

ตื่นตนไม่ตื่นตูม
Wake up not awake

ธนวัฒน์ จันทรภักดี

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2564

ต้นตอไม่ต้นตอ

ธนวัฒน์ จันทรักดิ์

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2564

Wake up not awake

Thanawat Junpuck

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
For Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking
Department of Fine Arts Poh-Chang Academy of Arts
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

2021

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์
เรื่อง ตื่นตนไม่ตื่นตูม
เสนอโดย นายธนวัฒน์ จันทร์ภักดี รหัสนักศึกษา 4611070841106
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง

คณะกรรมการการสอบศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทศนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

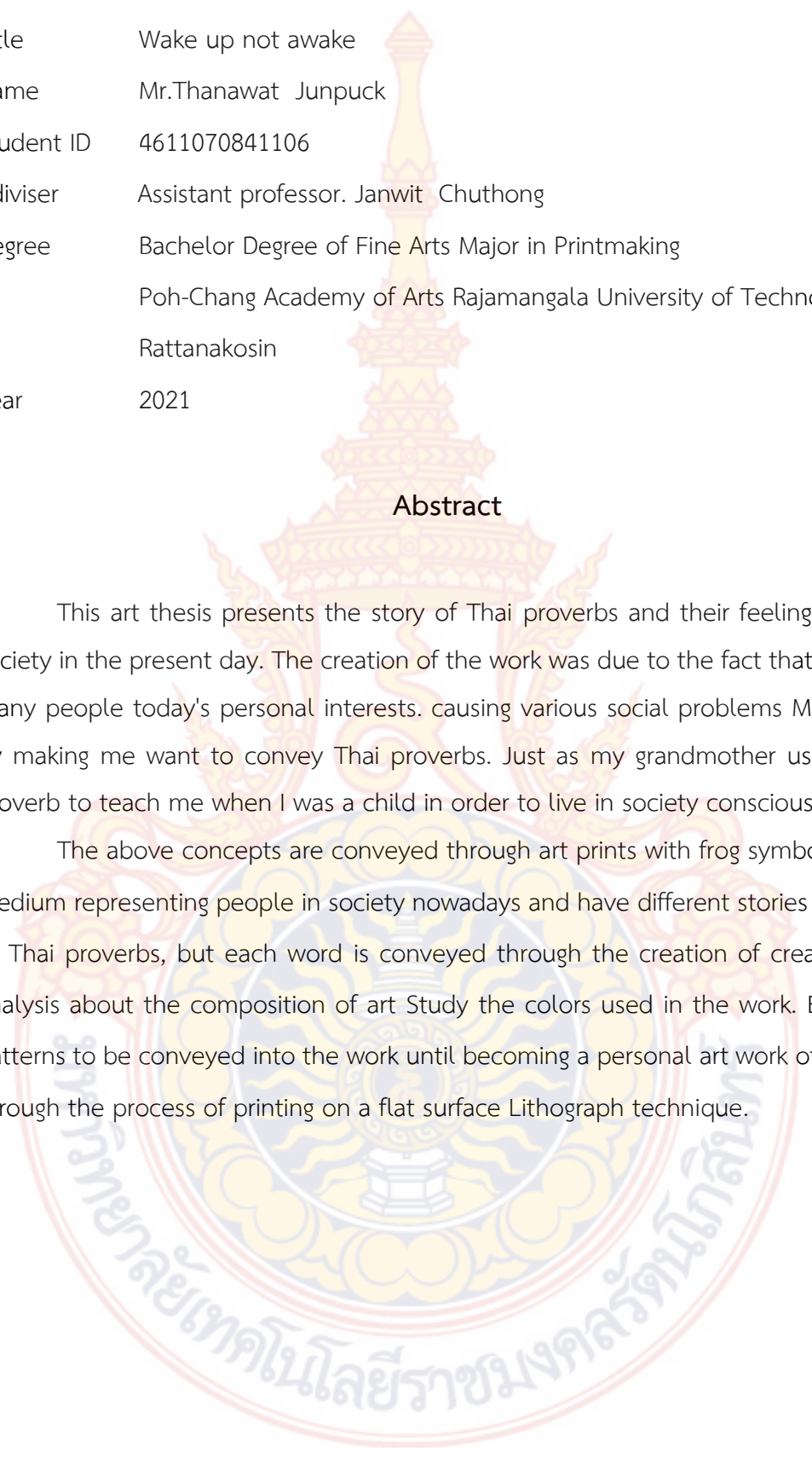
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง ตื่นตนไม่ตื่นตูม
นักศึกษา ธนวัฒน์ จันทร์ภักดิ์
รหัสนักศึกษา 4611070841106
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง
หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของคำสุภาษิตไทยและความรู้สึกของที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงานนั้นเกิดจากที่ตัวของข้าพเจ้าเห็นผู้คนในปัจจุบันเห็นถึงประโยชน์ส่วนตนกันมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ ขึ้นมาอีกมากมายโดยทำให้ตัวผมนั้นอยากนำสุภาษิตไทยมาถ่ายทอด เหมือนกับที่ย่าของข้าพเจ้าที่ใช้คำสุภาษิตสอนไทยข้าพเจ้าในตอนที่เด็กๆ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีสตินั่นเอง

แนวความคิดข้างต้นถูกถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีสัญลักษณ์กบเป็นสื่อแทนผู้คนในสังคมในสมัยนี้และมีเรื่องราวแตกต่างกันไปตามในสุภาษิตไทยแต่ละคำที่นำมาถ่ายทอดโดยผ่านการสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ ศึกษาเรื่องสีที่ใช้ในงาน รูปแบบอารมณ์ในการที่จะสื่อลงไปในงาน จนเกิดเป็นผลงานศิลปะส่วนตัวของตัวบุคคลผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน

Title	Wake up not awake
Name	Mr.Thanawat Junpuck
Student ID	4611070841106
Adiviser	Assistant professor. Janwit Chuthong
Degree	Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year	2021

Abstract

This art thesis presents the story of Thai proverbs and their feelings towards society in the present day. The creation of the work was due to the fact that I saw too many people today's personal interests. causing various social problems Many more by making me want to convey Thai proverbs. Just as my grandmother used a Thai proverb to teach me when I was a child in order to live in society consciously.

The above concepts are conveyed through art prints with frog symbols as a medium representing people in society nowadays and have different stories according to Thai proverbs, but each word is conveyed through the creation of creative from analysis about the composition of art Study the colors used in the work. Emotional patterns to be conveyed into the work until becoming a personal art work of a person through the process of printing on a flat surface Lithograph technique.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบซึ่งในพระคุณขอบิดา มารดาผู้ที่ให้กำเนิด ที่คอยผลักดันสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ และส่งเสริมการศึกษาเสมอมา

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง ตลอดจนคณาครูอาจารย์ทุกท่านในสาขาศิลปะภาพพิมพ์ ที่คอยช่วยอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ในทางที่ดี ตลอดจนคำปรึกษาเรื่อยมา ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างซึ่งอย่างมากที่ได้รับความเมตตาเสมอมา

ขอขอบคุณเพื่อน พี่น้อง ในสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ที่มีส่วนช่วยเหลือที่ทำให้การศึกษาของข้าพเจ้านั้นดำเนินลุล่วงไปด้วยดี

ข้าพเจ้าหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป

ธนวัฒน์ จันทร์ภักดี

คำนำ

ศิลปนิพนธ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาวิชาศิลปนิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิตของ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “ต้นตอไม่ต้นตอ”

มีเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม แนวคิด รูปแบบ และอธิบาย ขั้นตอน กระบวนการเทคนิคสร้างสรรค์ผลงาน ได้รวมผลการศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนบทสรุปในการทำงานข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทางด้านศิลปะต่อไป

ธนวัฒน์ จันทร์ภักดี

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอวนุมัติ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ).....	ณ
สารบัญ (ต่อ).....	ญ
สารบัญภาพประกอบ.....	ฎ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ).....	ฏ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ).....	ฐ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	2
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	3
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	4
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลทางครอบครัว.....	5
อิทธิพลจากสำนวนสุภาษิต.....	6
อิทธิพลจากสังคม.....	7
อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์.....	9
อิทธิพลจากศิลปะกรรม.....	10

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	14
ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	14
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม.....	15
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพันธ์.....	16
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพภาพพิมพ์ หิน.....	20
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์พื้นราบเทคนิค ภาพพิมพ์หิน.....	20
ภาพวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์ หิน.....	22
การสร้างภาพร่าง.....	26
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	29
ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์.....	29
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน.....	30
ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	30
ขั้นตอนการทำแผ่นลอกลาย.....	31
ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นลงบนแม่พิมพ์.....	32
ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน (Pure gum).....	34
ขั้นการเตรียมกาวกระถิน.....	34
ขั้นตอนการกั้นขอบด้วยกาวกระถิน.....	35
ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ.....	36
วัสดุไซชนิดแบบแห้ง.....	36
วัสดุไซชนิดแบบเปียก.....	36
กำหนดไซด้วยวัสดุชนิดแห้ง.....	36
ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์ (Gum Plate).....	37
ขั้นตอนการกัดกรด (Etching Plate).....	38
การเตรียมการกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution).....	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนการคัดกรด.....	39
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์.....	41
ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน.....	42
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์.....	42
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์.....	43
ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ และการกลิ้งหมึกพิมพ์.....	43
ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ.....	43
รูปแบบการพิมพ์พื้นระนาบที่บิขนาดใหญ่ (Solid Area).....	45
การกลิ้งหมึกพิมพ์.....	47
ขั้นตอนการพิมพ์.....	48
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	52
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	52
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน.....	52
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	53
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	53
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	53
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	55
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	57
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	59
บรรณานุกรม.....	60
บรรณานุกรม (ต่อ).....	61
ภาคผนวก.....	62
ข้อมูลการจัดนิทรรศการ.....	63
ประวัติผู้เขียน.....	65

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพที่ 1 สุภาชิต คำพังเพย สำนวนไทย.....	6
ภาพที่ 2 ปัญหาสังคม.....	7
ภาพที่ 3 ปัญหาสังคม.....	8
ภาพที่ 4 ต้องรู้จักอุปนิสัยต่างๆไปของ กบ.....	9
ภาพที่ 4 มาโคร มัชโชนิ.....	9
ภาพที่ 6 ผลงานของมาโคร มัชโชนิ.....	11
ภาพที่ 7 ผลงานของอุลาน่า เดิร์กเซ็นไก้.....	12
ภาพที่ 8 ผลงานของช่วง มูลพินิจ.....	13
ภาพที่ 9 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	16
ภาพที่ 10 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2.....	17
ภาพที่ 11 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3.....	18
ภาพที่ 12 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4.....	19
ภาพที่ 13 วัสดุอุปกรณ์กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพภาพพิมพ์หิน.....	22
ภาพที่ 14 วัสดุอุปกรณ์กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพภาพพิมพ์หิน.....	23
ภาพที่ 15 วัสดุอุปกรณ์กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพภาพพิมพ์หิน.....	24
ภาพที่ 16 วัสดุอุปกรณ์กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพภาพพิมพ์หิน.....	25
ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	26
ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2.....	27
ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3.....	28
ภาพที่ 21 ขั้นตอนการลอกลายเส้นโครงสร้างของผลงานบนแผ่นเซฟิ์มและกำหนด.....	29
ภาพที่ 22 ขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม.....	30
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทำแผ่นลอกลาย.....	31
ภาพที่ 24 ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นลงบนแม่พิมพ์โดยใช้ผงสนิมคัดลอกลงบนแม่พิมพ์.....	32
ภาพที่ 25 ขั้นตอนการลอกรายละเอียดของผลงานลงบนแม่พิมพ์.....	33
ภาพที่ 26 ภาพรายละเอียดเส้นสีน้ำตาลจากผงสนิมบนแม่พิมพ์อลูมิเนียม.....	33
ภาพที่ 27 ขั้นตอนการเตรียมภาวกระถิน.....	34

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการกั้นขอบด้วยกาวกระถิน.....	35
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ.....	37
ภาพที่ 30 ขั้นตอนการเคลือบกาวบริสุทธิ์.....	38
ภาพที่ 31 ขั้นตอนการเตรียมกาวกรด ผสมปริมาณกาวกรด.....	38
ภาพที่ 32 ขั้นตอนการผสมกาวเพื่อใช้ในการกักกรด.....	39
ภาพที่ 33 ภาพกราฟฟิกแสดงระดับเข้ม-อ่อนของน้ำหนักรที่ใช้ในการกักกรด.....	40
ภาพที่ 34 ขั้นตอนการกักกรด โดยใช้แปรงลูปวนสลับไป-มา.....	40
ภาพที่ 35 วิธีการลูบกาวบางด้วยผ้าสาหลู้นเป็นลูกประคบ เช็ดจนเป็นก้นหอยเพื่อให้กาว บริสุทธิ์เรียบเนียนบางอย่างสม่ำเสมอ.....	41
ภาพที่ 36 ขั้นตอนการเตรียมกระดาษและสร้างสัญลักษณ์ Register Mark.....	41
ภาพที่ 37 ภาพรายละเอียดของตำแหน่งมุมมองด้านบนของแท่นพิมพ์ การกำหนด จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการหมุนแท่นขณะพิมพ์ภาพผลงาน.....	42
ภาพที่ 38 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึก.....	43
ภาพที่ 39 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำจากไซ.....	44
ภาพที่ 40 การเช็ดเรตแลคเกอร์.....	45
ภาพที่ 41 การใช้ผ้าชุบหมึกเจือจางน้ำมันสน.....	46
ภาพที่ 42 การใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยน้ำสะอาด หลังจากเสร็จขั้นตอน การล้างเขม่าดำ.....	46
ภาพที่ 43 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกลงบนแม่พิมพ์.....	47
ภาพที่ 44 ขั้นตอนการวางกระดาษ ให้ตรงกับตำแหน่งการวางกระดาษ.....	48
ภาพที่ 45 ขั้นตอนการนำแม่พิมพ์เข้าแท่นพิมพ์.....	49
ภาพที่ 46 ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ที่ 1 ถึงแม่พิมพ์ที่ 6.....	50
ภาพที่ 47 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	51
ภาพที่ 48 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	54
ภาพที่ 49 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	56
ภาพที่ 50 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	58
ภาพที่ 51 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการแสดงผลศิลปนิพนธ์.....	63

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 52 ภาพสูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลนิพนธ์.....	64
ภาพที่ 53 ภาพบรรยากาศในงานแสดงผลนิพนธ์.....	64

บทที่ 1

บทนำ

สุภาษิต หรือ ภาษิต คือ คำที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ส่วนมากเป็นคำคล้องจอง มีการสืบทอดมาแต่โบราณและในแต่ละชุมชน จนกระทั่งแต่ละเหล่าอาชีพก็มีสำนวนของใครของมันโดยแต่ละสำนวนก็ต่างมีที่มาจากการกระทำของมนุษย์ในแต่ละสังคมนั้นๆ คล้ายกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้เพราะที่มาไม่เหมือนกันแต่โดยความหมายมักเทียบเคียงกันได้ แม้แต่ภาษาต่างวัฒนธรรมก็ยังมีส่วนคล้ายกันในทางอุปมา¹

รูปแบบสังคมในปัจจุบันเมื่อไรก็ตามที่เราได้เหลียวมองไปรอบๆ ตัวเรา มักจะพบคนที่เรารู้จักคุ้นเคย พ่อ แม่ พี่ น้อง ของเรารวมถึงเพื่อนบ้านของคุณ ส่วนใหญ่สังคมในรูปแบบนี้เป็นแค่รูปแบบสังคมเล็กๆ ที่เราได้ดำเนินใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่คนเรานั้นได้พบกับผู้คนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นคนที่เราคุ้นหน้าแต่ ไม่ได้คบหาอย่างสนิทสนม แต่ผู้คนเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างไปจากเรามากนักโดยผู้คนเหล่านั้นก็ต่างมีรูปแบบสังคมในรูปแบบของตัวเอง และได้ดำเนินการใช้ชีวิตเหมือนกับเรา โดยผู้คนเหล่านั้นก็ต่างจะมาร่วมกันในสังคมใหญ่ ร่วมใช้ชีวิต ทำงาน และนั่นก็คือข้อพิสูจน์ว่า เรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ แต่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ มากมายที่อยู่ร่วมกับเรา โดยในปัจจุบันผู้คนต่างขาดสติจากการใช้ชีวิตในสังคมไปอย่างมาก หลายอย่างที่เราเข้ามาเปลี่ยนสภาพสังคมในอดีตจนถึงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์อย่างเราได้เข้าสังคมได้ดีกว่าเดิมเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้คนเลือกที่จะเข้าสังคมในที่พวกเค้าต้องการได้ แต่ว่าผู้คน กลับใช้อารมณ์ตัดสินใจมากกว่าเหตุผลในที่มันควรจะเป็นไปตามความจริง ทำให้เกิดปัญหาด้านลบมากมายในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะถกเถียงกันในโลกออนไลน์ ไม่จะเป็นการขัดแย้งกันตามในชีวิตจริงก็ตาม

¹ sanook. 2556. สุภาษิต. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://guru.sanook.com/2343/>.

จึงทำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่อยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับรูปแบบสังคมที่ให้ผู้คนใช้เหตุผลให้มากขึ้น โดยตัวของข้าพเจ้าได้นำกลับมาสื่อว่าเป็นผู้คนในสังคม เพราะว่าตัวกบนั้นมีอุปนิสัยขี้ตกใจและหวาดระแวงๆ ในสิ่งที่พวกมันรู้สึกถึงที่จะเกิดสิ่งอันตรายต่อพวกมัน และยังมียุโรปินิสัยที่หากแหล่งน้ำที่พวกมันอยู่อาศัยไม่ดีพอพวกมันก็จะปล่อยหมือกเหมียวๆ มาเคลือบผิวหนังเพื่อป้องกันตัวมัน เหมือนกับผู้คนในสมัยนี้ โดยรูปแบบที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องนั้นได้นำรูปแบบคำสุภาชิตมาเปรียบเทียบกับอุปนิสัยของกบ โดยอาศัยให้กบเป็นตัวหลักในการเล่าเรื่องโดยใช้ในเชิงเปรียบเทียบแทนมนุษย์ผ่านการกระทำต่างๆ โดยแต่ละสุภาชิตที่ตัวข้าพเจ้านั้นอยากนำมาเล่าเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ข้อคิดมากขึ้น หรือเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีสติมากยิ่งขึ้น²

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สังคม คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลากหลายรูปแบบต่างที่อยู่ต่างที่มาจากอาชีพต่างศาสนามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ส่วนรวมสำหรับระบบสังคม ซึ่งสังคมในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเรื่อยมาจากในอดีตโดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นมา ตามยุคตามสมัยซึ่งทำให้มนุษย์นั้นไม่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศ เขตแดน หรือระยะทางทำให้การเข้าถึงสังคมต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้น ทำให้มนุษย์นั้นสามารถสร้างกลุ่มหรือสังคมที่มีความสนใจหรือเป้าหมายเดียวกันได้ ซึ่งทำให้สังคมในปัจจุบันนี้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง³

แต่ด้วยความที่ปัจจุบันการที่มีตัวกลางอย่างเทคโนโลยีสื่อต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์เข้าสังคมง่ายขึ้น ทำให้มนุษย์ไม่ได้ให้ความสำคัญทางด้านความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะว่าเข้าถึงง่ายจึงทำให้มนุษย์ลืมการปฏิสัมพันธ์ในแบบแต่อดีตในตอนเทคโนโลยีนั้นยังไม่ได้พัฒนา ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นรูปแบบฉาบฉวย ผิวเผิน ซึ่งทำให้มนุษย์นั้นให้ความสำคัญทางความรู้สึกน้อยกว่าในอดีต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมตามมา อย่างที่กล่าวไปข้างต้น เพราะเข้าถึงง่ายจึงทำให้มนุษย์ไม่เห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์

² sukanda. ม.ป.ป. อุปนิสัยของกบ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://sukanda27072539.wordpress.com/อุปนิสัยของกบ/>. (31 กรกฎาคม 2564).

³ wikipedia. ม.ป.ป. สังคม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/สังคม>. (31 กรกฎาคม 2564).

ซึ่งการที่ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงจุดๆ นั้นทำให้ข้าพเจ้าคิดอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมของสมัยนี้มากยิ่งขึ้นผ่านรูปแบบผลงานศิลปะของข้าพเจ้า จึงได้หยิบนำสุภาษิตต่างๆ ที่มีมาแต่ในอดีตที่มนุษย์ในยุคก่อนนั้นสร้างขึ้น มาเล่าในรูปแบบผลงานศิลปะของตัวข้าพเจ้า เพื่อนำมาเป็นแนวทางด้านความคิดทางปฏิสัมพันธ์กัน ทางด้านสังคมให้กับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ผ่านกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์พื้นราบ

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อที่จะศึกษาและตีความสุภาษิตของไทยและนำมาเปรียบเทียบสังคม
2. เพื่อให้เป็นสื่อเกี่ยวกับทางด้านความคิดทางด้านปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
3. เพื่อถ่ายทอดผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

แนวคิดของการสร้างสรรค์

เพื่อที่จะเป็นสื่อแนวคิด เกี่ยวกับสื่อความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ขอบเขตเนื้อหา ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดสุภาษิตในรูปแบบของข้าพเจ้าเพื่อที่เป็นสื่อความคิดทางด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ผ่านคำสอนของสุภาษิตในแต่ละรูปแบบ

ขอบเขตรูปแบบ รูปแบบผลงานเป็นงานแฟนตาซี (Fantasy art) โดยใช้จินตนาการส่วนตนที่เกินความเป็นจริง โดยใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์ตัวสื่อผลงาน เช่น การใช้กบเป็นตัวแทนของมนุษย์ในสังคมที่มีรูปแบบการกระทำต่างในแต่ละสุภาษิต แต่ละอันที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ

ขอบเขตเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ซึ่งมีรูปแบบความเหมาะสมกับตัวผลงาน ผ่านการตรึงข้อของสีในตัวเทคนิคเพื่อสื่ออารมณ์ทางด้านสีสันทันในผลงานและความรู้สึกในการเขียนตรึงตามขบวนการขั้นตอนของภาพพิมพ์หิน

⁴ BBC07. ม.ป.ป. โครงสร้างทางสังคม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.satit.up.ac.th/BBC07/>

AroundTheWorld/soc/16.htm?fbclid=IwAR1gMs5hPmUoL7IDxQm9VkVEMpa02bOIX8qhb786uiYvEEzXTOVty0QBAWY. (31 กรกฎาคม 2564).

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. การรวบรวมข้อมูล ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจำเป็นต้องหาข้อมูลในเรื่องที่เราต้องการจะทำ จากข้างต้นเรื่องที่จะต้องศึกษาก็คือในเรื่องของ “สุภาชิต” และปัจจัยต่างๆในเรื่องของสังคม จากหนังสือ บทความในอินเทอร์เน็ต หรือรูปแบบข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิงถึงความเป็นมาในผลงานที่เราจะสร้างสรรค์

2. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาทั้งหมด มาสรุปปรับหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่เราต้องการจะสื่อและศึกษารูปแบบแนวทางศิลปะและตัวเทคนิค ที่เราต้องการจะนำมาสื่อ เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ตามในรูปแบบ เทคนิคที่เราต้องการโดยมีเนื้อหาอ้างอิงจากเรื่อง “สุภาชิต”

3. สรุปผลการสร้างสรรค์ หลังจากนำข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาได้ไปวิเคราะห์แล้วจึงเริ่มทำสเก็ตแบบร่างโดยผ่านหลักองค์ประกอบศิลป์ ตามรูปแบบที่เราได้ศึกษามาตามในจินตนาการที่เราต้องการ แล้วนำเสนออาจารย์

4. การสร้างสรรค์ผลงาน ทำการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)

5. วิเคราะห์ผลงาน นำผลงานที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์จนเสร็จสมบูรณ์มาวิเคราะห์ถึงคุณค่าตามหลักการวิจารณ์ศิลป์

6. นำเสนอผลงานผ่านการแสดงงาน

7. เรียบเรียงเนื้อหา สรุป อภิปราย และเสนอแนะเป็นรูปเล่มศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงมาจากในยุคปัจจุบัน รวมถึงคำสุภาชิตต่างๆที่จะนำไปสร้างสรรค์ผลงานและแนวทางรูปแบบตามที่เรต้องการและศึกษามานำไปปรับใช้จนกลายเป็นผลงาน

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

สุภาชิต เป็นคำพูดที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหารที่มีความหมายที่ดี ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนจะหยิบยกคำสุภาชิตมาเป็นตัวอย่างในการอบรมสั่งสอนลูกหลานหรือบางครั้งใช้แสดงเพื่อเปรียบเทียบประกอบการสนทนาต่างๆ

โดยสุภาชิตแต่ละอันก็จะเป็นการหยิบยกคำพูด การกระทำ สัตว์ มาเรียบเรียงเป็นประโยค ประโยคหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดความหมายในทางย้อนแย้ง เพื่อก่อให้เกิดการอ่านหรือฟังแล้วต้องนึกตรึกตรอง ตีความหมายเสียก่อนถึงจะทราบหรือบางรูปแบบเป็นประโยคที่เข้าใจในเนื้อความได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลความหมาย

ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำสุภาชิตมาเสนอถ่ายทอดในรูปแบบของข้าพเจ้า ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) โดยการสร้างสรรค์ผลงานของตัวข้าพเจ้านั้นได้รับอิทธิพลมาจาก สังคม ศิลปิน ในต่อไป

อิทธิพลจากแนวความคิดและสภาพแวดล้อม

อิทธิพลทางครอบครัว

ความสำคัญของครอบครัวข้าพเจ้า ตัวของข้าพเจ้านั้นได้เกิดอยู่กับพ่อและแม่โดยที่ครอบครัวของตัวข้าพเจ้าเวลาวันหยุดหรือวันสำคัญทางครอบครัวของข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าจะกลับไปต่างจังหวัด เพื่อที่จะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าซึ่งเวลาส่วนใหญ่ของตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักใช้เวลาไปอยู่กับย่าของข้าพเจ้า ย่าท่านได้ให้คำสอนอะไรต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือสุภาชิตและสำนวนต่างๆที่ตัวย่าของข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้กับข้าพเจ้า ซึ่งเจตนาของท่านก็คือเพื่อให้ตัวของข้าพเจ้าเติบโตมีทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆและดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมได้อย่างมีสติ นั่นเอง

อิทธิพลจากสำนวนสุภาษิต

สำนวนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวสืบทอดกันมาช้านาน ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทย แต่จะเน้นความหมายเชิงสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน และเสียดสี ตามวิถีชีวิตและแนวคิดของคนไทยสมัยก่อน ทำให้บางครั้งมักจะเรียกรวมกันว่า "สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย"

คนไทยมักจะคุ้นเคยกับสุภาษิตมาตั้งแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นจากการฟังผู้ใหญ่ในบ้านพูด หรือแม้แต่ได้เรียนเรื่องการใช้สำนวนไทย ในชั้นเรียนระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาที่เริ่มสอนให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของสำนวนไทย เพื่อช่วยในการสื่อสารและอ่านวิเคราะห์ ซึ่งสำนวนส่วนใหญ่จะง่าย ไม่ซับซ้อน เด็กๆ สามารถเข้าใจง่าย

ภาพที่ 1 “สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย”

ที่มา paewrattanamane 2562. “สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://paewrattanamane.blogspot.com/2019/01/blog-post.html>

อิทธิพลจากสังคม

ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงปัญหาสังคมต่างๆในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมจะมีความร่วมมือปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพื่อให้ได้กลไกทางสังคมดำเนินไปอย่างราบรื่น

แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกของสังคม ซึ่งส่งผลให้การทำงานของกลไกทางสังคมไม่เป็นปกติและกลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมา เช่น เกิดจากความบกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ⁵

ภาพที่ 2 “ปัญหาสังคม”

ที่มา matichon. 2560. ดุสิตโพลเผย ‘5 ปัญหาสังคมไทย’. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/education/news_545551

⁵ unmeeonline. 2562. ประเภทของปัญหาสังคม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://www.unmeeonline.org/ประเภทของปัญหาสังคมเมือง/?fbclid=IwAR0rd0CcGuR5m5VXwSkSHvYcZa6aRjWzHNL7KrK9XStVMjt5kZCVVpMY7sl>. (10 สิงหาคม 2564).

โดยสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงสถาบัน สังคมต่างๆในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการปลูกฝังสื่อทางด้านความคิดจึงจำเป็นอย่างมากต่อสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้แต่ละตัวบุคคลได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ เพื่อให้ตัวบุคคลดำเนินชีวิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคม⁶

สังคมจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสม เพราะฉะนั้นต้องสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่บุคคล ตั้งใจศึกษา รวมทั้งต้องรู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพัฒนาบุคคลให้มี คุณธรรม จริยธรรม พร้อมดำเนินชีวิตในหนทางแห่งจริยธรรม และคุณธรรม สำหรับระดับความรุนแรงในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาในหลายๆระดับ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆตามได้กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่มักจะมาเน้นในเรื่องของปัญหาตลอดจนต้องพยายามหาทางแก้ไขจากปลายเหตุ ส่วนปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น ปัญหาสิทธิส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเครียดเป็นอย่างสูง ก็ควรได้รับการแก้ปัญหา

ภาพที่ 3 “ปัญหาสังคม”

ที่มา จรัส งามวิโรจน์เจริญ. 2564. เข้าใจหลายศาสตร์ เข้าใจสังคม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://thaipublica.org/2021/01/data-driven-society52/?fbclid=IwAR1Fq1EBJ9LOHZnURM6acXi2CLMu4lHlmLVLC-4w58CrFMBwcQxZf_8quyg. (10 สิงหาคม 2564).

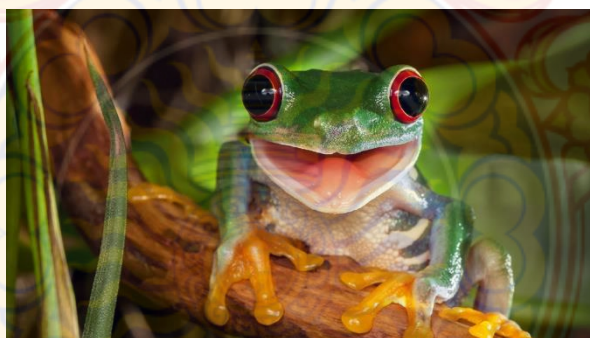
⁶ supawit kongchai. ม.ป.ป. ปัญหาสังคมไทยและแนวทางการแก้ไข. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://sites.google.com/>. (10 สิงหาคม 2564).

อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์

กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีรูปร่างโดยรวม คือเป็นสัตว์ไม่มีหางเพราะกระดูกสันหลังส่วนหางได้เชื่อมรวมเป็นชิ้นเดียวยาวกระดูกสันหลังลดจำนวนลงมาจากสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะมีไม่เกิน 9 ปล้อง มีขาหลังยาวจากการยึดของกระดูกที่เปียกกับกระดูกฟิบูลาและของกระดูกแอสทรากาใกล้กับกระดูกแคลลาเนียม โดยมีบางส่วนเชื่อมติดกันและเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อแข็งแรง เพื่อใช้ในการกระโดดมีส่วนหัวที่ใหญ่และแบนราบปากกว้างมาก

ในเรื่องอุปนิสัยของกบ กบมักชอบอยู่ในที่ชื้นและมีน้ำขังมากกว่าอยู่ในน้ำตลอดเวลา แต่ไม่ชอบที่แห้งๆ ชอบอากาศที่อบอุ่นมากกว่าที่หนาวเย็น กบนั้นชอบอยู่ในที่สะอาดและไม่มีศัตรูทางธรรมชาติ กบนั้นมักจะตกใจง่าย ขี้หวาดกลัวและกระโดดหนีอย่างรุนแรงถ้าตกใจมากๆ กบนั้นมักจะเปลี่ยนสีผิวหนังไปตามสภาพสีของธรรมชาติ กบมักจะกินอาหารน้อยลงหรือจำศีลเมื่อมีอากาศเย็นทำให้เลี้ยงโตช้าในช่วงหน้าหนาวและถ้าหากน้ำในที่อยู่อาศัยของมันไม่ดีพอ มันจะปล่อยเมือกเหนียวมาปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งนั่นจะทำให้มันเหนียวตัวได้อย่างรวดเร็ว⁷

ที่ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ประกอบกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของกบนั้น จึงใช้ท่าทางและอุปนิสัยของกบ ประกอบกับลักษณะทางชีวภาพมาปรับใช้กับแนวความคิดและรูปแบบในตัวผลงานให้สอดคล้องกัน

ภาพที่ 4 “ภาพกบ”

ที่มา : พลาณภาพของกบ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

พลาณภาพของกบ (thairath.co.th)

⁷ ต้องรู้จักอุปนิสัยต่างๆไปของ กบ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [https://www.obobfarm.com/FrogFarm/?p=148\(10 สิงหาคม 2564\)](https://www.obobfarm.com/FrogFarm/?p=148(10%20สิงหาคม%202564)).

อิทธิพลจากศิลปกรรม

มาโคร มัชโซนิ (Marco Mazzoni)

มาโคร มัชโซนิ (Marco Mazzoni) เกิดในปี 1982 ในเมืองทอร์โทนา (Tortona) ประเทศอิตาลี และปัจจุบันอยู่ที่เมืองมิลาน ในปี 2550 เขาได้รับปริญญาด้านการวาดภาพจาก เบร่า อาร์ตอาร์เคดีมี (Brera Art Academy) ในมิลาน มัชโซนิมีความสนใจอย่างมากในคุณสมบัติทางยาของพืชและนักสมุนไพรหญิงชาร์ดิเนียในศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมของพวกเขาผ่านประเพณีปากเปล่า ผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงในแกลเลอรีทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกา

มัชโซนิสร้างผลงานโดยอิงจากนิทานพื้นบ้านอิตาลีของสตรีลึกลับผู้ยั่วยวน เกี่ยวกับการสะกดจิต คำสาปแช่ง และการรักษา งานของเขาเป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ของการรักษาของผู้หญิงและภาพวาดทุกภาพจะผสมผสานกับคำอุปมาที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา จากดอกไม้และใบไม้ที่เป็นยารักษาหรือสะกดจิต ผีเสื้อและนกที่ดื่มน้ำหวานที่ให้พลังและหล่อเลี้ยงชีวิต ไปจนถึงองค์ประกอบที่เป็นวงกลมที่พาดพิงถึงธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรของชีวิต⁸

ภาพที่ 5 “มาโคร มัชโซนิ”

ที่มา Marco Mazzoni. ม.ป.ป. MARCO MAZZONI BIOGRAPHY & WORKS. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://thinkspacegallery.com/>. (10 สิงหาคม 2564).

⁸ wowxwow. ม.ป.ป. Marco Mazzoni. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://wowxwow.com/artist-profile/marco-mazzoni-ap?fbclid=IwAR2fDkEfiiHNip5qY9TWf7p-z-nf6zNKPZDKEmLLT7XW2ugx9pxd5OUZZog>. (10 สิงหาคม 2564).

จากการที่ตัวข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวงานของศิลปิน ข้าพเจ้าได้นำรูปแบบการจัดวาง การใช้เทคนิค เขียนดรออิงสีไม้ลักษณะการเขียนรูปแบบผลงานในรูปแบบสัตว์เฉพาะตัวของศิลปิน มาปรับใช้ใน ผลงานที่ตัวข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์

ภาพที่ 6 ผลงานของ “มาโคร มัชโซนิ”

ชื่อผลงาน : Eat your Dreams

ขนาด : 14 × 18 ซม.

เทคนิค : สีไม้ และหมึกบนกระดาษ

ที่มา : Marco Mazzoni. ม.ป.ป. MARCO MAZZONI BIOGRAPHY & WORKS. [ออนไลน์].

เข้าถึงได้จาก : <https://thinkspacegallery.com/>. (10 สิงหาคม 2564).

อูลาน่า เติร์กเช็นโก (Ulyana Turchenko)

อูลาน่า เติร์กเช็นโก (Ulyana Turchenko) เกิดที่ ลวีฟ (Lviv) ในประเทศยูเครนในปี 1980 เธอทำงานเป็นศิลปินกราฟิก ที่ทำงานในเทคนิคภาพพิมพ์หินดั้งเดิมในสตูดิโอภาพพิมพ์ของตัวเองในโปแลนด์ ในปี 2008 เธอมุ่งเน้นไปที่การทำงานเพื่อความสำเร็จทางศิลปะของเธอในงานรูปแบบกราฟิกขนาดเล็ก และตั้งแต่ปี 2010 เธอเริ่มก่อตั้งสตูดิโอกราฟิกของตัวเองโดยเน้นทำงานเทคนิคภาพพิมพ์หินเป็นหลัก⁹

จากการศึกษาผลงานของศิลปินตัวข้าพเจ้าได้นำรูปแบบการเขียนการใช้สี รูปแบบการจัดวางที่มีเอกลักษณ์ของศิลปินรวมถึงศึกษารายละเอียดในการเขียนดรออิ้ง น้ำหนักแสงเงาและรูปแบบเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ของตัวศิลปินมาปรับใช้ในผลงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 7 ผลงานของ “อูลาน่า เติร์กเช็นโก (Ulyana Turchenko)”

ชื่อผลงาน : TARAXACUM

ขนาด : 15 x 19 ซม.

เทคนิค : lithograph

ที่มา : exlibris competition varna. ม.ป.ป. TURCHENKO ULYANA. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.exlibris-competition-varna.org>. (10 สิงหาคม 2564).

⁹ exlibris competition varna. ม.ป.ป. TURCHENKO ULYANA. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.exlibris-competition-varna.org/2016/09/19/turchenko-ulyana/?fbclid=IwAR1z59edrQnks-74aSo6Uv7WnKqst59qttijDS5Pn9elAwlhxQ0PRyHTolw>. (10 สิงหาคม 2564).

ช่วง มูลพินิจ

ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวไทย มีผลงานปรากฏทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา งานของช่วงในระยะแรกเริ่มเป็นภาพลายเส้นประยุกต์ลายไทย ต่อมาจึงใช้เทคนิคสีน้ำ และสีน้ำมัน ผลงานส่วนใหญ่แสดงถึงเรื่องราวของดอกไม้ แมลง สัตว์ มนุษย์ ผนึกเรื่องราวทางอุดมคติกับธรรมชาติ¹⁰

จากการศึกษาผลงานศิลปิน ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวความคิดของศิลปินที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้มนุษย์ สัตว์ แมลง และธรรมชาตินำมาใช้ในการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงเทคนิคการใช้สีพื้นหลัง รูปแบบตัวผลงานของตัวศิลปินนำมาปรับใช้ในผลงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 8 ผลงานของ “ช่วง มูลพินิจ”

ชื่อผลงาน : Butterfly

ขนาด : 160 x 120 cm

เทคนิค : Oil on Canvas

ที่มา : facebook. 2555. ช่วง มูลพินิจ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

<https://www.facebook.com/>. (10 สิงหาคม 2564).

¹⁰ วิจิทธิเตีย. 2563. ช่วง มูลพินิจ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki/ช่วง_มูลพินิจ
fbclid=IwAR3ODlim7fUGdPs991ZXUqMHtr8P1-lozt5g-tZGVDDgXb_F1eQyydQJT-k. (10 สิงหาคม 2564).

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจจากผู้คนสังคมในปัจจุบันที่นึกถึงประโยชน์ส่วนตนกันมากเกินไป จึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ ขึ้นอีกมากมายจึงทำให้ตัวของข้าพเจ้าอยากที่จะนำคำสุภาษิตที่สมัยตอนเด็กๆ ที่ย่าของข้าพเจ้านั้นได้ถ่ายทอดมาให้แก่ตัวของข้าพเจ้า มาสร้างสรรค์และถ่ายทอดให้แก่ผู้คนในสมัยนี้ เพื่อเป็นสื่อในการคิดหรือเป็นคติเตือนใจให้ผู้คนรู้จักคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีสติอย่างมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้านำแนวความคิด มาวิเคราะห์ ถึงวิธีการและกระบวนการในการทำงาน ให้ผลงานสอดคล้องกับแนวคิดในการทำงาน การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 2 มิติ คือเทคนิคภาพพิมพ์หินโดยอาศัยวิธีการสร้างบนแม่พิมพ์อลูมิเนียม ภายใต้หัวข้อ “ต้นตอไม่ต้นตม”

ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงปัญหาสังคมต่างๆ ในปัจจุบันแม้ว่าสังคมจะมีความร่วมมือปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพื่อให้ได้กลไกทางสังคมดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกของสังคม ซึ่งส่งผลให้การทำงานของกลไกทางสังคมไม่เป็นปกติและกลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมา เช่น เกิดจากความบกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สังคมจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสม เพราะฉะนั้นต้องสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่บุคคล ตั้งใจศึกษา รวมทั้งต้องรู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพัฒนาบุคคลให้มี คุณธรรม จริยธรรม พร้อมดำเนินชีวิตในหนทางแห่งจริยธรรมและคุณธรรม สำหรับระดับความรุนแรง ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาในหลายๆ ระดับอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ตามได้กล่าวมาแล้ว ส่วน ใหญ่มักจะมาเน้นในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหาล่วงละเมิดต่างๆ ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนต้องพยายามหาทางแก้ไขจากปลายเหตุส่วนปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น ปัญหาสิทธิส่วนบุคคล ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเครียดเป็นอย่างสูง ก็ควรได้รับการแก้ปัญหา

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดสภาวะจิตในรูปแบบของข้าพเจ้าเพื่อที่เป็นสื่อความคิด ทางด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ผ่านคำสอนของสภาวะจิตในแต่ละรูปแบบของสภาวะจิต นั้นๆ ผ่านการแทนสัญลักษณ์ด้วยกบแทนถึงผู้คนในสมัยนี้ที่เห็นประโยชน์ส่วนตนกันมากเกิดไปทำให้ สังคมนั้นไม่น่าอยู่และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆอีกมากมาย ข้าพเจ้าได้นำอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ นำ ออกมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์

ด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าได้นำเสนอรูปแบบผลงาน เสมือนจริงโดยใช้รูปแบบของสัตว์เป็นตัวสื่อ ผลงานโดยการใช้กบเป็นตัวแทนของมนุษย์ในสังคมที่มีรูปแบบการกระทำต่างๆในแต่ละสภาวะจิต ในแต่ละ อันที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ โดยได้อาศัยหลักองค์ประกอบศิลป์จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สัดส่วน น้ำหนัก แสง เงา ลักษณะพื้นผิว ที่ว่างและสีประกอบกับข้อมูลที่ค้นหาและวิเคราะห์มาเกี่ยวกับการ สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพจน์
ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 9 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : ทำนาบนหลังกบ

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษร้อยปอนด์

ขนาด : 29x21 Cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 10 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : กบตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มีด

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษร้อยปอนด์

ขนาด : 29x21 Cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินขึ้นที่ 3

ภาพที่ 11 ผลงานก่อนศิลปินขึ้นที่ 3

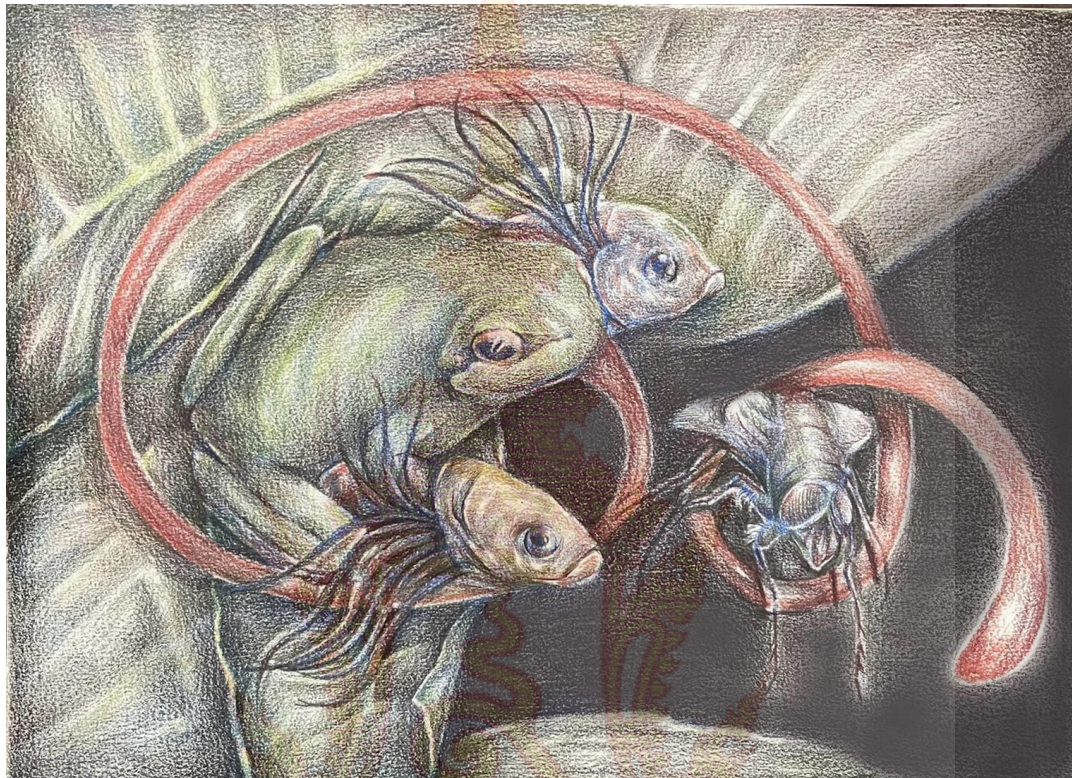
ชื่อผลงาน : กบเต็มแก้ว

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษร้อยปอนด์

ขนาด : 29x21 Cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 12 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : จับปลาสองมือ

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษร้อยปอนด์

ขนาด : 29x21 Cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพภาพพิมพ์หิน

ขั้นตอนเมื่อได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านเทคนิค ภาพพิมพ์หิน(Lithograph)บนแผ่นอลูมิเนียม จึงขอยกตัวอย่างที่ชัดเจนและสมบูรณ์ชื่อผลงาน “Proverb by frog no.2” ปีที่สร้าง พ.ศ. 2564 ขนาด 60x80 เซนติเมตร เป็นกรณีตัวอย่างเนื่องจากลำดับขั้นตอนในแต่ละภาพผลงานได้มีความคล้ายคลึงกัน

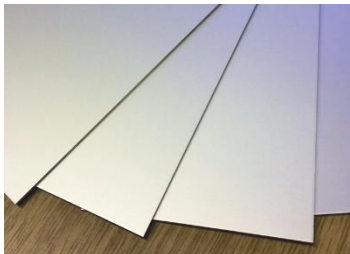
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน

1. แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate) ขนาด 103 x 75 เซนติเมตร
2. กระดาษพิมพ์ภาพผลงาน ฟาเบรียอานโน (Frabrianano)
3. กระดาษบรูฟ (Poof paper)
4. ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียวอย่างดี (Drafting Film Single Matt)
5. ปากกาลูกกลิ้ง (Ballpoint Pen)
6. วัสดุไขเขียนแม่พิมพ์ ดินสอไขสีดำตราม้า (Horse No.1818)
7. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid)
8. กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid)
9. เศษผ้า
10. ลูกกลิ้ง
11. น้ำมันสน (Turpentine)
12. น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
13. น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red Lacquer)
14. หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset inks)
15. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate powder)
16. น้ำมันวานิช (Vanish oil)
17. เกรียงผสมหมึกขนาด
18. แปรง พู่กันกลม พู่กันแบนชนิดต่างๆ
19. แป้งฝุ่น (Talcum)
20. ถุงน่อง (stockings)
21. ฟองน้ำเซลลูโลส (Sponge)
22. กาวกระถิน (Arabic gum)

23. เทปนิโต้ (Nitto)
24. กระบอกพ่นน้ำ
25. ผ้าสาชูชนิดดี (ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 1.5x1.5 ฟุต)
26. อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติก จำนวน 2 ใบ
27. ถ้วยสแตนเลส (Stainless Steel Cup)
28. แก้วตวง 1OZ. 60 ML.
29. ผงสนิม (Ferric Oxide)
30. ปากกา Permanent

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน

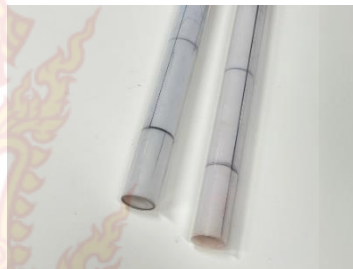
แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)

กระดาษพิมพ์ ฟาเบรียโน (Fabriano)

กระดาษบุฟ (Poof paper)

ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียวอย่างดี
(Drafting Film Single Matt)

ปากกาลูกลื่น (Ballpoint Pen)

วัสดุไขเขียนแม่พิมพ์ (Horse No.1818)

ภาพที่ 13 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid)

กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid)

เศษผ้า

ลูกกลิ้ง

น้ำมันสน (Turpentine)

น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)

น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red Lacquer)

หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset inks)

ภาพที่ 14 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

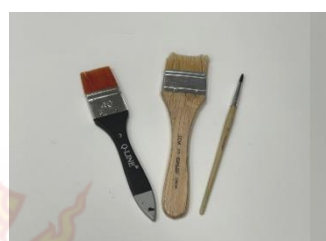
ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต
(Magnesium carbonate powder))

น้ำมันวานิช (Vanish oil)

เกรียงผสมหมึก

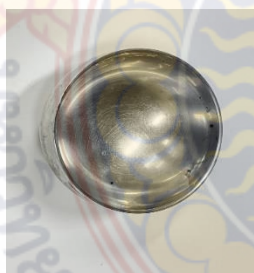
แปรง พู่กันกลม พู่กันแบนชนิดต่างๆ

แป้งฝุ่น (Talcum)

ถุงน่อง (stockings)

ถ้วยสแตนเลส (Stainless Steel Cup)

แก้วตวง 1OZ. 60 ML

ภาพที่ 15 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ฟองน้ำเซลลูโลส (Sponge)

กาวกระถิน (Arabic gum)

เทปนิตโต้ (Nitto)

กระบอกพ่นน้ำ

ผ้าสาลูชนิดดี

อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติก

ผงสนิม (Ferric Oxide)

ปากกา Permanent

ภาพที่ 16 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง

เมื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้ว นำรูปแบบสัณฐานที่เรากำลังต้องการที่จะนำมาเขียนแบบร่างผลงาน ผ่านหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผ่านการวิเคราะห์ตีความต่างๆ โดยหลักๆจะอ้างอิงถึงสภาพสังคมในปัจจุบันในมุมต่างๆผ่านรูปแบบผลงานศิลปะส่วนตัวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสัณฐาน แล้วจึงนำมาร่างเป็นภาพร่างขึ้นมาด้วยดินสอ หากรูปแบบสอดคล้องแล้วตรงกับความต้องการของเราแล้ว จึงเริ่มทำการร่างภาพต้นแบบจริง ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ชนิดเรียบ ด้วยดินสอสีไม้สีต่างๆ เพื่อให้เกิดรูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก แสง สี ตามในรูปแบบศิลปะและประกอบกับความรู้สึกส่วนตัว

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

เมื่อนำภาพร่างที่สมบูรณ์พร้อมถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์นำมาขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์โดย กำหนดขนาดของภาพตามขนาดผลงาน โดยขยายขนาด 60 x 80 เซนติเมตร (On scale) เพื่อให้สอดคล้องกับ แม่พิมพ์ขนาด 103 x 75 เซนติเมตร จากนั้นนำมาวัดฉากของมุมภาพทั้งสี่ด้าน เพราะการขยายผลงานโดยเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์อาจเกิดข้อผิดพลาดจากมุมฉากทั้งสี่มุมของภาพอยู่เสมอจึงต้องทำการหาฉากของมุมภาพทั้งสี่ด้านทุกครั้งที่เราเริ่มงานก่อนจะสู่ขั้นตอนต่อไป เมื่อวัดฉากเสร็จแล้วจึงลอกลายเส้นผลงานลงบนแผ่นไซฟิล์ม

ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์

นำไซฟิล์มชนิดหน้าเดียวอย่างดี (Drafting Film SingleMatt) มาทาบลงบนภาพร่างที่ถูกขยายด้วย เครื่องถ่ายภาพเอกซาร์ เริ่มด้วยการกำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” (ที-บาร์/Register Mark) ลงบนไซฟิล์มส่วนหัวและท้าย โดยให้รูปผลงานอยู่ระหว่างกลาง ซ้ายขวาและบนล่าง วางแผ่นขยายของภาพร่างผลงานไว้ด้านใต้ไซฟิล์ม เว้นพื้นที่ขอบทั้งสี่ด้านไว้ให้เพียงพอต่อการวัดขนาดกรอบของแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate) และขนาดกรอบของกระดาษฟาเบรียโน (Frabrian) จากนั้นดำเนินการลอกแบบลายเส้นภาพร่างต้นแบบให้ครบถ้วน การกำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” (ที-บาร์/ Register Mark) เพื่อลดปัญหาการคลาดเคลื่อนของตัวผลงานแต่ละสี ที่เกิดการทับซ้อนกันของแม่พิมพ์ ไม่นิยมกำหนดที่แม่พิมพ์อลูมิเนียมเพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนสูง

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการลอกลายเส้นโครงสร้างของผลงานบนแผ่นไซฟิล์มและกำหนด

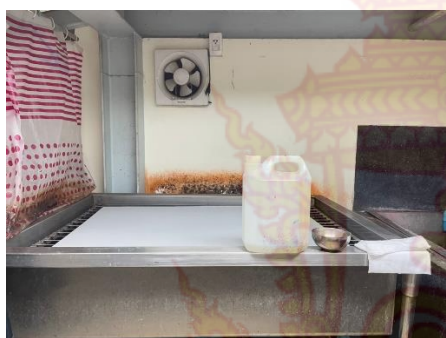
เครื่องหมาย “T” “I” (ที-บาร์ Register Mark)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน

1. ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

ได้เพลทแม่พิมพ์ที่ผลิตจากโรงงานแล้ว อาจจะมีคราบไขมันปะปนมาบนหน้าเพลทแม่พิมพ์ ควรล้างเพลทแม่พิมพ์ด้วยกรดซัลฟูริก (Sulphuric acid) ½ OZ (ออนซ์) : น้ำสะอาด 5 ลิตร ผสมให้เข้ากัน นำผ้านุ่มมาชุบกรดที่เจือจางแล้วมาเช็ดให้สะอาดให้ทั่วทั้งเพลทแม่พิมพ์ในแนวตั้งและแนวขวาง เพื่อขจัดคราบไขมันที่สกปรกออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปผึ่งตากให้แห้ง โดยใช้กระดาษบุรุ่มรองเพื่อไม่ให้เพลทแม่พิมพ์กระทบกับพื้นโดยตรง ป้องกันการเกิดคราบฝุ่น และ คราบไขมันเกาะบนหน้าเพลทแม่พิมพ์

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. ขั้นตอนการทำแผ่นลอกลาย

นำผงสนิม (Ferric Oxide) ที่ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ ใช้แปรงจุ่มส่วนผสมทั้ง 2 จนผงสนิม (Ferric Oxide) ไม่จับตัวเป็นก้อน และใช้แปรงปาดลงบนกระดาษขรุขระให้ทั่ว เมื่อผงสนิม (Ferric Oxide) กับเอทิลแอลกอฮอล์แห้งให้ใช้ผ้าสะอาดวนอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เวลาลอกลายลงบนแม่พิมพ์ อลูมิเนียมแล้วผงสนิมจับตัวเป็นก้อน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลงบนแม่พิมพ์

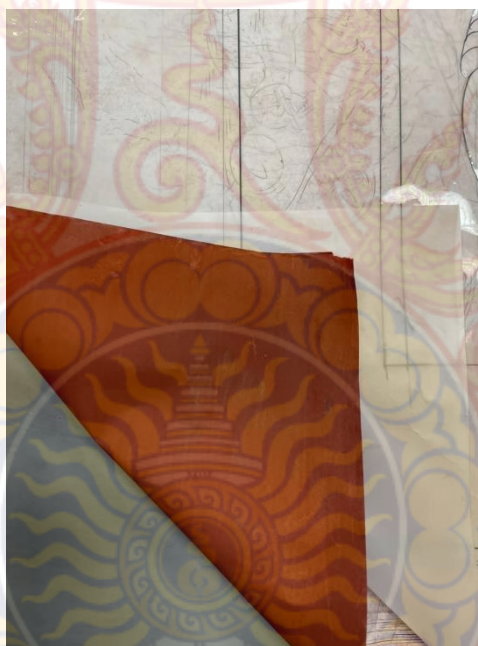

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทำแผ่นลอกลาย

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นลงบนแม่พิมพ์

เมื่อวิเคราะห์ตามภาพร่างแล้ว แยกสีเพทแม่พิมพ์ตามลำดับทั้งหมด 6 แม่พิมพ์ ให้ลำดับขั้นตอนตามจำนวนเพทแม่พิมพ์ทั้งหมด เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์นำมาลอกลายเส้นตามเพทแม่พิมพ์ให้ครบหมดเพทแม่พิมพ์ จากนั้นนำผงสนิม (Ferric Oxide) ที่ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ ทาลูบบนกระดาษขรุขระ จากนั้นคัดลอกลงบนเพทแม่พิมพ์ไม่นิยมใช้กระดาษลอกลาย (Carbon Copy) เนื่องจากกระดาษลอกลายมีความเป็นไขทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ผงสนิม (Ferric Oxide) มีความคงทนและสามารถล้างออกได้โดยกระบวนการที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง วิธีทำนำกระดาษลอกลายวางบนเพทแม่พิมพ์ และนำไขฟิล์มโครงร่างลายเส้นวางทับอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นใช้ปากกาถูกลิ้นเดินเส้นโดยลอกลาย T และ I ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนและตามด้วยโครงร่างลายเส้นที่กล่าวมาข้างต้นจนครบทั้งภาพ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้คัตเตอร์กรีด “T” และ “I” เบาๆ เพื่อการมองเห็นในการวางตำแหน่งบนเพทแม่พิมพ์

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการวางแผ่นกระดาษลอกแบบ (Draft Paper)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการลอกรายละเอียดของผลงานลงบนแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 ภาพรายละเอียดเส้นสีน้ำตาลจากผนังบนแม่พิมพ์ลูมน้ำ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน (Pure gum)

4.1 ขั้นตอนการเตรียมกาวกระถิน

นำกาวกระถินชนิดเม็ดทำการบดให้เป็นก้อนเล็กๆเพื่อที่กาวกระถินจะละลายได้ง่ายมากขึ้น จากนั้นใส่น้ำร้อนในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไป ทำการละลายด้วยวิธีการคนด้วยไม้พายจนกาวกระถินมีลักษณะที่เหนียวพอดี เมื่อละลายกาวกระถินจนหมดแล้วให้นำมาผ่านการกรองเพื่อนำเศษผงเปลือกไม้ หิน และทรายออก โดยใช้ผ้าสาหลูดักสิ่งสกปรกของกาวกระถินจากยางไม้ที่มีการตกตะกอน และใช้ปรอทวัดความหนาแน่นของกาวกระถินให้อยู่ที่ค่า 11-14 Baume เป็นค่าความหนาแน่นของกาวกระถินผสมน้ำที่เหมาะสมกับกระบวนการ จากนั้นใช้ผ้าสาหลูดึงฟองของกาวกระถินออกจนหมด และเทใส่ภาชนะที่มีฝาปิด นำไปแช่ตู้เย็นเพื่อป้องกันกาวกระถินไม่ให้เกิดการเน่าเสีย ขั้นตอนนี้เรียกว่าการเตรียมกาวบริสุทธิ์(Pure Gum)

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการเตรียมกาวกระถิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4.2. ขั้นตอนการกันขอบด้วยกาวกระฉิน

กันกาวบริสุทธิ์ที่ขอบของแม่พิมพ์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันคราบไขและสิ่งสกปรกจากสิ่งรอบตัวที่ไม่ต้องการลงบนแม่พิมพ์ โดยการกันขอบรอบๆภาพผลงานทั้ง 4 มุม และในส่วนที่ไม่ต้องการให้ไขติดลงบนแม่พิมพ์หรือป้องกันคราบไขต่างๆ เช่น ไขจากเหงื่อไคลจากนิ้วมือหรือแขนในขณะที่วางมือเขียนแม่พิมพ์ เพราะเมื่อแม่พิมพ์เกิดรอยไขที่ไม่ต้องการ เมื่อทำการเปิดแม่พิมพ์ในขั้นตอนต่อไปจะทำให้แม่พิมพ์ไปรับหมึกในส่วนนั้นได้ ซึ่งอาจจะเกิดการทำให้ผลงานเสียหายและเกิดอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานได้

ขั้นตอนการกันกาวกระฉินเพื่อปิดกั้นและกำหนดขอบเขตของรูปทรง เป็นการกันกาวบริสุทธิ์เพื่อที่จะสร้างรูปทรง หรือเพื่อต้องการพิมพ์ที่สีที่ขอบขนาดใหญ่ หรือภาพพื้นหลัง (Solid Area) ในส่วนที่กันกาวหมึกจะไม่สามารถลงไปติดที่หน้าแม่พิมพ์ได้ โดยใช้น้ำยาเรดแลคเกอร์หรือน้ำยาสีสร้างภาพ (Red Lacquer) ช่วงสร้างภาพโดยการเช็ดลูบวนลงบนแม่พิมพ์โดยตรง และเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ภาพผลงานได้ทันที

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการกันขอบด้วยกาวกระฉิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซ

5.1. วัสดุไซชนิดแบบแห้ง

การใช้วัสดุดินสอไซตราม้า (Horse No. 1818.) ปากกาเคมีก้นน้ำตราม้าสำหรับการเขียนแม่พิมพ์บริเวณพื้นที่ที่บิขนาดใหญ่ (Solid Area) หรือเขียนแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้น (Drawing) ให้เกิดน้ำหนักที่แตกต่างกันไป

5.2. วัสดุไซชนิดแบบเปียก

น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red Lacquer) เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ในการขีดแม่พิมพ์ที่เกิดจากการกั้นกาวบริสุทธิ์ แม่พิมพ์จะผ่านการกั้นกาวในพื้นที่ว่าง เช็ดด้วยน้ำยาแลคเกอร์แดงที่พื้นที่ที่บิขนาดใหญ่ หรือภาพพื้นหลัง (Solid Area) ให้เรียบและบาง โดยไม่ต้องผ่านการกัดกรด, น้ำมันวานิช (Vanish Oil) ชนิดดำเงาโดยการผสมน้ำมันทินเนอร์กับน้ำมันสนทำให้มีลักษณะเหลว และเหมาะสมกับการทำพื้นผิวระนาบที่บิตัน

5.3. กำหนดไซด้วยวัสดุชนิดแห้ง

ใช้ดินสอไซตราม้า (Horse No.1818.) การสร้างรูปทรงโดยการวาดเส้นไล่น้ำหนักอ่อน-เข้ม โดยการกำหนดสีแต่ละแม่พิมพ์ ในการสร้างน้ำหนักเข้ม-อ่อนให้เหมือนตามภาพร่างข้างต้น เป็นการสร้างมิติรูปทรง ความหนาที่บิของวัตถุตามแบบของภาพร่าง

5.4. กำหนดไซด้วยวัสดุชนิดเปียก

โดยการใช้้ำมันวานิชมาสร้างผลงานให้เกิดพื้นระนาบ (Solid Area) เพื่อให้เกิดความที่บิตัน เป็นการกำหนดรูปทรง สร้างระยะรูปทรงที่บิเป็นพื้นระนาบให้เกิดมิติความรู้สึกของวัตถุ

ทั้งนี้ การเขียนไซลงบนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซอะไรก็ตามควรหากระดาษหรือสะพานรองมือเพื่อป้องกันไม่ให้มือไปสัมผัสกับหน้าแม่พิมพ์เนื่องจากธรรมชาติผิวหนังทุกส่วนมีน้ำมันเหงื่อไคลที่ร่างกายผลิตออกมาจะเกิดปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสกับผิวหน้าแม่พิมพ์จะทำให้เกิดร่องรอยของไซซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับผลงานได้

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไข

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

6. ขั้นตอนการเคลือบการกระถินบริสุทธิ์ (Gum Plate)

หลังจากเสร็จสิ้นจากขั้นตอนเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการตรวจสอบน้ำหนักและรายละเอียดที่ต้องการในแต่ละแม่พิมพ์ให้เรียบร้อย จากนั้นใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มลูบวนแปรงฝุ่นจนทั่วทั้งแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการหยุดความเป็นไขมันผิวหน้าของแม่พิมพ์ จากนั้นหยดกาวบริสุทธิ์ (Pure Gum) เล็กน้อยลงบนแม่พิมพ์ใช้ฟองน้ำลูบวนกาวให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์รวมทั้งกาวที่ก้นกรอบทั้ง 4 มุม ลูบวนกาว ให้บางด้วยฟองน้ำ จนหน้าแม่พิมพ์คล้ายแผ่นฟิล์มเพื่อรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ และช่วยให้วัสดุเซตตัวติดอยู่กับผิวแม่พิมพ์ ขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญเพราะจะทำให้ไขที่ใช้เขียนบนแม่พิมพ์ทุกชนิดติดผิวแม่พิมพ์ได้แน่นยิ่งขึ้น จากนั้นพักแม่พิมพ์ไว้อย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง เมื่อเสร็จกระบวนการเคลือบการกระถินบริสุทธิ์ (Gum Plate) ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เตรียมเข้าสู่กระบวนการกัดกรดต่อไป

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการเคลือบกาวบริสุทธิ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7. ขั้นตอนการกัดกรด (Etching Plate)

7.1. การเตรียมกาวกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution)

การเตรียมกาวกรด ผสมระหว่างกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) 5.6 มิลลิลิตร (ML) : กับกาวบริสุทธิ์ (Pure Gum) 8 ออนซ์ (OZ) จะได้สูตรของการผสมกาวกัดกรด หรือที่เรียกว่า “กาวกรด” (Gum Etch) การผสมกาวกรดจะต้องผสมทั้งกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) และกาวบริสุทธิ์ (Pure Gum) ให้เข้ากันลงในภาชนะที่มีฝาปิด เมื่อได้กาวบริสุทธิ์ (Pure Gum) และกาวกรด (Gum Etch) แล้วควรเขียนกำกับที่หน้าภาชนะเก็บกาวให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนในการทำงาน

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการเตรียมกาวกรด ผสมปริมาณกาวกรด (Gum Etch)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7.2.ขั้นตอนการกัดกรด

เมื่อพักแม่พิมพ์ประมาณ 8-12 ชั่วโมงแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการกัดกรดแม่พิมพ์ ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้วัสดุที่อยู่บนแม่พิมพ์ปรับสภาพเพื่อรับหมึกได้ดี เริ่มจากการวางแม่พิมพ์สุญญากาศบนแท่นพิมพ์ (Bed Plate) ไม่ให้เคลื่อนที่ จากนั้นนำกาวบริสุทธิ์มาผสมกับกาวกรด สูตรในการกัดกรดในอัตราส่วน 60 : 40 เวลาประมาณ 5 นาที กล่าวคือ 60% คือกาวกรด (Gum Etch) แล้วเจือจางด้วยกาวบริสุทธิ์ (Pure Gum) 40% เทใส่แก้วผสมกรด เมื่อได้อัตราส่วนตามที่ต้องการให้เทใส่ถ้วยสแตนเลส แล้วใช้แปรงพู่กันวนกาวให้เข้ากันอีกครั้งก่อนจะนำไปกัดกรดบนแม่พิมพ์

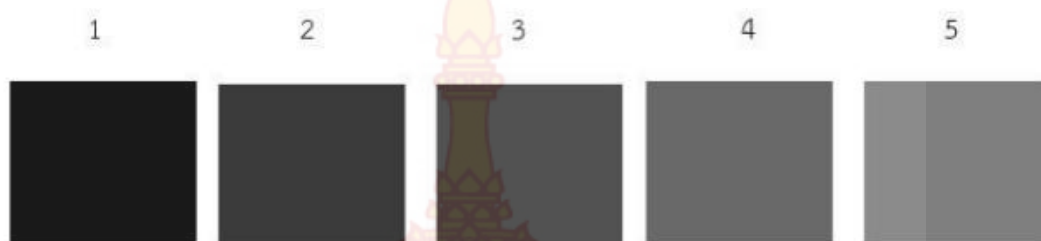

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการผสมกาวเพื่อใช้ในการกัดกรด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

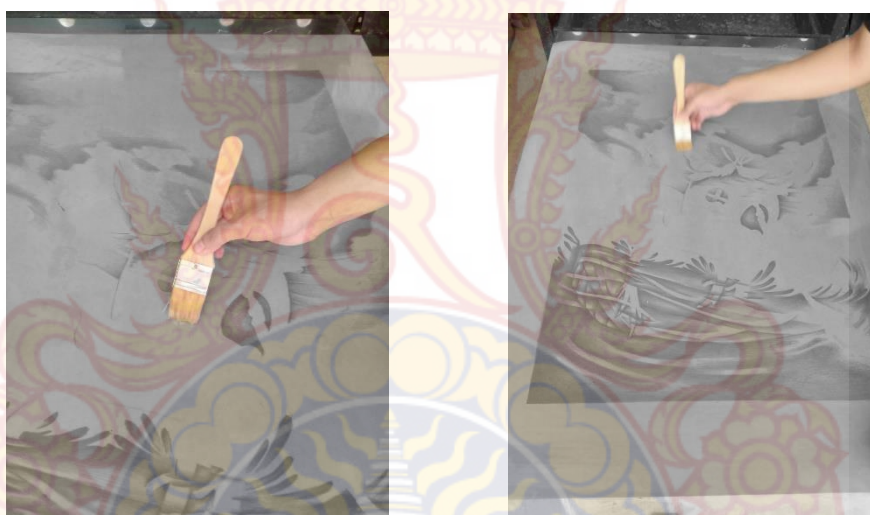
การกัดกรดในเทคนิคภาพพิมพ์หิน จะเป็นระบบการกัดกรดแบบทดเวลา คือ การกำหนดค่าน้ำหนักก่อน - เข้ม โดยใช้เวลา 5 นาที โดยใช้แปรงขนนุ่มลูบกรดสลับไปมา เริ่มจากการกัดกรดจากพื้นที่ว่างเปล่า หรือบริเวณกรอบรอบๆของภาพก่อน โดยยังไม่ต้องจับเวลา จากนั้นกัดที่น้ำหนักเข้มที่สุด (หมายเลข 1) แล้วเคลื่อนไปตำแหน่งที่มีน้ำหนักรองลงมา (หมายเลข 2) ซึ่งหากเปลี่ยนตำแหน่งการกัดกรดก็ยังคงต้องใช้แปรงพู่กันกลับไปวนตรงน้ำหนักที่ (หมายเลข 1) เช่นเดิม ได้เป็นการกันน้ำหนักที่ (หมายเลข 1 และหมายเลข 2) เคลื่อนไปที่ (หมายเลข 3) ใช้แปรงกรดสลับไปมาในตำแหน่ง (หมายเลข 1, หมายเลข 2 และหมายเลข 3) เมื่อครบ 3 นาที ให้เคลื่อนตำแหน่งไป (หมายเลข 4) วนแปรงสลับไปมาในตำแหน่ง (หมายเลข 1, หมายเลข 2, หมายเลข 3 และหมายเลข 4) เมื่อครบ 4 นาที เลื่อนตำแหน่งไปที่ (หมายเลข 5) วนแปรงกรดสลับไปมาในตำแหน่ง (หมายเลข 1, หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 และหมายเลข 5) ผลที่ได้คือ ตามตารางภาพน้ำหนัก หมายเลข 1 จะโดนกัดทั้งหมด = 5 นาที, หมายเลข 2 = 4 นาที, หมายเลข 3 = 3 นาที, หมายเลข 4 = 2 นาที และหมายเลข 5 = 1 นาที โดยกระบวนการกัดกรดแต่ละนาทีจะเป็นการกัดไล่น้ำหนักตามวัสดุที่เขียน

ไล่น้ำหนักไว้ กระบวนการนี้เรียกว่าการกัดกรด (Etch Plate) จากนั้นใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดเช็ดกาวกรดออกจากแม่พิมพ์ให้หมดจนแน่ใจว่าไม่หลงเหลืออยู่แล้ว

ภาพที่ 33 ภาพกราฟฟิกแสดงระดับเข้ม-อ่อนของน้ำหนักที่ใช้ในการกัดกรด

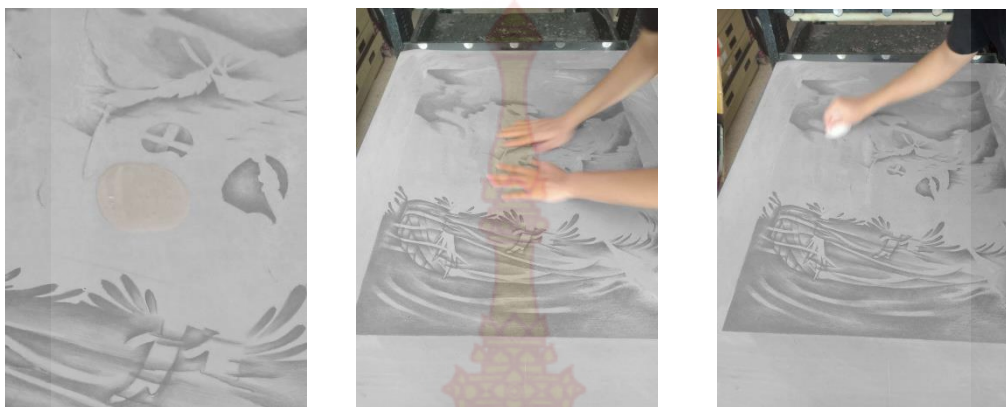
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการกัดกรด โดยใช้แปรงลู่บนสลับไป-มา

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

และให้น้ำแม่พิมพ์ไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาด จากนั้นนำแม่พิมพ์มาเช็ดด้วยฟองน้ำให้หมดคราบน้ำ เทกาวบริสุทธิ์ให้พอเหมาะ ใช้อังมือทั้ง 2 ข้างลู่บนกาวลงทั่วทั้งแม่พิมพ์ ประมาณระยะเวลา 2 นาที แล้วใช้ผ้าสาหลู้นให้เป็นลูกประคบ เช็ดวนเป็นก้นหอยทั่วทั้งแม่พิมพ์ด้วยความเร็วขึ้น-ลง 3-4 ครั้ง จนกาวบริสุทธิ์เรียบและบางอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์ จะสังเกตได้จากความลื่นของผ้าที่ใช้ลู่บนกับผิวหน้าแม่พิมพ์ เช็ดหลังแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้คราบกาวและน้ำที่อยู่บนแทนพิมพ์มาโดนผิวหน้าแม่พิมพ์ อาจจะทำกาวกระถินที่เคลือบผิวแม่พิมพ์ได้หลุดออก จากนั้นทิ้งแม่พิมพ์ไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากกัดกรดแม่พิมพ์ห้ามโดนน้ำโดยเด็ดขาด

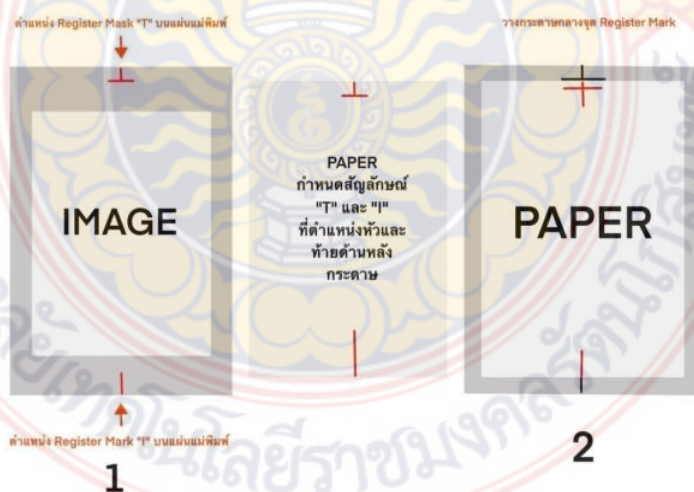

ภาพที่ 35 วิธีการถูกาวบางด้วยผ้าสาหลู้นเป็นลูกประคบ เช็ดจนเป็นก้นหอยเพื่อให้กาวบริสุทธิ์เรียบเนียน
บางอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

8. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

การเตรียมกระดาษกำหนดให้กระดาษมีขนาดเท่ากันตาม “T” และ “I” ของแม่พิมพ์บริเวณด้านหลัง กระดาษจะต้องกำหนดสัญลักษณ์ “T” และ “I” ที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ โดยเมื่อวางกระดาษลงบนแม่พิมพ์ ในขณะที่พิมพ์ภาพผลงานต้องวางกระดาษทับกับเส้นบนแม่พิมพ์ที่กำหนดสัญลักษณ์ “T” ไว้ท้ายกระดาษที่เป็นสัญลักษณ์ “I” ก็เช่นเดียวกัน กระดาษที่ใช้พิมพ์คือกระดาษพิมพ์ภาพ ผลงาน ฟาเบรียอาโน (Fabriano) หลังจากกำหนดสัญลักษณ์ไว้หลักกระดาษเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์

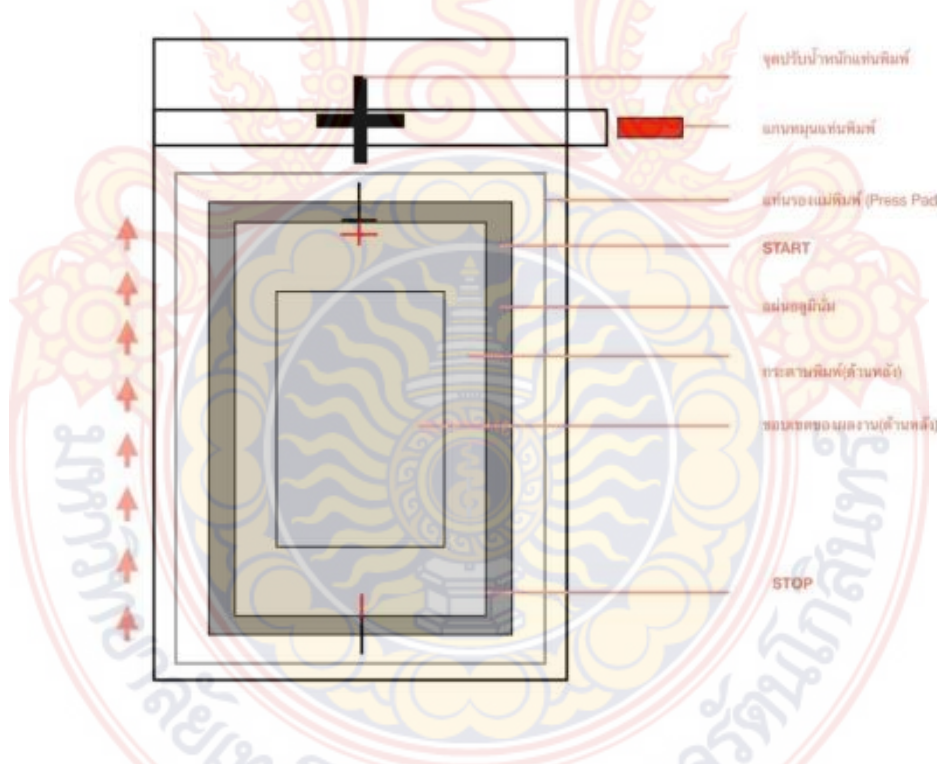
ภาพที่ 36 ขั้นตอนการเตรียมกระดาษและสร้างสัญลักษณ์ Register Mark

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน

1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์

แท่นพิมพ์ของเทคนิคภาพพิมพ์หิน เป็นแท่นพิมพ์ที่ใช้หลักการทำงานแผ่นรองพิมพ์เคลื่อนที่ไปมาด้วยแรงกดรีด มีไม้ครูดหรือบาร์ (Scraper) เมื่อหมุนแท่นพิมพ์ให้เคลื่อนที่ บาร์จะเป็นตัวคอยกดรีดให้หมึกที่กลิ้งลงบนแม่พิมพ์ติดลงบนกระดาษ และการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์ คือการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด กำหนดได้โดยการนำแม่พิมพ์วางบนแท่นพิมพ์รองพิมพ์ (Press Bed) เคลื่อนแท่นรองพิมพ์ให้ตรงกับตำแหน่งของบาร์ ซึ่งจะกำหนดให้จุดที่บาร์ลงกดในตำแหน่งที่จะต้องเลยขอบของแม่พิมพ์เข้ามา จะอยู่ในตำแหน่งช่วงสัญลักษณ์ “T” ของแม่พิมพ์ จากนั้นทำสัญลักษณ์กำหนดไว้ที่แท่นว่าจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ตำแหน่ง “I” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้แท่นพิมพ์ เพราะเมื่อถึงเวลาใช้แท่นพิมพ์ขณะพิมพ์งาน จะไม่สามารถมองเห็นแผ่นแม่พิมพ์ที่ถูกกดรีดได้เนื่องจากมีกระดาษบุฟแผ่นใหญ่ที่ใช้รองในขณะพิมพ์ บดบังการมองเห็น การเตรียมแท่นพิมพ์นั้นนับเป็นสิ่งสำคัญ

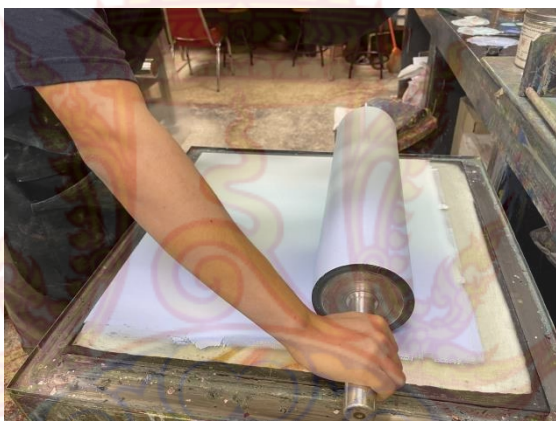

ภาพที่ 37 ภาพรายละเอียดของตำแหน่งมุมมองด้านบนของแท่นพิมพ์ การกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการหมุนแท่นขณะพิมพ์ภาพผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

เนื่องจากหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทมีความเป็นหมึกที่ค่อนข้างเหลว จึงจำเป็นที่จะต้องปรับสภาพหมึกพิมพ์ให้เข้ากับการพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน โดยการนำผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) ที่มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียดสีขาว ใช้ปรับสภาพหมึกให้เหนียวขึ้น โดยประมาณอัตราส่วนที่ 1:1 โดยอยู่ที่รายละเอียดของผลงานเป็นสำคัญ หากต้องการพิมพ์พื้นที่ขนาดใหญ่ ควรลดการใส่ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) ดูความเหมาะสมของหมึกพิมพ์และรูปแบบของผลงาน เมื่อปรับสภาพความเหนียวของหมึกพิมพ์อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งความเหมาะสมก็ต้องไม่ให้เหนียวจนเกินไปและไม่ให้เหลวจนเกินไป จากนั้นปาดหมึกพิมพ์เล็กน้อยลงบนแท่นกลิ้งหมึก และใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งหมึกให้เรียบเนียนบางสม่ำเสมอทั่วหน้าแท่นกลิ้งหมึกและลูกกลิ้ง

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึก
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. ขั้นตอนการล้างเชมดำ และการกลิ้งหมึกพิมพ์

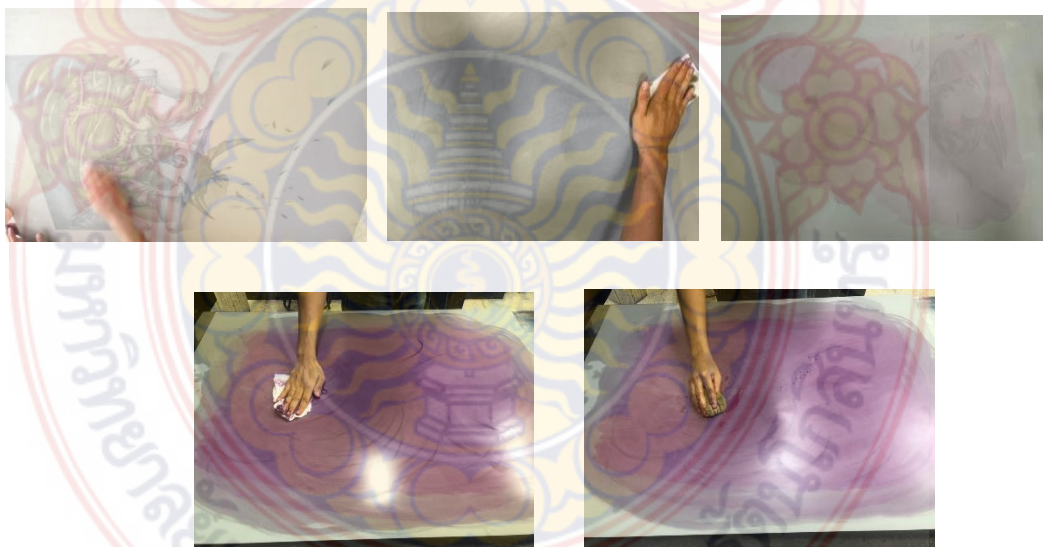
3.1. ขั้นตอนการล้างเชมดำ

เมื่อผ่านขั้นตอนการกัดกรด การเตรียมกระดาษ การเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์และแท่นพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การล้างเชมดำบนแม่พิมพ์เพื่อล้างคราบไขออกก่อนที่จะพิมพ์ นำแม่พิมพ์ไปทำการสูญญากาศบนแท่นรองแม่พิมพ์ (Press Bed) เตรียมผ้าขาวนุ่มสะอาด, น้ำมันสน, น้ำมันทินเนอร์ เริ่มจากการใช้ผ้าชุบน้ำมันสนให้ชุ่มเช็ดวนเพื่อล้างเชมดำที่เกิดจากการเขียนวัสดุชนิดต่างๆ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำมันสนอีกครั้ง จนเหลือร่องรอยความเป็นไขจางๆที่ติดอยู่บนผิวแม่พิมพ์ จากนั้นใช้ผ้านุ่มชุบทินเนอร์เช็ดวนบนแม่พิมพ์เหมือนเดิมจนแม่พิมพ์สะอาดไม่มีคราบไข

เหลืออยู่บนแม่พิมพ์ เมื่อแม่พิมพ์ถูกล้างเขม่าดำออกจนสะอาดแล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาเคมีสร้างภาพ น้ำยาเรดแลคเกอร์ (Red Lacquer) ที่จะเป็นฐานไขในการรับหมึกจากลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความเร็ว เช็ดจนลูบให้บางในส่วนที่เป็นพื้นที่ภาพผลงาน หากขั้นตอนนี้ใช้น้ำยาเรดแลคเกอร์ (Red Lacquer) ได้ไม่บางพอ หรือหนาเป็นชั้นไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ขั้นตอนการเปิดแม่พิมพ์ด้วยน้ำค่อนข้างยาก เมื่อเช็ดจนบางแล้ว ให้นำผ้านุ่มชุบกับหมึกพิมพ์บริสุทธิ์ที่ยังไม่ผ่านการผสมผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต เจือจางด้วยน้ำมันสนเล็กน้อย เมื่อหมึกเหลวแล้วให้เช็ดจนให้ทั่วแม่พิมพ์เพื่อสร้างฐานในการรับหมึก เมื่อทั่วแล้วให้นำผ้านุ่มสะอาดมาเช็ดจนให้บางอีกรอบ ขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันต้องเช็ดให้บางอย่างสม่ำเสมอ พักให้สารเคมีระเหย 1-2 นาที ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสะอาดเช็ดจนเพื่อล้างคราบกวาระทินที่ถูกเคลือบไว้ในช่วงขั้นตอนการหัตถกรรมทั้งคราบเรดแลคเกอร์ (Red Lacquer) และคราบหมึกส่วนเกินออก เช็ดน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นนำลูกกลิ้งที่ได้เตรียมไว้กลิ้งลงบนผิวแม่พิมพ์สลับกับการเช็ดน้ำให้สะอาดให้แม่พิมพ์ขึ้นอยู่เสมอ

ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ (Wash Out)

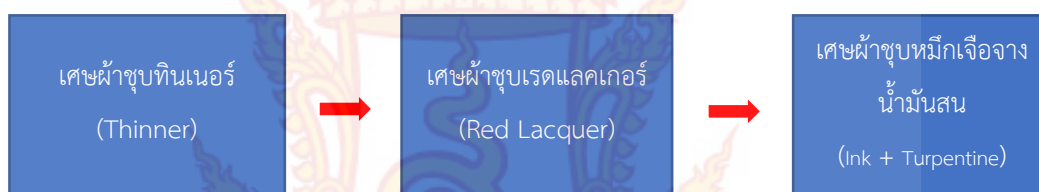

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำจากไข

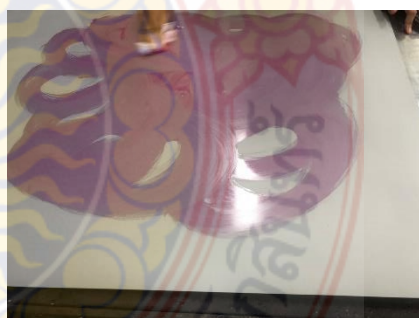
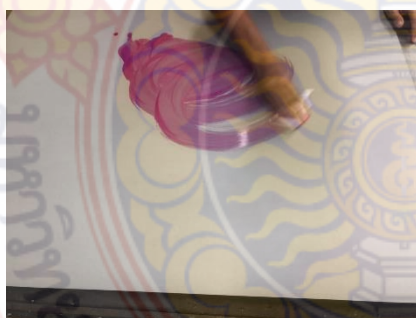
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3.2. รูปแบบการพิมพ์พื้นระนาบที่ขนาดใหญ่ (Solid Area)

เมื่อได้ผ่านการกั้นการปริสัทธิ์ที่บริเวณรอบๆ กรอบทั้ง 4 ด้านและบริเวณด้านนอกรูปทรงที่ไม่ต้องการให้หมึกติดบนแม่พิมพ์แล้ว เตรียมหมึกพิมพ์ที่ไม่ผ่านการผสมผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) เรียบร้อย จากนั้นนำแม่พิมพ์วางบนแท่นรองแม่พิมพ์ (Press Bed) ทำการสุญญากาศแม่พิมพ์ ใช้ผ้านุ่มชุบทินเนอร์ (Thinner) ล้างคราบไขต่างๆที่เกาะอยู่บนผิวแม่พิมพ์ เช็ดจนสะอาด ต่อด้วยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาเคมีสร้างภาพ น้ำยาเรดแลคเกอร์ (Red Lacquer) ที่จะเป็นฐานไขในการรับหมึกจากลูกกลิ้ง เมื่อเช็ดลูบจนบางแล้วให้นำผ้านุ่มชุบกับสีปริสัทธิ์ที่เตรียมไว้เจือจางด้วยน้ำมันสนจนเหลวเช็ดลงบนงานจนทั่ว เช็ดซ้ำด้วยผ้านุ่มที่สะอาดจนบาง พักแม่พิมพ์ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที นำฟองน้ำชุบน้ำสะอาดเช็ดล้างแม่พิมพ์เพื่อล้างคราบวาระดินและคราบเรดแลคเกอร์ คราบหมึกพิมพ์ส่วนเกินออก ล้างแม่พิมพ์ให้สะอาด นำลูกกลิ้งที่เตรียมไว้กลิ้งลงบนแม่พิมพ์ทันทีที่สลับกับการเช็ดน้ำให้แม่พิมพ์ชื้นอยู่เสมอ

ขั้นตอนการล้างเขม่าดำและสิ่งสกปรกในกรณี
พิมพ์ด้วยรูปแบบการพิมพ์พื้นระนาบที่ขนาดใหญ่

ภาพที่ 40 การเช็ดเรดแลคเกอร์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

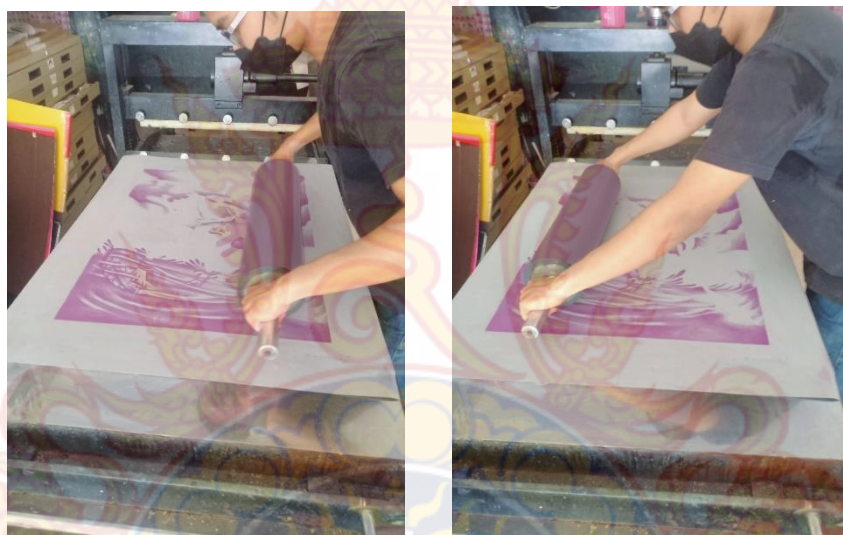
ภาพที่ 41 การใช้ผ้าชุบน้ำมันสน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 42 การใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยน้ำสะอาด หลังจากเสร็จขั้นตอนการล้างเชม่าดำ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. การกลิ้งหมึกพิมพ์

เมื่อล้างคราบเขม่าดำและเปิดแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้ลูกกลิ้งที่เตรียมไว้กลิ้งลงบนแม่พิมพ์ให้ครบทุกทิศทาง โดยแบ่งเป็น 3 ชุด กลิ้งหมึกสลับการเช็ดน้ำโดยกลิ้งหมึก 10 ครั้ง (ไป-กลับ นับ 1 ครั้ง) แล้วสลับกับการเช็ดน้ำ การกลิ้งหมึก 10 ครั้งนับเป็น 1ชุด พอครบ 2 ชุดให้เติมหมึกเล็กน้อยบนแท่นกลิ้งสี นำมากลิ้งบนแม่พิมพ์จนครบชุดที่ 3 แล้วจึงกลิ้งปิดหน้าแม่พิมพ์อีกครั้งผิวหน้าแม่พิมพ์ต้องชุ่มชื้นอย่าสม่ำเสมอเพื่อให้ผิวหน้าแม่พิมพ์แห้งจนเกิดการรับหมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าหมึกพิมพ์ได้ถูกกลิ้งสม่ำเสมอทั่วทั้งผิวแม่พิมพ์แล้ว จากนั้นนำถุงน่องเนื้อเนียนปั่นเป็นก้อนกลม ๆ เช็ดทำความสะอาดคราบละอองสีสกปรกที่ไม่จำเป็นออกจากตัวแม่พิมพ์

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกลงบนแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการพิมพ์

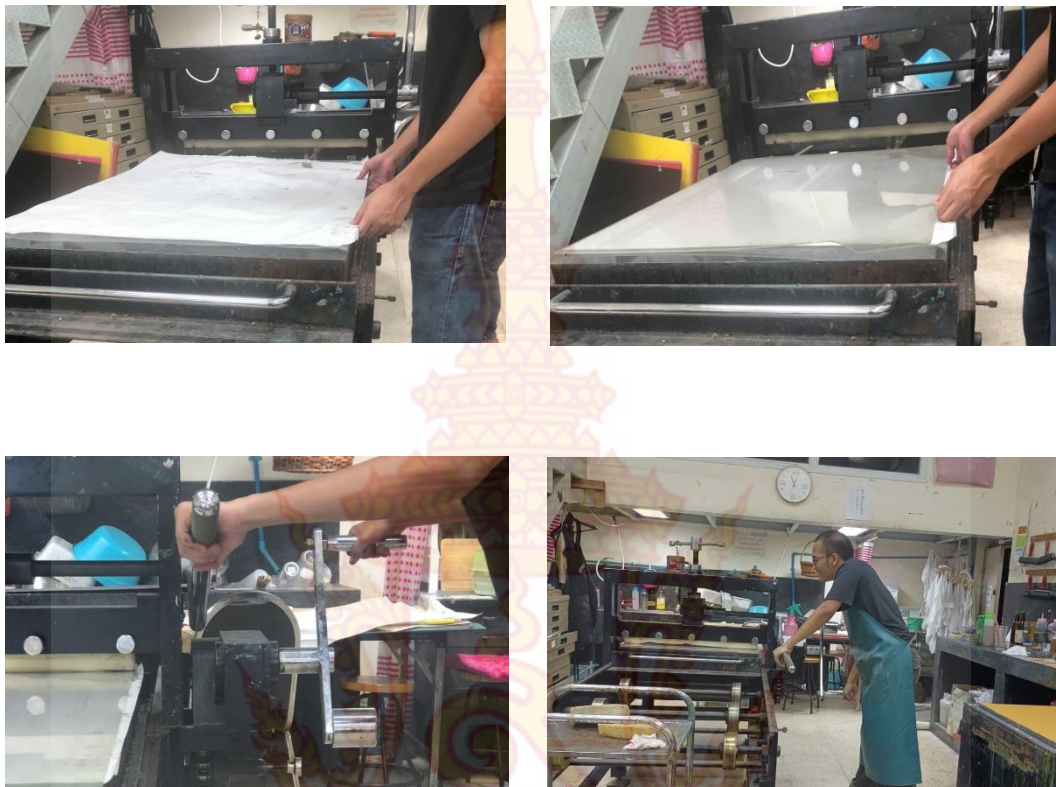
เมื่อกลิ้งหมึกพิมพ์และเช็ดทำความสะอาดคราบละอองที่ไม่จำเป็นออกจากแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จึงทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ โดยการพิมพ์บนกระดาษบุรูป และเมื่อตรวจสอบแม่พิมพ์จนได้น้ำหนักและสีที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์ลงบนกระดาษภาพผลงานจริงคือกระดาษฟาเบรียอโน (Fabriano) กลิ้งหมึกตามขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์ กลิ้งสลับการเช็ดน้ำตามชุดที่กำหนด ตรวจสอบสภาพหมึกบนแท่นกลิ้งสีให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอ การกลิ้งมือสลับกับการเช็ดน้ำสะอาดและเพิ่มหมึกพิมพ์บนแท่นกลิ้งสีปริมาณเล็กน้อยตามความเหมาะสมของผิวหน้าแม่พิมพ์ โดยใช้กระดาษฟาเบรียอโนที่กำหนด “T” และ “I” ไว้หลังกระดาษวางทาบบนแม่พิมพ์ตามตำแหน่ง “T” และ “I” ที่กำหนดไว้

ภาพที่ 44 ขั้นตอนการวางกระดาษ ให้ตรงกับตำแหน่งการวางกระดาษ (Registration Mark)

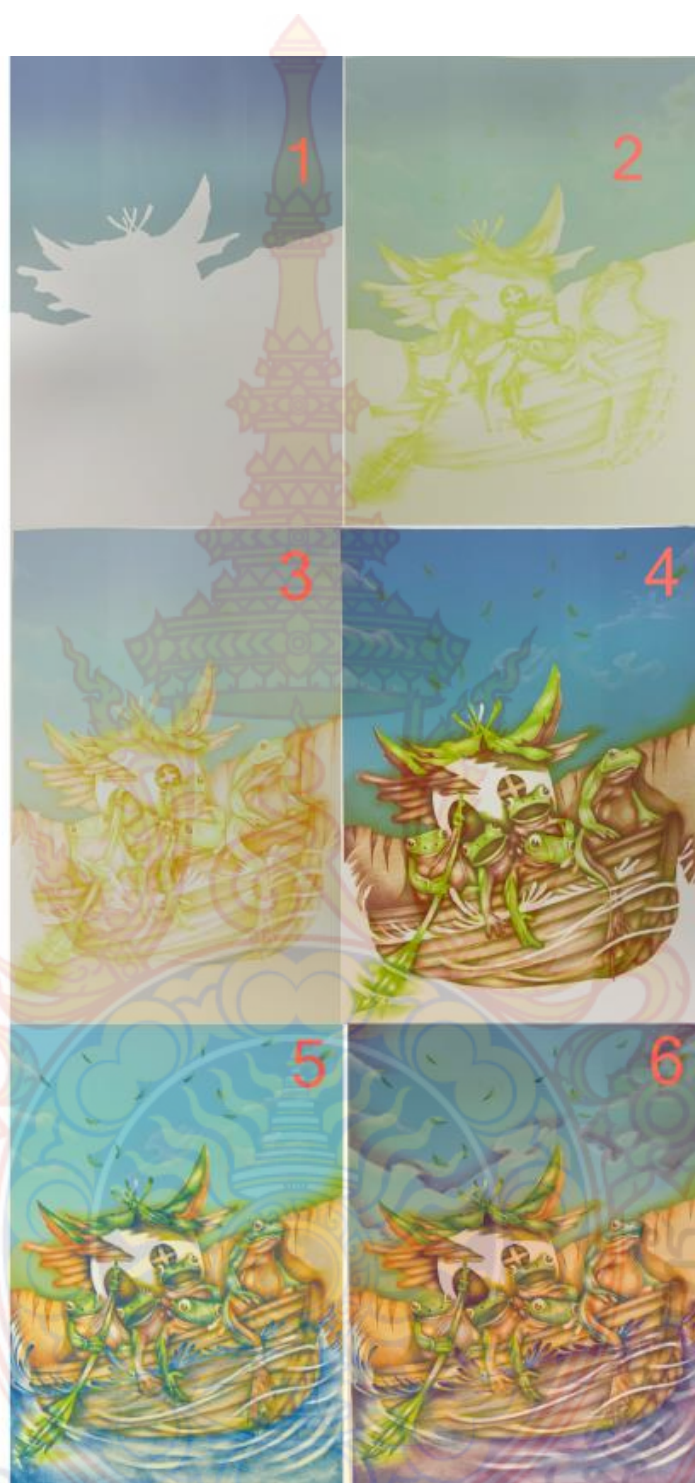
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

วางทับด้วยกระดาษบุรูป 5 แผ่นแล้วจึงวางทับด้วยแผ่นอะคริลิก ปาดจารบีบนแผ่นอะคริลิก เพื่อใช้ทำการหล่อสีระหว่างไม้ครูดกับแผ่นอะคริลิก จากนั้นปรับแกนคันโยกลงแล้วหมุนแท่นไปข้างหน้าตามจุดที่กำหนด เริ่มต้นจากจุด START และสิ้นสุดที่จุด STOP จากนั้นดึงแท่นพิมพ์กลับมาที่ตำแหน่งเดิม แล้วทำการเก็บจารบีให้เรียบร้อย ยกแผ่นอะคริลิกอย่างระมัดระวัง จากนั้นเก็บกระดาษบุรูป ถอนกระดาษพิมพ์งานขึ้นจากแม่พิมพ์โดยการดึงมุมทะแยงเฉียงเพื่อป้องกันการหักของกระดาษ หากดึงกระดาษด้านแนวนอนอาจทำให้กระดาษหัก งอ ยับ และขาดได้ง่าย แล้วจึงย้อนกลับไปทำตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นจนครบจำนวนกระดาษพิมพ์ภาพผลงานที่ต้องการ ตากกระดาษพิมพ์ให้แห้งสนิทประมาณ 1 วัน เพื่อพร้อมสำหรับการพิมพ์แม่พิมพ์ถัดไปจนครบทุกแม่พิมพ์ตามจำนวนที่ได้วางไว้และเกิดเป็นภาพผลงานที่สมบูรณ์

ภาพที่ 45 ขั้นตอนการนำแม่พิมพ์เข้าแทนพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 46 ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ที่ 1 ถึงแม่พิมพ์ที่ 6

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 47 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ผลงานชื่อ “Proverb by frog no.2” ปีที่สร้าง พ.ศ. 2565

เทคนิคภาพพิมพ์หิน ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การทำงานสร้างสรรค์ในผลงานของตัวข้าพเจ้าที่ผ่านมา ตัวของข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของข้าพเจ้าวิเคราะห์และพัฒนาออกมาเป็นผลงานลักษณะของตนโดยได้นำเสนอในด้านความรู้สึกที่มีต่อสภาพสังคมของข้าพเจ้าที่อยากจะนำเสนอสู่สาธารณะที่ผ่านการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะนั้นมาให้เป็นสื่อความคิดหรือเตือนสติผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เองโดยได้นำเสนอผ่านรูปแบบของบทที่เป็นสัญลักษณ์แทนผู้คนในยุคสมัยนี้ เพื่อนำมาเสนอและสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

สุภาษิต เป็นคำพูดที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหารที่มีความหมายที่ดี ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนจะหยิบยกคำสุภาษิตมาเป็นตัวอย่างในการอบรมสั่งสอนลูกหลานหรือบางครั้งใช้แสดงเพื่อเปรียบเทียบประกอบการณ์ต่างๆ โดยสุภาษิตแต่ละอันก็จะเป็นการหยิบยกคำพูด การกระทำของสัตว์ มาเรียบเรียงเป็นประโยค ประโยคหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดความหมายในทางย้อนแย้ง เพื่อให้เกิดการอ่านหรือฟังแล้วต้องนึกตรึกตรอง ตีความหมายเสียก่อนถึงจะทราบหรือบางรูปแบบเป็นประโยคที่เข้าใจในเนื้อความได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลความหมาย โดยเนื้อหาแนวคิดของข้าพเจ้าเป็นการถ่ายทอดรูปแบบคำสุภาษิตที่ผ่านการตีความส่วนตนกับศึกษาหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ในแต่ละคำสุภาษิตและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นได้ใช้บทเป็นสัญลักษณ์แทนผู้คนในยุคสมัยนี้และรวมถึงปัจจัยต่างๆ ในแต่ละตัวคำสุภาษิตจนเกิดเป็นผลงานนั้นเอง

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

รูปแบบผลงานสร้างสรรค์โดยมีความคิดและความรู้สึกของตนเองโดยการใช้บทเป็นสัญลักษณ์และนำมาถ่ายทอดโดยได้ใช้บทเป็นสัญลักษณ์แทนผู้คนในสมัยนี้เพื่อแทนสภาพสังคมที่ผู้คนนั้นโดยใช้อุปนิสัยและลักษณะทางชีวภาพของบทมาสื่อแทนผู้คนในยุคปัจจุบัน ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุ สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นผลงานแฟนตาซี (Fantasy art) โดยแต่ละผลงานจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านสุภาษิตที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาและตีความส่วนตน

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้มีการนำทัศนธาตุทางศิลปะนำมาใช้งาน ประกอบกับการสร้างสรรค์โดยผ่าน จุด เส้น สี รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก แสงเงา นำมาประกอบกันเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานนั้นมีมิติ ระยะลึกตื้นและน้ำหนักที่ชัดเจนจุดหลักจุดรอง เพื่อช่วยให้จุดเด่นในผลงานนั้นเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

แนวความคิดจากแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากการที่มนุษย์เรานั้นหวังที่อยากจะครอบครองสิ่งที่เกินตัวมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงสถานะภาพตนเอง เรื่องราวในงานศิลปะชิ้นนี้คือสุภาษิต “กระต่ายหมายจันทร์” โดยความหมายคือการที่เราอยากจะครอบครองสิ่งที่สูงเกินตัวของเราไปโดยที่ไม่คิดประเมินเลยว่าสิ่งที่เรานั้นอยากจะครอบครองนั้นเกินตัวขนาดไหน

โดยองค์ประกอบในงานมีการใช้สภาพแวดล้อมในตอนกลางคืนเต็มไปด้วยป่าไม้และมีบ่อน้ำสูงคล้ายๆหอคอยที่ตั้งขึ้นอยู่ในกลางภาพโดยที่ในบ่อน้ำนั้นสะท้อนถึงพระจันทร์ที่อยู่ข้างบนท้องฟ้าโดยที่จะมีกบหลายตัวนั้นอยู่ในภาพที่มีหลายอริยาบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมอง การปีนป่ายขึ้นมา โดยจุดประสงค์หลักๆของกบพวกนี้คือต้องการที่จะครอบครองพระจันทร์ที่อยู่ในบ่อน้ำใครที่เป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าก็จะได้ครอบครองไปแต่ว่ากบพวกนั้นหารู้ไม่ต่อให้พวกมันตัวใดตัวหนึ่งนั้นได้ครอบครองไป นั่นก็ไม่ใช่พระจันทร์จริงๆเหมือนดังที่หวังไว้เป็นเพียงแค่บ่อน้ำที่มีเงาสะท้อนของพระจันทร์เท่านั้นเอง โดยที่ข้างบนท้องฟ้านั้นจะมีบรรยากาศที่โล่งมากกว่าข้างล่าง ที่เต็มไปด้วยเหล่ากบที่พยายามปีนป่ายขึ้นมาแสดงถึงความวุ่นวายต่างกับบรรยากาศข้างบนที่สงบและไม่มี ความวุ่นวาย โดยหลักองค์ประกอบในตัวผลงานนั้นจะจัดอยู่ในตรงกลาง โดยที่ให้พื้นที่ข้างล่างนั้นมีความแน่นมากกว่าพื้นที่ข้างบนเพื่อที่จะให้สื่อถึงความวุ่นวายตามที่กล่าวไป และในส่วนใหญ่ในตัวผลงานนั้นเลือกที่จะใช้สีในโทนเย็นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศในตอนกลางคืน และใช้การทับซ้อนของสีไม้สร้างน้ำหนักในตัวผลงานขึ้นมาจนกลายเป็นองค์ประกอบ และสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ภาพที่ 48 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Proverb by frog no.1

ขนาด : 80x55 ซม.

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษ

ที่มา : จากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

แนวความคิดจากแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบสังคมในปัจจุบันที่มีการเล็งเห็นประโยชน์ส่วนตนกันมากเกินไป เรื่องราวในงานศิลปะชิ้นนี้คือสุภาจิต “มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ” โดยความหมายคือผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานของส่วนรวม ปล่อยปะละเลยในหน้าที่ของตนเอง แล้วแถมยังทำตัวเกะกะทำให้การดำเนินงานของส่วนรวมล่าบากยิ่งขึ้น

โดยองค์ประกอบในงานได้ใช้บรรยากาศในตอนที่กำลังจะกลางคืน โดยที่พื้นที่จะอยู่ในน้ำและรอบเต็มไปด้วยภูเขาที่เป็นระยะและมีเรือที่เต็มไปด้วยเหล่ากบ โดยในเรื่อนั้นจะมีกบที่พยายามจะชนที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเรือนอกจากนั้นบรรยากาศภายนอกก็เต็มไปด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปยังที่หมาย แต่กบส่วนใหญ่ไม่ได้พายเรือแต่กลับเป็นการเอาเท้าไปราน้ำให้เรือไปได้ล่าบากยิ่งขึ้นไปอีก ต่างจากกบอีกตัวที่กำลังพยายามพายเรื่อนั้นให้ไปถึงที่หมายโดยที่มีอุปสรรคที่กล่าวไปข้างต้นนั้นคอยรบกวนอยู่ในผลงานชิ้นนี้ใช้สีไปในทางโทนเย็นส่วนใหญ่เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในตอนใกล้กลางคืน และจุดเด่นนั้นด้วยอาศัยรูปร่างรูปทรงที่ค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะให้เป็นจุดเด่นและประกอบไปด้วยรายละเอียดย่อยในฟอร์มใหญ่นั้น และใช้การทับซ้อนของสีไม้สร้างน้ำหนักในตัวผลงานขึ้นมาจนกลายเป็นองค์ประกอบ และสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ภาพที่ 49 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Proverb by frog no.2

ขนาด : 80x55 ซม.

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษ

ที่มา : จากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

แนวความคิดจากแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบสังคมในปัจจุบันที่มีการเล็งเห็นถึงการที่คนเราทำอะไรแล้วไม่คำนึงผลที่จะตามมาว่าจะเสียหายขนาดไหน เรื่องราวในงานศิลปะชิ้นนี้คือสุภาษิต “เดินไม่รู้ตาม้าตาเรือ” โดยความหมายคือคนที่มักทำอะไรไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวัง ทำไปโดยประมาท ทำให้ทำอะไรผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายโดยไม่น่าจะเป็น

โดยองค์ประกอบในงานได้ใช้บรรยากาศในตอนที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่ง โดยพื้นที่จะอยู่ในบรรยากาศที่มีจำกัด โดยมีกบ2ตัวที่กำลังเล่นเกมกระดานหมากรุกอยู่และมีอยู่ภายในตัวกระดานด้วย โดยตัวผลงานจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมกระดานหมากรุกที่เป็นเกมเกี่ยวกับการใช้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยที่จะมีกบตัวที่ถือไม้ค้อนเป็นกบที่คุมเกมกระดานนี้อยู่ โดยที่มีกบอีกตัวเป็นตัวที่กำลังเดินหมากที่เป็นกบตัวเล็กเพื่อที่จะให้ชนะกบอีกตัว โดยที่กบอีกตัวนั้นได้วางแผนการเล่นไว้แล้วโดยที่หากกบอีกตัวพลาดเมื่อไหร่ก็จะโดนงูกิน โดยจุดเด่นในงานได้ใช้รูปที่เป็นตัวใหญ่และกระจายส่วนต่างๆของงูลงไปในพื้นที่ ที่มีการจัดวางเป็นรูปทรงดึกที่มีขนาดไม่เท่ากันลักษณะคล้ายกระดานหมากรุกและโทนสีในตัวผลงานได้ใช้สีโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่ ใช้บรรยากาศที่อึมครึมเพื่อให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย และใช้การทับซ้อนของสีไม้สร้างน้ำหนักในตัวผลงานขึ้นมาจนกลายเป็นองค์ประกอบและสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 50 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Proverb by frog no.3

ขนาด : 55x80 ซม.

เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษ

ที่มา : จากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน “สุภาจิตของกบ” โดยการศึกษาอ้างอิงจากสุภาจิตต่างๆโดยได้ถ่ายทอดผ่านจินตนาการของตัวข้าพเจ้า โดยตัวของข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นถึงปัญหาต่างๆที่อยู่ในสังคมปัจจุบัน จึงทำให้ข้าพเจ้าอยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่อยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับรูปแบบสังคมที่อยากให้ผู้คนใช้เหตุผลให้มากขึ้น โดยข้าพเจ้าได้นำกบมาเป็นสื่อแทนผู้คนในสังคม ตัวกบนั้นมีอุปนิสัยขี้ตกใจและหวาดระแวงในสิ่งที่พวกมันรู้สึกถึงที่จะเกิดสิ่งอันตรายต่อพวกมัน และยังมีอุปนิสัยที่หากแล่งน้ำที่พวกมันอยู่อาศัยไม่ดีพอพวกมันก็จะปล่อยหมือกเหมียวๆ มาเคลือบผิวหนัง เพื่อป้องกันตัวมันซึ่งมันทำให้น้ำนั้นสกปรก เหมือนกับผู้คนในสมัยนี้ที่ได้ชีวิตโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้อื่น โดยรูปแบบที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องนั้นได้นำรูปแบบคำสุภาจิตมาบวกกับอุปนิสัยของกบ โดยอาศัยให้กบเป็นตัวหลักในเล่าเรื่องโดยใช้ในเชิงเปรียบเทียบแทนมนุษย์ผ่านการกระทำต่างๆโดยแต่ละสุภาจิตที่ตัวข้าพเจ้านั้นอยากรนำมาเล่านั่นเอง เพื่อที่จะให้ผู้คนได้ข้อคิดมากขึ้น หรือเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ผ่านรูปแบบลัทธิเซอร์เรียลลิสม์เพื่อให้สอดคล้องกับผลงาน ที่มีจินตนาการที่เกินจริง โดยอาศัยการเขียนดรออิ้งในตัวผลงานส่วนใหญ่ เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดรูปแบบที่ข้าพเจ้าอยากถ่ายทอดให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยข้อมูลหลักจากตัวคำสุภาจิตที่ข้าพเจ้าจะถ่ายทอดและใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวข้าพเจ้าเอง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินหลายๆ ท่านที่ใช้เป็นการอ้างอิงในการทำงานและตัวข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นจำนวน 4 ผลงาน

ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานจากข้างต้น ในการทำงานทุกครั้งของตัวข้าพเจ้าก็ต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย เพราะในการทำงานแต่ละที่ต้องอาศัยถึง ความรู้ ประสบการณ์และการวางแผนอย่างละเอียด โดยที่ตัวข้าพเจ้ายังขาดเรื่องประสบการณ์ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามศึกษาข้อมูลต่างๆที่ตัวของข้าพเจ้านั้นได้พบเจอและปรึกษาตัวเทคนิคกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์หากพบเจอปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันที เพื่อที่จะให้ตัวผลงานประสบความสำเร็จมากที่สุดให้ได้ตามแผนที่เราวางเอาไว้และนำไปปรับใช้กับผลงานในอนาคตต่อไป

บรรณานุกรม

สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

BBC07. ม.ป.ป. **โครงสร้างทางสังคม**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/soc/16.htm?fbclid=IwAR1gMs5hPmUoL7IDxQm9VkVEMpa02bOIX8qhb786uiYvEEzXTOVty0QBAWY>. (31 กรกฎาคม 2564).

Exlibris competition varna. ม.ป.ป. **TURCHENKO ULYANA**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.exlibriscompetitionvarna.org/2016/09/19/turchenkoulyana/?fbclid=IwAR1z59edrQnks-74aSo6Uv7WnKqst59qttijDS5Pn9elAwlhxQ0PRyHTolw>. (10 สิงหาคม 2564).

Sanook. 2556. **สุขภาพจิต**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://guru.sanook.com/2343/>. (31 กรกฎาคม 2564).

Sukanda. ม.ป.ป. **อุปนิสัยของกบ**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://sukanda27072539.wordpress.com/อุปนิสัยของกบ/>. (31 กรกฎาคม 2564).

Sukanda. **ต้องรู้จักอุปนิสัยต่างๆไปของ กบ** [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://www.obobfarm.com/FrogFarm/?p=148>. (10 สิงหาคม 2564).

Supawit kongchai. ม.ป.ป. **ปัญหาสังคมไทยและแนวทางการแก้ไข**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://sites.google.com/site/30277supwit/home/payha-sangkhm-thiy-laea-naewthang-kar-kaekhi?fbclid=IwAR1C0l03qz7qL13tllIdEKTvGBm2-x9JoBmR2X5itOEnEGp28UGnl7fc0SM>. (10 สิงหาคม 2564).

Unmeeonline. 2562. **ประเภทของปัญหาสังคม**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://www.unmeeonline.org/ประเภทของปัญหาสังคมเมือง/?fbclid=IwAR0rd0CcGuR5m5VXwSkSHvYcZa6aRjWzHNL7KrK9XStVMjt5kZCVVpMY7sl>. (10 สิงหาคม 2564).

Wikipedia. ม.ป.ป. **สังคม**. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/สังคม>. (31 กรกฎาคม 2564).

บรรณานุกรม (ต่อ)

- Wikipedia. 2563. ช่าง มุลพินิจ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki/ช่าง_มุลพินิจfbclid=IwAR3ODlim7fUGdPs991ZXUqMHtr8P1-lozt5gtZGVDDgXb_F1eQyydQJT-k. (10 สิงหาคม 2564).
- wowxwow. ม.ป.ป. Marco Mazzoni. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <https://wowxwow.com/artist-profile/marco-mazzoni-ap?fbclid=IwAR2fDkEfiiHNip5qY9TWF7p-z->. (10 สิงหาคม 2564).

ภาคผนวก

ข้อมูลการจัดนิทรรศการ

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์

“ You Know Me? ”

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

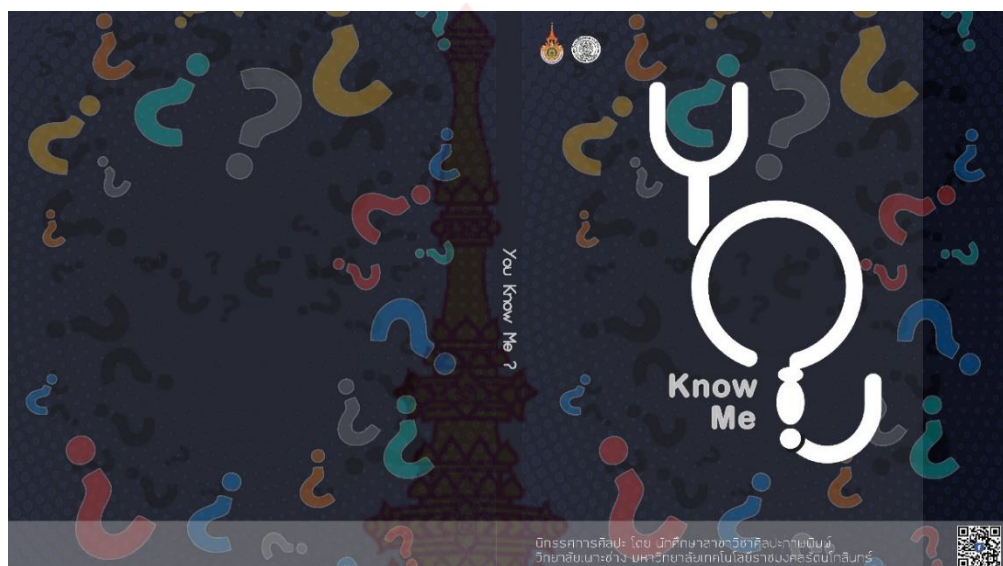
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2565

ภาพที่ 51 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 52 ภาพสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 53 ภาพบรรยากาศในงานแสดงศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นาย ธนวัฒน์ จันทร์ภักดี
 วัน เดือน ปี เกิด 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543
 ที่อยู่ 227 เอพีแมนชั้น ห้อง 212 ลาดพร้าวซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนหอวัง
 ระดับปวช. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
 ปัจจุบัน : สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์
 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมนครรัตนโกสินทร์

ประวัติการแสดงผลงาน ปี 2564 - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
 ประติมากรรมและสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 13 ตอน
 ห่าง ไม่ ห่าง ณ RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ห้องนิทรรศการ 5
 ปี 2565 - การจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ “ You Know Me? ” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่ง
 กรุงเทพมหานคร (BACC)