

ความไม่เท่ากัน
inequality

อาสึนา จันทรประจํา

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2566

ความไม่เท่ากัน

อาลีนา จันท์ประจำ

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2566

inequality

Aleena Junpajum

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

2023

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง ความไม่เท่ากัน

เสนอโดย นางสาวอาลีนา จันทร์ประจำ รหัสนักศึกษา 4631070841105

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ฝิวมันกิจ

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรชัย อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ฝิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บัญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง ความไม่เท่ากัน
นักศึกษา นางสาวอาลีนา จันทร์ประจํา
รหัสนักศึกษา 4631070841105
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ผิวมันักิจ
หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ศิลปินพจน์ชุดนี้ ต้องการนำเสนอเรื่องราวของข้าพเจ้า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต การทำงานแบ่งเบาภาระภายในบ้านโดยที่ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นที่ ต้องรับภาระแรงกดดัน ความรับผิดชอบ แต่น้องไม่ต้องช่วยแบ่งเบาภาระตรงจุดนี้ ทั้งที่อายุห่างกันเพียงแค่ 2 ปี จากเรื่องราวความไม่เท่าเทียมในการใช้ชีวิตระหว่างพี่กับน้อง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ โดยการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนปัญหาของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างที่น้อง เรื่องความไม่เท่าเทียมกัน ที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัว โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบที่ผสมผสานแนวคิด จินตนาการ ภายใต้จิตสำนึก ผ่านมุมมองธรรมชาติ และใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวฉุน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ในรูปแบบ 2 มิติ

Title: inequality
Name: Miss.Aleena Junpajun
Student ID: 4631070841105
Adviser: Assistant professor Surangkana piwmankij
Degree: Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking
Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
Year: 2023

Abstract

This art thesis aims to present the story of myself, from the past to the present, encompassing life experiences and the division of responsibilities within the family. Despite being the elder sibling, I have shouldered the burden of pressure and responsibility without assistance, despite only a two-year age gap between us. The unequal treatment in our family dynamics has inspired me to express myself through art. The objective of this creative endeavor is to reflect the familial issues and the relationship between siblings, highlighting the reality of inequality within the family. The artwork combines imaginative concepts with a sense of consciousness, portraying nature from a unique perspective and utilizing symbolic representations. This is achieved through the technique of woodcut printing in a two-dimensional format.

กิตติกรรมประกาศ

การสร้างสรรคศิลป์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว ของข้าพเจ้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ผิวมันนิกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลป์

คณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านศิลปะและให้ คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มเข้าการศึกษาในรั้ววิทยาลัยเพาะช่าง

ขอขอบพระคุณ ผู้อุปการะทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรม ราชินีปัทมภ์ นายจ๊กกาย ศิริบุตร ทำให้ข้าพเจ้าได้แบ่งเบาภาระภายในครอบครัวและการใช้จ่ายใน การศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้ารักได้ต่อไป

ขอขอบคุณเพื่อน ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจที่ดี และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ งานในรูปแบบมุมมองต่าง ๆ เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ศิลป์ชิ้นนี้

อาลิษา จันทร์ประจำ

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการทำวิชาศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ประจำปี การศึกษา 2566 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ชื่อ “ความไม่เท่ากัน” ซึ่งมีผลงาน 2 ส่วนประกอบไปด้วย ผลงานการสร้างสรรค์ ศิลปะภาพพิมพ์ และผลงานภาคเอกสาร ประกอบการสร้างสรรค์ โดยนำเสนอความรู้สึกรู้สึกของข้าพเจ้า ถ่ายทอด แนวความคิดของข้าพเจ้าลงในผลงานเหล่านี้

ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมชิ้นสำหรับใช้ประกอบการศึกษา เพื่อแสดงถึงที่มา แนวความคิดรูปแบบ อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน และกระบวนการสร้างสรรค์งานที่มี ลักษณะเฉพาะตน การวิเคราะห์ผลงานตลอดจนบทสรุป โดยข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ ผู้สนใจในด้านศิลปะ เพื่อให้งานภาพพิมพ์มีพื้นที่แสดงตัวตนในสังคมต่อไป

อาลีนา จันทรประจํา

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอำนวยการ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ)	ฌ
สารบัญ (ต่อ)	ญ
สารบัญภาพ	ฎ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฏ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	3
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	4
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	4
ขอบเขตของการสร้างสรรค์	4
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	5
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	7
อิทธิพลจากครอบครัว.....	8
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง.....	9
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม.....	12
อิทธิพลจากวรรณกรรม.....	13
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	15
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	21
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	21
ขั้นตอนการประมวลความคิดออกมาในรูปแบบรูปธรรม.....	21

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	22
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	22
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	23
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	24
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	25
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ผิวฉนวน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ผิวฉนวน เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้.....	26
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	29
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	30
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	31
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3.....	32
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4.....	33
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	34
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้.....	35
ขั้นตอนการพิมพ์.....	39
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	44
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	44
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน.....	44
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	45
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	46
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	46
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	48
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3.....	50
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4.....	52
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	54
บรรณานุกรม	55

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก.....	56
ประวัติผู้เขียน.....	61

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
ภาพที่ 1	ภาพพี่สาวน้องสาว.....	11
ภาพที่ 2	ภาพพ่อและแม่.....	11
ภาพที่ 3	ผลงานของเออร์เนส ชิรีอักก้า.....	16
ภาพที่ 4	ผลงานของประหยัด พงษ์ดำ.....	18
ภาพที่ 5	ผลงานของคัตสึชิเกะ โอกุไซ.....	20
ภาพที่ 6	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	22
ภาพที่ 7	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	23
ภาพที่ 8	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	24
ภาพที่ 9	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	25
ภาพที่ 10	ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	27
ภาพที่ 11	ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	28
ภาพที่ 12	ภาพร่างสเก็ต.....	29
ภาพที่ 13	ภาพร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	30
ภาพที่ 14	ภาพร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	31
ภาพที่ 15	ภาพร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	32
ภาพที่ 16	ภาพร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	33
ภาพที่ 17	ภาพร่างต้นแบบที่ถูกขยาย.....	34
ภาพที่ 18	ขั้นตอนการใช้ปากกาหัวแหลมลอกลายตามแบบลงบนแม่พิมพ์.....	35
ภาพที่ 19	ขั้นตอนการวัดทำฉากลือคแม่พิมพ์.....	36
ภาพที่ 20	ขั้นตอนการทำมาร์คกระดาษ T และ I.....	37
ภาพที่ 21	ขั้นตอนการแกะไม้ด้วยอุปกรณ์การแกะและการขีดทำความสะอาดเศษ ไม้ ออกจาก แม่พิมพ์.....	38
ภาพที่ 22	ขั้นตอนการผสมสี โดยใช้เกียงผสมให้เข้ากัน และการทาสีที่ต้องการลงบน กระดาษ ฟาเบรียโนที่เตรียมไว้.....	40
ภาพที่ 23	ขั้นตอนการนำสีที่ผสมแล้ว ปาดลงบนแท่นผสมสีให้บาง และใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งจน สีละเอียด เสร็จแล้วนำไปกลิ้งลงบนแม่พิมพ์.....	40

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า	
ภาพที่ 24	ขั้นตอนการพิมพ์นำแม่พิมพ์ที่มีสีพิมพ์แล้วลงในช่องว่างของตัวถีดอก และการนำกระดาษฟาเบรียโนวางทับลงบนแม่พิมพ์.....	41
ภาพที่ 25	ขั้นตอนการนำกระดาษบุรูปพับลงบนกระดาษฟาเบรียโนและการหมุนน้ำหนักแทนทั้งสองฝั่ง.....	41
ภาพที่ 26	ขั้นตอนการหมุนแทนพิมพ์.....	41
ภาพที่ 27	ขั้นตอนการพิมพ์โดยนำกระดาษวางทับบนแม่พิมพ์และเข้าแทนพิมพ์.....	42
ภาพที่ 28	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	43
ภาพที่ 29	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	47
ภาพที่ 30	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	49
ภาพที่ 31	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	51
ภาพที่ 32	ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	53
ภาพที่ 33	ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ หัวข้อ ปรี้น เสร็จ (printcess printset).....	57
ภาพที่ 34	ภาพที่ 34 ปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์ หัวข้อ ปรี้น เสร็จ (printcess printset).....	58
ภาพที่ 35	ภาพที่ 35 ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ หัวข้อ ปรี้น เสร็จ (printcess printset) คุณ ธนากร ประกอบของ เป็นประธานในครั้งนี้	58
ภาพที่ 36	การบรรยายแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้ชมได้รับฟัง.....	59
ภาพที่ 37	ร่วมถ่ายภาพกับประธาน และคณาจารย์ที่มาเข้าชม.....	59
ภาพที่ 38	ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาคู่กับผลงานที่แสดงในนิทรรศการ ปรี้น เสร็จ (printcess printset).....	60
ภาพที่ 39	ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆคู่กับผลงานที่แสดงในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปรี้น เสร็จ (printcess printset).....	60

บทที่ 1

บทนำ

ครอบครัวสำหรับทุกคนคือการอยู่ร่วมกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป มีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และครอบครัวประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรักกัน แต่งงานกันและมีบุตรร่วมกัน หากมีบุตรมากกว่า 2 คน จะเรียกว่าพี่น้อง ซึ่งหากครอบครัวไหนมีพี่น้องแล้วมักเกิดปัญหาที่บางคนในครอบครัวอาจมองข้ามไป นั่นคือการทะเลาะกัน ที่อาจมีเหตุมาจากการที่ได้รับความรัก และการปฏิบัติที่ไม่เท่ากันของพ่อและแม่ที่มีต่อลูก จนก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกด้านลบระหว่างพี่และน้องขึ้น

จากข้อมูล ของนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คุณลักษณะ พงษ์ภุมมา วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี การทะเลาะกันของพี่น้อง สามารถส่งผลกระทบต่อครอบครัวได้นานาประการ โดยเฉพาะเมื่อปัญหาการทะเลาะกันมีความรุนแรงเกินขอบเขต ดังนั้น พ่อแม่จึงจำเป็นต้องศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมทะเลาะกันของลูก วิธีการที่จะลดความรุนแรงของการกระทบกระทั่งกัน และแนวทางในการลดผลเสียที่อาจตามมาจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง เพราะหากปัญหาพี่น้องทะเลาะกันเกิดขึ้นสม่ำเสมอและมีความรุนแรง ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับความเครียดของคนในครอบครัวสูงกว่าครอบครัวปกติ และหากเด็กโต้เถียงกันเป็นประจำ ผู้ปกครองก็อาจจะต้องคอยรับมือกับปัญหาความเครียดอยู่เสมอ อีกทั้งการทะเลาะกันระหว่างเด็ก 2 คน ก็สามารถกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องคนอื่น ๆ ได้เช่นกัน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย ปัญหาพี่น้องทะเลาะกัน ยังสามารถนำไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตคู่ของพ่อแม่ได้ ทั้งนี้เพราะเด็กมักดึงพ่อแม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการโต้เถียงด้วย และอาจเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ปกครองคนใดเข้าข้างลูกคนไหน ซึ่งอาจทำให้ปัญหาความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยของลูกบานปลายกลายเป็นปัญหาของพ่อแม่เองได้ หากพ่อแม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินปัญหาในลักษณะเดียวกับที่ลูกทำ ปัญหาพี่น้องขัดแย้งและทะเลาะกันยังอาจเปลี่ยนมุมมองความเข้าใจตนเองของเด็ก โดยในกรณีส่วนใหญ่ เด็กมักทะเลาะกันเพราะความรู้สึกอิจฉา เด็กอาจเชื่อว่าพี่หรือน้องอีกฝ่ายได้รับความรัก ความสนใจจากพ่อแม่มากกว่า ซึ่งลักษณะการคิดที่ถูกกระตุ้นด้วยความอิจฉานี้ จะกลับมาทำร้ายเด็กให้รู้สึกว่าคุณค่าหรือไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่ นอกจากนี้ ผลเสียจากความไม่ลงรอยกันระหว่างพี่น้องยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจติดตัวเด็กไปจนโต อีกทั้งทำให้ผู้อื่นรวมทั้งตัวเด็กเองได้รับความบอบช้ำทางร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้น หากการทะเลาะกันของลูกแต่ละครั้งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

และมีใครอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งต้องเจ็บตัว พ่อแม่ควรคำนึงถึงการเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือให้ลูกมีชีวิตที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องและครอบครัว

สาเหตุที่พี่น้องทะเลาะกันบ่อยคือ วิธีการจัดการของพ่อ แม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านมีลักษณะส่งเสริมให้พี่น้องทะเลาะกันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว โดยการพยายามเข้าไปหาคนผิดและทำโทษ บางคนทำโทษคนโตซึ่งวิธีเหล่านี้นี้มักจะมีผลให้เด็กทะเลาะกันต่อไปเพราะ การจัดการแบบนี้เป็นการให้ความสนใจพฤติกรรมทะเลาะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมซ้ำอีก การลงโทษทั้งคู่ทำให้เด็กโกรธ ห้วนใจ และกังวลต่อความโกรธของพ่อแม่ซึ่งกระตุ้นให้เด็กมีอารมณ์ต่อกันมากขึ้นการลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำให้ผู้ถูกลงโทษน้อยใจโกรธเคือง และอาจคิดแกล้งอีกฝ่ายหนึ่งต่อไป ฝ่ายที่ได้เปรียบบ่อย ๆ จะรู้สึกได้ใจโดยมากเป็นผู้น้อง และมักจะอ่อนมากขึ้น ช่วงพ้อง ทำให้พี่ถูกลงโทษบ่อยและรู้สึกขุ่นเคืองแสดงในรูปยั่วแหย่แกล้งน้องเป็นวงจรของพี่น้องที่ไม่ถูกกันอยู่เรื่อย ๆ ความไม่ยุติธรรมของผู้ใหญ่แสดงว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง และต่อว่าหรือลงโทษอีกฝ่ายทำให้เด็กอิจฉากันและทะเลาะกันบ่อย การที่ผู้ใหญ่เอาใจเด็กเล็กกว่า และให้เด็กโตเสียสละทำให้เด็กโตรู้สึกน้อยใจ เพราะถูกละเมิดสิทธิบ่อย จนไม่ชอบน้อง¹

สรุปคือ โดยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์และความสัมพันธ์ที่พี่น้องทะเลาะกันนั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดคือการเอาใจใส่ การละเลย รวมถึงการให้ความรักที่ไม่เท่ากัน จนทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เกิดความรู้สึกน้อยใจ จนพัฒนาไปจนถึงการเกลียดชังกันเกิดขึ้น ดังเช่นครอบครัวจางข้างเจ้าที่เกิดปัญหานี้ขึ้น โดนส่วนใหญ่แล้วมาจากการละเลย การไม่ให้ความสนใจจากพ่อและแม่ รวมถึงการเอนเอียงมอบความรักให้น้องสาวข้างพ่อกินไป จนทำให้ข้างพ่อกินเกิดความรู้สึกไม่ชอบในตัวน้องสาวที่ได้รับความรักมากมาย และไม่จำเป็นต้องเสียสละในเรื่องต่าง ๆ ดังเช่นที่ข้างพ่อกินเคยทำมา

¹ ลักษณ์า พงษ์ภุมมา. 2562. “ปัญหาพี่น้องทะเลาะกันมีความสำคัญอย่างไร”. [ออนไลน์]. คลังความรู้เสริมสุขภาพเด็ก(Excellence center). การพยาบาลเด็ก. เข้าถึงจาก : <http://164.115.41.60/cell/nceexcellencecenter/?=246>. (วันที่สืบค้น: 27 กันยายน 2566).

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ครอบครัว คือการที่มีสมาชิก 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในฐานะ ของการเป็น สามี ภรรยา มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม มีการตัดสินใจร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งหากสามี ภรรยามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีบุตรร่วมกัน จะเปลี่ยนสถานะเป็น พ่อ แม่ หากมีบุตรมากกว่า 1 คน ก็จะเรียกว่า พี่น้อง ข้าพเจ้ามีน้องสาว 1 คน ที่อายุห่างกัน 2 ปี โดยข้าพเจ้ามีบทบาทในการเป็นพี่ และได้รับรู้ถึงสถานการณ์ทางการเงินและปัญหาภายในครอบครัวมาตลอด จึงตั้งใจที่จะแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วยการหางานทำควบคู่ไปกับการเรียนตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย ประมาณอายุ 16 ปี เริ่มต้นด้วยการโบกรถเรียกลูกค้าตามหน้าคอนโดเปิดใหม่ ในทุก ๆ วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งยืนทั้งวัน ต่อมาได้เปลี่ยนมาทำงานที่ร้านอาหารส่วนตัวใกล้บ้านโดยใช้เวลาทำหลังเลิกเรียนทุกวัน ระหว่างนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ไวรัสโควิด19 ขึ้น ทำให้ต้องหางานใหม่ และได้ทำงานร้านหมูกระทะ ทำงานนี้ตลอดช่วงที่มีโควิด19 เกิดขึ้น ซึ่งทำแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน โดยที่พ่อแม่ได้มองเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่เรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านซึ่งมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันควรประหยัด กินเท่าที่กิน เที่ยวเท่าที่เที่ยว และในขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มประหยัด น้องสาวของข้าพเจ้าที่มีอายุห่างกันเพียง 2 ปี ใช้ชีวิตแตกต่างกับข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิง โดยน้องสาวใช้ชีวิตไปกับการเที่ยว การซื้อของที่บางครั้งก็ไม่จำเป็น จนข้าพเจ้าได้เกิดความคิด ย้อนมองกลับไปดูเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าอายุเท่ากับน้องเริ่มทำงานแบ่งเบาภาระในบ้านให้พ่อแม่ แต่กลับกันในช่วงอายุที่น้องสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ได้แต่น้องไม่ต้องทำงาน ใช้ชีวิตแบบสุขสบาย ไม่มีปัญหาเข้ามาในชีวิต เหมือนดังที่ข้าพเจ้าเคยพบเจอมาในช่วงอายุเท่ากัน จึงเกิดความคิดว่าสถานะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่มีความยุติธรรม จนบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งระหว่างข้าพเจ้าและน้องสาว จากกรณีดังกล่าวมาเบื้องต้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องที่มีความไม่เท่าเทียมกัน ที่ถูกละเลยจากพ่อแม่ โดยถ่ายทอดผ่านมุมมองผ่านความคิดและจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า จากแรงกดดันของพ่อแม่ มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อสะท้อนปัญหาของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเรื่องความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัว
2. เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบที่ผสมผสานแนวคิด จินตนาการภายใต้จิตสำนึกผ่านมุมมองธรรมชาติ และใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะตน
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูนเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ในรูปแบบ 2 มิติ

แนวคิดของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการที่จะนำเสนอผลงานเพื่อสะท้อนถึงปัญหาของครอบครัว ระหว่างพี่และน้องที่มีมายาวนานอย่างต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของที่ได้รับแตกต่างกัน พี่ต้องเสียสละให้น้อง ภาระที่คนเป็นพี่ได้รับ การได้รับความกดดันที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว การรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ภายในครอบครัว การไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย การละลายความรู้สึก จนเกิดเป็นปมภายในจิตใจ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ในรูปแบบ ผลงาน 2 มิติ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ได้แก่

1. ได้สะท้อนปัญหาของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกัน ความรักที่ไม่เท่ากัน ความกดดัน ภาระหน้าที่ การปฏิบัติที่ได้รับแบบแตกต่างกัน
2. ได้นำเสนอผลงานที่มีการผสมผสานแนวคิด และจินตนาการที่เกิดขึ้นภายใต้จิตสำนึก ออกมาในรูปแบบของธรรมชาติ โดยการใช้การสร้างสัญลักษณ์เฉพาะตน
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) จากเส้น สี น้ำหนัก ในรูปแบบผลงาน 2 มิติ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา ถ่ายทอดเรื่องราวของปัญหาครอบครัวที่สื่อถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างพี่และน้อง ข้าพเจ้าอยากที่จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในครอบครัวที่แสดงออกมาให้เห็นผ่านสัญลักษณ์ของบุคคลที่เป็นปลาทองสองตัวที่มีเฉดสีแตกต่างกัน แสดงถึงความเหมือนกันเป็นปลาชนิดเดียวกัน แต่สีแตกต่างกัน ภาระแรงกดดันได้รับไม่เท่ากัน โดยใช้สีที่หม่นหมองลงในตัวปลาทองเพื่อสื่อถึง อุปสรรคในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นกับคนเป็นพี่ ในขณะที่คนเป็นน้องมีลักษณะที่สดใสสวยงาม ไม่ต้องรับแรงกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

ด้านรูปแบบ เป็นการสร้างผลงาน 2 มิติ ใช้ลักษณะผลงานแบบกึ่งนามธรรม เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลือ อยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร ข้าพเจ้าเลือกใช้สัญลักษณ์ของสัตว์เป็นจุดเด่นของภาพเพื่อแสดงออกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

ด้านเทคนิค ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน โดยใช้เทคนิคแกะไม้ (woodcut) ในรูปแบบ 2 มิติ เพราะเทคนิคกระบวนการนี้สามารถใช้ลายเส้นถึงความรู้สึกออกมาได้ค่อนข้างมาก โดยลายเส้นแต่ละชนิดในงานมาจากความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ต้องการจะสื่อออกมา มีการทับซ้อนของสี จากเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ให้น้ำหนัก ทำให้ภาพดูมีความรู้สึกมากยิ่งขึ้นจากลายเส้นที่แกะ โดยมีการใช้เส้นที่มีความพริ้วไหว ผสมผสานกับการใช้เส้นที่หยาบ ไม่ละเอียด เปรียบเสมือนกับความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องสาว โดยเส้นที่มีความพริ้วไหวคือความรักที่มอบให้ แต่ในความรักนั้นก็สอดแทรกความรู้สึกไม่ชอบใจ ความอิจฉา

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ปัญหาภายในครอบครัวที่มีบุตรหลายคน ข่าวสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในครอบครัว มาถ่ายทอดผ่านผลงานและวิเคราะห์ จากสิ่งที่ได้เห็นจริงจกเรื่องราวภายในครอบครัว มาสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดหลักการขององค์ประกอบศิลป์ ผ่านการร่างภาพผลงานที่ต้องการจะทำ มาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
3. นำเสนอผลงาน เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อมาวิเคราะห์ ที่มา แนวคิด แรงบันดาลใจ สรุปลขั้นตอนการทำงาน วิพากษ์วิจารณ์ สรุปลผล อภิปราย เสนอแนะ
4. เผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

1. เก็บข้อมูล สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในครอบครัว ความรัก การปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่าง พี่ และ น้อง โดยการหาข้อมูลภาคสนามจากเหตุการณ์จริง
2. การค้นคว้าหาข้อมูลสัญลักษณ์ปลาทอง คลื่นทะเลและสิ่งของต่าง ๆ เช่น มงกุฎปราสาทของเล่น เครื่องประดับ เป็นต้น นำมาเป็นแนวความคิด โดยการนำมาเป็นตัวแทนในการสร้างสัญลักษณ์แทนตัวบุคคล บรรยากาศธรรมชาติภายในงานและนำมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อน เรื่องราวปัญหาภายในครอบครัว

3. การบันทึกภาพบรรยากาศและสมาชิกในครอบครัว นำมาเป็นแนวคิดในการมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง

4. ศึกษาข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมจากอิทธิพลทางศิลปกรรม ผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจในรูปแบบแนวคิด ในนำเสนอเป็นความจริงมาผสมผสานกับจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของข้าพเจ้า

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรคศิลป์พินธุ์ชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่อาศัยอยู่ โดยนำเสนอถึงความสัมพันธ์ที่กับน้อง ที่พ่อและแม่เอนเอียงไปทางคนใดคนหนึ่งจนเกิดความรัก การดูแล และการให้ความสำคัญที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัวนำมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดของข้าพเจ้าเกิดจากที่ต้องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของบริบทของคนเป็นพี่ในครอบครัว ที่พ่อและแม่ มองว่าเราเป็นพี่ที่สามารถแบ่งเบาภาระภายในครอบครัวได้ตั้งแต่ช่วงที่กำลังศึกษาในวัยมัธยม โดยที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นวัยนี้ควรได้มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมุ่งมั่นไปที่การเรียนมากกว่าการที่ต้องมาแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น และด้วยความที่พ่อและแม่อาจมองว่าข้าพเจ้าดูแลตัวเองและรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ได้แล้ว จึงละเลยความรู้สึกของข้าพเจ้าและไปมอบความสนใจและความรักให้กับน้องสาวของข้าพเจ้าที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี จนเกิดเป็นปมภายในจิตใจที่สะสมมาเรื่อย ๆ ของข้าพเจ้า และเกิดการเปรียบเทียบระหว่างตัวข้าพเจ้าและน้องสาวในใจ ว่าทำไมข้าพเจ้าถึงต้องรับผิดชอบตรงจุดนี้อยู่คนเดียวทั้ง ๆ ที่ น้องสาวก็สามารถช่วยแบ่งเบาได้ ทำไมพ่อและแม่ถึงไม่บอกเล่าปัญหาและภาระที่เกิดขึ้นให้น้องสาวตระหนักและรับรู้ได้บ้าง ข้าพเจ้าจึงนำเอาความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้เจอมาถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ได้รับอิทธิพลในการทำงาน ได้แก่ อิทธิพลจากครอบครัว อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม และอิทธิพลจากศิลปกรรมมีรายละเอียดดังนี้

อิทธิพลจากครอบครัว

ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรหลายล้านคน อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน สภาพแวดล้อมคล้ายกัน และการมาอยู่ร่วมกันของประชากรนั้น หากมากกว่า 2 คนขึ้นไป จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นครอบครัว

ครอบครัว (family) หมายถึงกลุ่มของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันโดยการสมรส ทางสายเลือด หรือการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม รวมตัวกันเป็นครอบครัว ๆ หนึ่ง สมาชิกของครอบครัวมีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน ตามบทบาททางสังคมของสามีและภรรยา แม่และพ่อ พี่และน้อง รวมทั้งมีการพึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย และเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป รูปแบบของครอบครัวก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยในสมัยก่อนรูปแบบของครอบครัวจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ต่างกับรูปแบบครอบครัวในสมัยปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว

1.ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ในทางสังคมวิทยาถือว่า เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วย ชายและหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศโดยสังคมยอมรับ และบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานหรืออาจเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ ครอบครัวเดี่ยวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม เป็นหน่วยย่อยที่สุด มีสมาชิกน้อยที่สุด เป็นรากฐานของหน่วยทางสังคมขนาดใหญ่ขึ้นไป

2.ครอบครัวขยาย (extended family) เป็นครอบครัวที่สมาชิกขยายความสัมพันธ์ฉันญาติออกไปจากครอบครัวเดี่ยว โดยการมีคนมากกว่า ๒ รุ่นอายุอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว คือมีปู่ย่าหรือตายาย พ่อแม่ลูก หรือหลาน นอกจากนี้ คำว่าครอบครัวขยายยังใช้หมายถึง การมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในครัวเรือนเดียวกันของญาติพี่น้องที่สมรสแล้ว ซึ่งนักมานุษยวิทยาเรียกว่าครอบครัวร่วม²

สรุปได้ว่าในปัจจุบันมีครอบครัวหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกน้อย แต่เป็นรูปแบบครอบครัวที่มากที่สุดในปัจจุบัน อีกรูปแบบคือครอบครัวขยายคือการที่มีคนมากกว่า 2 รุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมแยกตัวไปสร้างครอบครัวเดี่ยวของตัวเองมากกว่าที่จะอยู่ในครอบครัวขยาย โดยครอบครัวของข้าพเจ้าถือว่าเป็นครอบครัวเดี่ยว เหตุเพราะภายในครอบครัวมีผู้อยู่อาศัยเพียงแค่ 4 คน สมาชิกมี พ่อและแม่ ตัวข้าพเจ้า และน้องสาวของข้าพเจ้าเพียงเท่านั้น

² กนกวรรณ ทองตะโก. 2558. **ครอบครัว**. [ออนไลน์]. อ่านความจริง เดลินิวส์ องค์ความรู้ภาควิชาวัฒนธรรม.

เข้าถึงจาก: <https://d.dailynews.co.th/article/34163/>. (วันที่สืบค้น: 13 ตุลาคม 2566).

พี่น้อง หมายถึง บุคคลหลายคนที่เกิดจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน (พี่น้องร่วมบิดามารดา) หรือเกิดจากบิดาหรือมารดาเดียวกันฝ่ายใดอย่างหนึ่ง (พี่น้องร่วมบิดา, พี่น้องร่วมมารดา) หมายรวมถึงพี่สาว น้องสาว พี่ชาย และน้องชาย พี่ ใช้เรียกคนที่มีอายุมากกว่าตนหรือ เรียกด้วยความเคารพนับถือ ส่วนน้องใช้เรียกผู้ที่มีอายุน้อยกว่า โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนในสายเลือด หรือญาติก็สามารถเรียกได้

ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง

พี่น้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้หลายรูปแบบ ทั้งความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การให้ความช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็นเพื่อนเล่นกัน เป็นที่พึ่งพิงทางใจ เป็นที่ปรึกษา เนื่องจากพี่น้องสามารถเข้าใจปัญหาของกันและกันได้ดี มีการสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของตนได้ และบางครั้งก็เป็นเพื่อนพูดคุยในบางประเด็นที่อาจจะคุยกับใครไม่ได้ เช่น เรื่องเพศ เป็นต้น นอกจากความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว พี่น้องอาจมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การต่อสู้กัน หรือเกิดความอิจฉาริษยากันได้ พี่น้องอิจฉากันหมายถึง ความอิจฉาริษยา การแข่งขัน การต่อสู้แย่งชิงระหว่างพี่น้อง มักมีความรุนแรงในพี่น้องที่มีอายุใกล้เคียงกันและเพศเดียวกัน ปัญหาพี่น้องอิจฉากันนี้พบได้ตั้งแต่ก่อนน้องเกิดหรือหลังจากน้องเกิดไม่นาน เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักคงอยู่ตลอดช่วงวัยเด็ก บางครั้งอาจคงอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่มีปัญหาอิจฉากันระหว่างพี่น้อง แต่ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ลักษณะที่แสดงออก ปัญหาพี่น้องอิจฉากันสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ ในกรณีที่ไม่รุนแรงมักมีลักษณะไม่เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ ไม่แบ่งปัน ไม่มองด้านดีของพี่น้อง ไม่มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ในรายที่มีความอิจฉากันรุนแรงจะมีลักษณะแข่งขันกันอย่างมากเพื่อแย่งความสนใจจากพ่อแม่ อาจรุนแรงถึงขั้นมีพฤติกรรมรุนแรง ต่อสู้ ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น ในเด็กบางคนอาจแสดงออกมาเป็นปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เช่น มีพฤติกรรมถดถอย ทำพฤติกรรมเลียนแบบเด็กเล็ก ๆ มีพฤติกรรมต่อต้าน ร้องอาละวาด วิตกกังวล มีปัญหาการนอน เป็นต้น สาเหตุ ปัญหาพี่น้องอิจฉากันมีสาเหตุจากการแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้แก่ เวลา ความรัก ความสนใจ และการยอมรับจากพ่อและแม่ นอกจากนี้ยังเกิดจากปัจจัยจากเด็กและพ่อแม่ด้วย เนื่องจากมีหลายครอบครัว สิ่งที่เป็นสาเหตุหรือจุดสำคัญในการทำให้พี่น้อง ทะเลาะกัน ไม่ชอบกันมาจากพ่อและแม่ ที่ให้ความรักความอบอุ่น รวมถึงความสนใจ ไม่เท่ากันระหว่างพี่และน้อง³

³ 3 ภาภรณ์ พึ่งยอด. 2556. พี่น้องอิจฉากัน (sibling rivalry). [ออนไลน์]. กรมสุขภาพจิต สถาบันราชกุมภ. เข้าถึงจาก: <https://th.rajanukul.go.th/>. (วันที่สืบค้น: 13 ตุลาคม 2566).

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง มีได้หลายรูปแบบ ทั้งความสัมพันธ์ในแง่ดี และแง่ร้าย โดยแง่ดีอาจจะเกิดจากการ แบ่งปัน การเป็นที่ปรึกษา การช่วยเหลือกัน ในแง่ร้ายอาจเกิดจาก ความไม่เข้าใจกัน การทะเลาะ การรู้สึกไม่เท่าเทียมในความรักที่ได้รับ โดยส่วนใหญ่แล้วหากเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่นัก มักจะหายและเข้าใจกันในไม่นาน แต่หากเป็นเรื่องใหญ่ และไม่มีการปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างกัน อาจเกิดการฝังรากลึกในความสัมพันธ์ จนในอนาคตอาจไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายอีกต่อไปด้วยช่วงวัยอายุที่เติบโตขึ้น ในมุมมองของตัวข้าพเจ้ากับน้องสาว เป็นพี่น้องในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เป็นพี่น้องที่อิจฉากัน ในกรณีของข้าพเจ้าไม่มีการทำร้ายร่างกายกัน หรือทะเลาะกันให้พ่อแม่เห็น แต่เป็นการแสดงออกมาในรูปแบบการ ไม่แสดงความรักระหว่างกัน ไม่ห่วงใยหรือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเท่าไรหรอก ซึ่งอาจเกิดจากการเลียดูจากพ่อแม่ของข้าพเจ้าที่มักจะโอ้อวด แต่กลับบอกให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง ทั้ง ๆ ที่ข้าพเจ้าและน้องอายุห่างกันเพียง 2 ปี วุฒิภาวะในเรื่องต่างๆใกล้เคียงกัน จนทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมและการได้รับที่ต่างกัน

ภาพที่ 1 พี่สาวและน้องสาว
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 2 พ่อและแม่
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

ทะเล เป็นแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยพื้นดินทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อกล่าวถึงกว้าง ๆ ทะเล คือระบบที่เชื่อมกันระหว่างผิวน้ำมหาสมุทรน้ำเค็มบนโลก ถือเป็นมหาสมุทรโลก หรือแยกเป็นมหาสมุทรหลาย ๆ แห่ง แต่ในแง่ความรู้สึก ทะเลมักจะสร้างความสงบใจ การผ่อนคลายในการใช้ชีวิต หรือผ่อนคลายจากเรื่องแย่ๆที่เจอมา โดยส่วนใหญ่คนมักจะมองทะเลในด้านของการผ่อนคลาย ความสบายใจ แต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นทะเลแล้วรู้สึกอึดอัด รวากับมีอุปสรรคอยู่ด้านหน้าที่ซัดเข้ามาหาตัวเราตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ความหมายของท้องทะเลในยุคโบราณนั้นจึงมีความหมายเชิงลบ เป็นพื้นที่แห่งความปั่นป่วนและความตาย การออกทะเลจึงมักนำไปสู่เรื่องเล่าตำนานและจุดจบอันสยดสยอง บทละครโศกนาฏกรรมของโซโฟคลีส (Sophocles) อสูรแห่งความริษยา ที่ซัดทุกอย่างลงไปในพื้นที่ของมัน ท้องทะเลจึงเป็นเหมือนห้วงเหว เป็นพื้นที่ของความตาย ทว่าในทางกลับกัน ทะเลก็ยังมี ความหมายที่ตรงข้ามกันอย่างซับซ้อน เพราะทะเลยังหมายถึงการกำเนิด หมายถึงจุดเริ่มต้นของชีวิต⁴

สรุปคือทะเล เป็นสถานที่ที่ทำให้หลายคนรู้สึกผ่อนคลาย จากชีวิตที่หนัก หรือกดดันในเรื่องต่างๆ รู้สึกสบายใจเมื่อได้เห็นคลื่นที่ซัดหรือแสงที่กระทบน้ำ รวมถึงสามารถเป็นสถานที่ที่สามารถปลดปล่อยความรู้สึกต่างๆออกมา แต่อีกหลายคนก็รู้สึกว่าทะเลเป็นสถานที่ที่น่ากลัว อึดอัดใจเมื่อได้มอง โดยตัวข้าพเจ้า เมื่อมองทะเลแล้วรู้สึกเหมือนอุปสรรคอันใหญ่ที่ซัดเข้ามาเรื่อยๆและก้าวผ่านยาก แต่หากมองดีๆทะเลก็มีช่วงเวลาที่สวยงาม เปรียบเสมือนว่าเมื่ออุปสรรคมาโดนตัวข้าพเจ้าแล้ว หากอดทนให้มันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเสมอ

⁴ missjapanbox. (ม.ป.ป.). เรื่องของฉันเหมือนคลื่นทะเลไหม. [ออนไลน์]. Posejung. เข้าถึงจาก : <https://board.postjung.com/14659>. (วันที่สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2566).

อิทธิพลจากวรรณกรรม

พระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก 10 ชาตีสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์ จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์คือพระชาติ 2 ใน 10 ชาตีสุดท้าย ชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมี การอดทนในสถานการณ์ต่างๆ พระมหากษัตริย์คือพระชาติ 2 ใน 10 ชาตีสุดท้าย ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากชาดกพระมหากษัตริย์ ที่ได้เกิดเหตุการณ์ เรือแตกใจกลางมหาสมุทร และต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายในน้ำ รวมถึงการอดทนว่ายน้ำเอาชีวิตรอด เปรียบเสมือนอุปสรรคของข้าพเจ้า โดยเนื้อหาภายในเรื่องมีดังนี้

เมื่อถึงวันที่ ๗ ของการเดินทาง เรือก็ประสบกับพายุร้ายที่โหมกระหน่ำ ท้องทะเลเต็มไปด้วย คลื่นลูกใหญ่ ๆ เมื่อสี่ข้างเรือถูกคลื่นลูกใหญ่ ๆ ชัดหนัก ๆ เข้า ก็ทนแรงกระแทกไม่ไหว ทำให้น้ำ ทะเลไหลทะลักเข้ามาในเรือ ในที่สุดเรือก็แตก แล้วค่อย ๆ จมลงท่ามกลางมหาสมุทรพวกพ่อค้าทั้ง ๗๐๐ คน ก็รู้ว่าตนเองต้องจมน้ำตายอย่างแน่นอน ก็เกิดหวาดหวั่นพริ้งต่อมรณภัย แสดงกิริยา ต่าง ๆ กัน บ้างก็ร้องไห้คร่ำครวญ บ้างก็กราบไหว้อ้อนวอนต่อเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือ ส่วนพระโพธิสัตว์ เมื่อทรงทราบว่า เรือจะต้องอัปปางลงแน่นอนก็ได้ทรงหวั่นไหว ทรงเตรียมคลุก น้ำตาลกรวดกับเนย แล้วเสวยจนอิ่ม จากนั้นก็นำผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนชุบน้ำมันจนชุ่ม แล้วนำมาห่อหุ้ม ปกปิดผิวหนังให้มัน เพื่อไม่ให้ถูกน้ำทะเลกัดผิว แล้วจึงประทับยืนเกาะเสากระโดง จากนั้นก็ทรงปีน ขึ้นไปประทับยืนบนยอดเสากระโดงนั้น ในเวลาเรือจมลง พวกพ่อค้าบางพวกถูกกระแสน้ำดูดลง บาง พวกก็พ้นจากแรงดูดของน้ำได้ แต่เมื่อหมดเรี่ยวแรงที่จะว่ายน้ำต่อไป ก็จมน้ำตายกลายเป็นอาหารของ ปลาและเต่า ไม่มีใครสักคนที่สามารถรอดพ้นจากความตายได้มีเพียงพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่ทรงตั้งสติ มั่น ได้กำหนดทิศที่ตั้งของเมืองมิลินา แล้วก็กระโดดจากยอดเสากระโดงไปทางทิศนั้น ข้ามพ้นฝูงปลา ร้ายไปตกอยู่ในที่ไกลจากเรือ เพราะพระองค์มีพลังกำลังมาก จึงทำให้ทรงพ้นจากแรงดึงดูดของน้ำใน ขณะที่เรือจม ในวันเดียวกันนี้เอง พระเจ้าโพลชนกราชก็ได้สวรรคต โดยปราศจากรัชทายาทผู้ เหมาะสมที่จะสืบทอดราชสมบัติต่อไป ส่วนพระมหากษัตริย์นั้น เมื่อทรงพ้นจากรัศมีการดึงดูดของน้ำ และสัตว์ร้ายได้แล้ว ก็ทรงแหวกว่ายลอยคดล่องลอยอยู่ในคลื่นมหาสมุทร ท่านได้เพียรว่ายน้ำเพื่อจะข้าม มหาสมุทรด้วยกำลังแขนอยู่ถึง 7 วัน แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน ร่างกายจะอ่อนล้าเพียงใด แต่เมื่อทรงนึกถึงเป้าหมายก็เกิดกำลังใจขึ้นมาได้ทรงว่ายน้ำต่อไปแม้จะทรงมองไม่เห็นฝั่ง วิสัยของพระ บรมโพธิสัตว์นั้น เป็นผู้มีความเพียรไม่ลดละ ไม่ทรงท้อถอยในการทำ ความเพียร แม้จะรู้ว่าบางครั้งสิ่ง ที่ทุ่มเทลงไปอาจไร้ผล แต่ถ้าเป็นความเพียรที่ไม่มีโทษก็จะทรงทำต่อไป อีกทั้งความเพียรนี้ จะติดตัว พระองค์ไปข้ามชาติ เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและพลังใจไม่สิ้นสุด ปัญหาจะหนักหนาสักแค่ไหน ก็จะมีแต่คำว่า “ทำได้” และ “สำเร็จ” อยู่ในใจเสมอพระมหากษัตริย์นั้น เมื่อทรงว่ายน้ำมาถึงวันที่ ๗ ทรงสังเกตเห็นพระจันทร์เต็มดวง ก็ทรงรู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ จึงใช้น้ำเค็มบ้วนพระโอษฐ์ ทรง

สมาทานอุโบสถศีลด้วยใจที่ตั้งมั่น แล้วก็ว่ายน้ำต่อไป โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากในมหาสมุทร เลยในสมัยนั้น ท้าวโลกบาลทั้งสี่ได้ทรงมอบหมายให้เทพธิดาชื่อมณีเมขลา เป็นผู้คอยให้ความคุ้มครองมนุษย์ผู้มีคุณธรรม มีการบำรุงบิดามารดาเป็นต้น ว่าอย่าให้ได้รับอันตราย เพราะเป็นผู้ที่ไม่สมควรจะตายในมหาสมุทร เนื่องจากวันที่ผ่านมา นางมณีเมขลาได้เพลิดเพลินอยู่ด้วยการเสวยทิพย์สมบัติ จึงไม่ได้มาตรวจตรานานถึง 7 วัน เมื่อนางนึกขึ้นได้ก็คิดว่า “วันนี้เป็นวันที่ ๗ ที่เรามีได้ตรวจตรามหาสมุทร มีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างหนอ” เมื่อนางตรวจดูก็เห็นพระมหากษัตริย์กำลังดำผุดดำว่ายอยู่กลางมหาสมุทรตามลำพัง จึงคิดว่า “ถ้ามหากษัตริย์สิ้นพระชนม์ในมหาสมุทร เราจะมี ความผิดอย่างมหันต์ อาจหมดสิทธิ์ที่จะเข้าสู่เทวสมาคม” คิดฉะนี้แล้ว ก็รีบเหาะมาสถิตอยู่ในอากาศเหนือท้องมหาสมุทรตรงที่พระโพธิสัตว์กำลังว่ายน้ำอยู่ นางเกิดความอัศจรรย์ใจ และสงสัยว่าคนทั้งหลายเขาจมน้ำตายกันไปหมดแล้ว แต่ทำไมพระองค์ยังคงว่ายน้ำต่อไปแม้จะมองไม่เห็นฝั่ง ขึ้นชื่อว่า ความเพียรที่ไม่มีโทษ เมื่อบุรุษพากเพียรไปย่อมไม่เสียหาย ย่อมให้ดำรงอยู่ในความสุขได้ ถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็จะพยายามเรื่อยไป หากไม่ทำความเพียรแล้วจะพบความสำเร็จได้อย่างไร” เมื่อนางเทพธิดามณีเมขลาได้ฟังพระโพธิสัตว์ตรัสอย่างนั้น ก็รู้สึกชื่นชมในความเพียรพยายามของพระองค์ นางจึงรีบช่วยพระโพธิสัตว์ในทันที ข้อคิดที่ได้ ยิ่งเมื่อทรงเห็นว่าความเพียรนั้น เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจะเกิดประโยชน์ใหญ่ ก็จะไม่ยอมหยุดยั้งความเพียรนั้นเป็นอันขาด แม้หากจะต้องพลีด้วยชีวิต ก็ทรงยอมอุทิศให้ เพราะอย่างน้อยก็จะเป็นต้นแบบแห่งความเพียรอันยิ่งใหญ่ ทำให้อนุชนรุ่นหลังเกิดกำลังใจในการทำความเพียรตามพระองค์ไป⁵

สรุปคือชาดกเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นชาดกในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการบำเพ็ญเพียร แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย ก็ยังคงพากเพียรจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย โดยไม่ละทิ้งความตั้งใจในมุมมองของข้าพเจ้าชาดกเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนกับอุปสรรคในชีวิตของข้าพเจ้า โดยตัวข้าพเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์และอุปสรรคเป็นคลื่นทะเลที่ไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะมากมายหรือหนักหนาแค่ไหน แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าการพยายาม หรือความอดทนในเรื่องราว เหตุการณ์ ต่าง ๆ จะทำให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นมันไปได้

⁵ นายมันันต์จิต กลั่นดวง. (ม.ป.ป.). **ทศชาติชาดก มหากษัตริย์**. [ออนไลน์]. บวรธรรมกรรม. เข้าถึงจาก : https://www.intouchstation.com/static/raw_details/2010/04-00. (วันที่สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2567).

อิทธิพลจากศิลปกรรม

เออร์เนส ชิริอัก้า (Ernest Chiriacka)

เป็นจิตรกรชาวนิวยอร์ก ที่หลายคนรู้จักแต่ไม่ได้โด่งดังมากนัก เขาถือกำเนิดที่นิวยอร์กเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 ในปีพ.ศ. 2470 เมื่อยังเป็นวัยรุ่นที่ขยันขันแข็ง เขาวาดภาพป้ายสำหรับร้านค้าในท้องถิ่น และได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่ร้านพ่นสีป้ายมืออาชีพและ ในปีพ.ศ. 2475 เขาได้ศึกษาการร่าง การเขียนตัวอักษร และภาพประกอบที่ Mechanics Institute บนถนน 20 West 44th ซึ่งเป็นโรงเรียนภาคค่ำที่ไม่มีค่าเล่าเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองสำหรับการฝึกอบรมทางเทคนิคระดับวิทยาลัย เขาทำงานที่บริษัทจัดแสดงเป็นเวลาสองปี และศึกษาภาพประกอบขั้นสูงกับฮาร์วีย์ ดันน์ที่โรงเรียนศิลปะแกรนด์เซ็นทรัล โดยส่วนมากแล้วเออร์เนส เป็นจิตรกรที่วาดภาพลงบนหนังสือปกอ่อน โดยจุดเด่นของเขาคือ หน้าตาของผู้หญิงที่โดดเด่นและยิ้มแย้มตลอดเวลา เขาวาดภาพปกอ่อนหลายเล่มจนถึงปี 1965 จากนั้นลาออกจากภาพประกอบเชิงพาณิชย์เพื่อมุ่งความสนใจไปที่การวาดภาพทิวทัศน์ที่มีวิสัยทัศน์ของโอลด์เวสต์ ซึ่งยังคงดึงดูดนักสะสมผู้ชื่นชมในแกลเลอรีทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจและนำวิธีคิดในการทำงานเป็นแนวคิดในการเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้ามองว่าในตรงจุดนี้มีความสำคัญในการทำงานเพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยภาพผลงานเด่นของศิลปินท่านนี้คือภาพที่ มีการอิจฉากันเกิดขึ้นระหว่าง ผู้หญิงด้วยกันเอง ข้าพเจ้ามองว่าภาพผลงานชิ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอมา เพียงแค่เปลี่ยนจากหญิงสาวที่อิจฉากันด้านหน้าตาและความสวยงามเมื่ผู้ชายมารุมล้อม เป็นตัวข้าพเจ้าและน้องสาวที่ตัวข้าพเจ้าอิจฉาน้องสาวในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านการใช้ชีวิตและภาระความรับผิดชอบได้รับ ผู้ชายที่รุมล้อมก็เปรียบเสมือนกับบิดามารดาที่ให้ความสนใจในตัวน้องสาวมากกว่า จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานที่ใกล้ตัวข้าพเจ้ามากที่สุดก็คือการต้องการความรัก ความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวให้เท่าเทียมกันมากขึ้น โดยการนำแนวคิดวิธีคิดมาปรับใช้สนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 3 ผลงานของ เออร์เนส ชิรีอักก้า

ชื่อผลงาน : verjaardagsfeet

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ (watercolor)

ขนาด : 39 x 49 เซนติเมตร

ที่มา : <https://www.askart.com/>

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยสนใจการวาดภาพสัตว์ต่าง ๆ มาตั้งแต่เด็กหลังจากเข้ารับการศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง และศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม)แล้วได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีไปศึกษา ณ สถาบันประณีตศิลป์แห่งกรุงโรมศึกษาจบหลักสูตรได้รับดีโพลมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ สถาบันประณีตศิลป์แห่งกรุงโรมศึกษาจบหลักสูตรได้รับดีโพลมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ศาสตราจารย์ประหยัดได้สร้างชื่อเสียงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้รับรางวัลในการแสดงผลงานศิลปะ ประเทศอิตาลีหลายรางวัล และเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วได้คิดค้นสร้างสรรค์กรรมวิธีภาพพิมพ์ด้วยเทคนิควิธีแปลกใหม่ ที่มีคุณประโยชน์อย่างมาก แก่วงการศิลปะภาพพิมพ์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ยังให้การศึกษแก่ศิษย์ ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งหอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากไว้แก่วงการศิลปะ และการศึกษาศิลปะของไทย

ผลงานของศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ มักจะเป็นรูปภาพของแม่และรูป หรือรูปสัตว์ ที่แสดงความอบอุ่น ผลงานเป็นเอกลักษณ์ โดยที่ใครหลาย ๆ คนจำได้ การแกะของท่านมีความอ่อนช้อย งดงาม ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าเองจึงได้มีการนำเทคนิคในการแกะไม้ การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาผ่านการแกะที่เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงความรู้สึก มาพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าให้มีความละเอียดอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 ผลงานของ ประหยัด พงษ์ดำ

ชื่อผลงาน : ยามเช้า

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขนาด : 40 × 60 เซนติเมตร

ที่มา : <https://www.theartsclubbangkok>.

คัตลีซิกะ โฮกูไซ

โฮกูไซ หรือ คัตลีซิกะ เป็นจิตรกรภาพอุกิโยะและภาพพิมพ์แกะไม้ชาวญี่ปุ่นของสมัยเอโดะของคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนจิตรกรรม งานที่มีชื่อเสียงของโฮกูไซที่เป็นที่รู้จักกันดีคือภาพพิมพ์แกะไม้ชุด “ทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิ” ที่รวมภาพ “คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ” ซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์อันเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกที่เขียนในคริสต์ทศวรรษ 1820 โฮกูไซได้วาดภาพ “ทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิ” เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และความหลงใหลส่วนตัวในการวาดภาพภูเขาฟูจิ[3] ภาพชุดนี้และโดยเฉพาะภาพ “คลื่นยักษ์” และภาพ “ภูเขาฟูจิวันอากาศดี” เป็นภาพที่สร้างความมีชื่อเสียงให้แก่โฮกูไซทั้งภายในและภายนอกประเทศ คติของเขาสะท้อนออกมาในการทำงาน ที่ไม่เคยหยุดและพัฒนาอยู่เสมอระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ เขามีจิตวิญญาณที่เป็นศิลปินโดยแท้ ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ทำให้เขาเข้าไปใกล้ความงามของธรรมชาติ ในตอนแรก ภาพพิมพ์นี้ถูกตีพิมพ์หลายพันฉบับและขายออกอย่างรวดเร็วในราคาถูกในญี่ปุ่นสมัยนั้น แม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่การค้าของญี่ปุ่นถูกจำกัดอย่างเข้มงวด แต่งานของโฮกูไซ ยังพิสูจน์แล้วว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับศิลปินหลายคนทำงานในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 1900 ผลงานของ โฮกูไซ อายุไม่น้อยกว่า 200 ปีแล้ว และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินมาหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะ แวนโก๊ะ มอแน หรือศิลปะแนว Impressionism

ผลงานของโฮกูไซ มักจะมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอด สร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริงของความเป็นธรรมชาติ เปรียบได้เหมือนกับ ภาพคลื่นยักษ์ ที่มีความอ่อนช้อย ละเอียด งดงาม สัมผัสได้ถึงความรู้สึกภายในใจของศิลปิน ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาด้านการแกะ woodcut ในการทำงานและด้านการแกะให้เป็นร้านักแสงเงาของคลื่นทะเล ที่ในผลงานของข้าพเจ้าเองก็มีคลื่นทะเลเป็นหลักในการสื่อถึงความรู้สึกของข้าพเจ้า มาแกะให้อ่อนช้อย ละเอียดละเอ้อ ที่ส่งผลให้ภาพผลงานออกมาสวยงาม มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 ผลงานของ คัตสึชิกะ โอกุไซ

ชื่อผลงาน : "The Great Wave off Kanagawa

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขนาด : 10 X 40 นิ้ว

ที่มา : <https://the-paintmore.com/the>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ศิลปะป็นพหุคูณนี้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงภาวะความไม่เท่าเทียมกัน ภายในครอบครัว ระหว่างพี่น้องที่เกิดขึ้น ความรัก แรงกดดันที่ได้เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงนำประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พบเจอนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับเนื้อหา แนวคิด โดยถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานลักษณะ 2 มิติ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานเพื่อถ่ายทอดความรักและการได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างพี่น้องภายในครอบครัว จากการที่ได้สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแล การเอาใจใส่ และอารมณ์ จึงนำส่วนนั้นมาถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ได้ประสบพบเจอมา เกิดเป็นแรงบันดาลใจในกระบวนการความคิดจากสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน แสดงออกผ่านเรื่องราวของพี่และน้องจากการที่มีน้องสาวที่อายุห่างจากข้าพเจ้าเพียงแค่ 2 ปี และเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เหมือนกัน แต่มีหน้าที่แตกต่างกัน และรวมถึงแรงกดดันที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงได้ติดตามดูและเฝ้าสังเกตมาโดยตลอดจึงได้ทราบว่า เพราะข้าพเจ้าเป็นพี่ และน้องของข้าพเจ้าเป็นน้อง ภาระและความรักที่ได้รับจึงแตกต่างกัน เพราะบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน โดยที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าในวัยนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตและการเรียน มากกว่าการที่ต้องแบ่งเบาภาระทางบ้าน จนบางครั้งแรงกดดันภาระหน้าที่ก็กดดันมามากเกินไป ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ลึก ๆ ก็ไม่อาจยอมรับได้เพราะบางครั้ง ความเอนเอียงในเรื่องต่าง ๆ ก็ชัดเจนมากจนข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดีและทำได้เพียงเก็บเอาไว้ภายในใจเกิดเป็นปมภายในจิตใจของข้าพเจ้า ที่สะสมมาเรื่อย ๆ จึงทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอด แสดงความรู้สึกของการเปรียบเทียบ ความอึดอัด และอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถบอกใครได้นำมาแสดงเรื่องราวนี้ลงในผลงานสร้างสรรค์ของตัวข้าพเจ้า

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์แนวคิดจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอและถ่ายทอดผลงาน

เพื่อให้เห็นถึง ความไม่เท่าเทียมกันที่ข้าพเจ้าได้เจอภายในครอบครัว และอุปสรรคที่ได้พบเจอจากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยเนื้อหาภายในงานจะเป็นตัวข้าพเจ้าและน้องสาวที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันในคลื่นทะเล แต่บริบทต่างกัน น้องสาวอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุข ข้าพเจ้าที่เผชิญหน้ากับอุปสรรค

ด้านรูปแบบ ผลงานของข้าพเจ้าเป็นผลงานในลักษณะกึ่งนามธรรม เป็นงานที่มีการตัดทอนรูปทรงบางส่วนออกไป หรือดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากความเป็นจริง มีการเพิ่มเติมรายละเอียดภายในภาพเช่น เพื่อแสดงออกเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 6 ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : bearing

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 80 × 60 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

ภาพที่ 7 ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : inequality

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 80 x 60 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปะขั้นที่ 3

ภาพที่ 8 ภาพผลงานก่อนศิลปะขั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Dissimilar

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 60 × 80 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 4

ภาพที่ 9 ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : crush down

เทคนิค : woodcut

ขนาด : 80 × 60 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ผิววูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านแนวความคิด ได้ถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิววูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เทคนิคนี้ คือ การใช้อุปกรณ์แกะลงบนพื้นผิวของไม้ โดยทำให้เกิดเป็นลวดลายตามที่ต้องการ และสร้างรูปภาพผลงานขึ้นมา ส่วนที่ขุ่นไม่ถูกแกะออกจากไม้เป็นภาพที่ปรากฏบนกระดาษ โดยการใช้หมึกพิมพ์ที่มีไว้สำหรับการพิมพ์งานภาพพิมพ์ผิววูน เมื่อแกะเสร็จแล้วกลิ้งสีให้ละเอียดด้วยลูกกลิ้ง และนำไปกลิ้งบนแม่พิมพ์ที่ได้แกะไว้ เมื่อเสร็จแล้วจึงนำงานไปพิมพ์ลงบนกระดาษ โดยใช้แทนที่เป็นอุปกรณ์ในภาพพิมพ์กดน้ำหนักให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมาบนกระดาษ จึงขอยกตัวอย่างในกรณีที่ชัดเจนและสมบูรณ์ โดยใช้ขั้นตอนการทำงานในศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อภาพผลงาน “opposite” ปีที่สร้าง พ.ศ. 2567 ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร เป็นภาพต้นฉบับ เนื่องจากลำดับขั้นตอนในการสร้างสรรค์ความคล้ายคลึงกัน

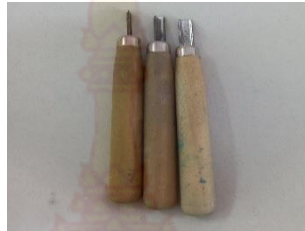
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ผิววูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

1. ไม้อัด MDF
2. เครื่องมือแกะไม้
3. ลูกกลิ้ง
4. แป้งฝุ่น
5. กระดาษบรูฟ
6. กระดาษฟาเบรียโน
7. เกียง
8. น้ำมันสน
9. ทินเนอร์
10. เศษผ้า
11. หมึกพิมพ์
12. กระดาษลอกลาย
13. ปากกาหัวแหลม
14. คัตเตอร์
15. ตัวล้อคแม่พิมพ์
16. นิตโต้

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ผิวฉนวน เทคนิคภาพพิมพ์ แกะไม้

ไม้อัด MDF

เครื่องมือแกะไม้

ลูกกลิ้ง

แป้งฝุ่น

กระดาษบรูฟ

กระดาษฟาเบรียโน

เกียง

น้ำมันสน

ทินเนอร์

ภาพที่ 10 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เศษผ้า

หมึกพิมพ์

กระดาษลอกลาย

ปากกาหัวแหลม

คัตเตอร์ลบัต

ตัวล๊อคแม่พิมพ์

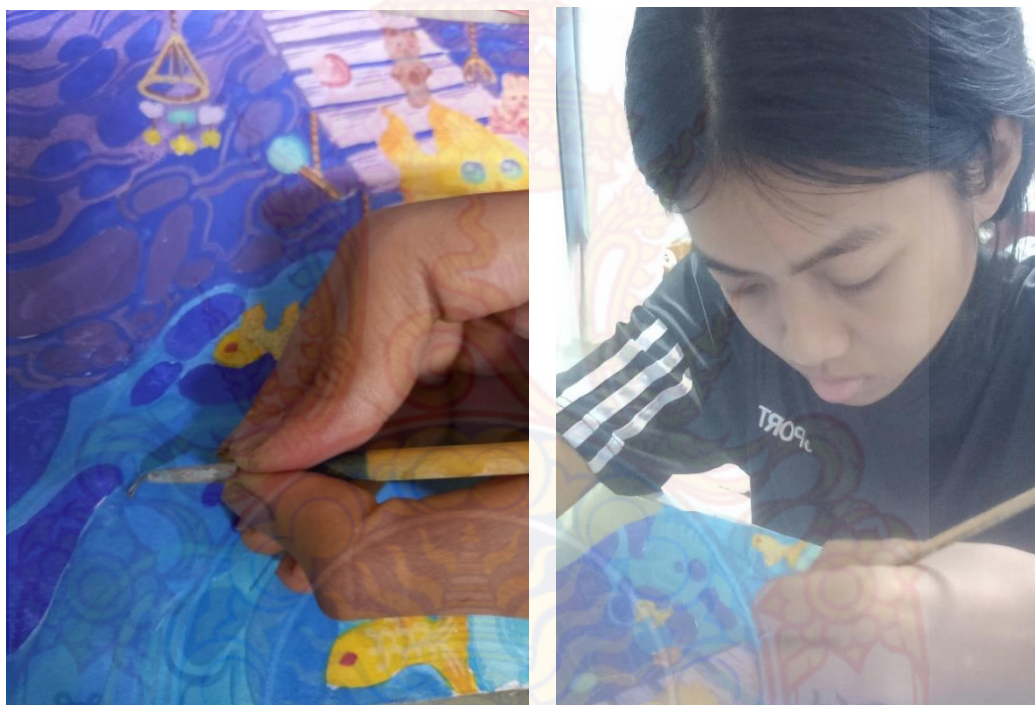

เทปติดโต๊ะ

ภาพที่ 11 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์แบบร่าง

เกิดจากแนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวข้าพเจ้า ได้มีการนำแนวความคิดเกี่ยวกับ ความไม่เท่าเทียมกันภายในครอบครัว ระหว่างตัวข้าพเจ้าและน้องสาวของข้าพเจ้า ในรูปแบบเรื่องราวของการเปรียบเทียบของคน 2 คน ในลักษณะของปลาทอง ที่มีบริบทในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน โดยมีการหาข้อมูล รูปภาพ และองค์ประกอบต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ภาพร่าง ด้วยวิธีการเขียนภาพร่างด้วยดินสอลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ชนิดเรียบ ขนาด A4 โดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในภาพ เมื่อได้ภาพร่างแล้ว จึงนำไปลงสี โดยใช้สีโปสเตอร์ ที่มีโทนสีที่เหมาะสมกับเรื่องราว และอารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอด ในผลงานชิ้นนั้น

ภาพที่ 12 ภาพร่างสเก็ต

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

เทคนิค : สีโปสเตอร์บนกระดาษ

ขนาด : 42×29 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

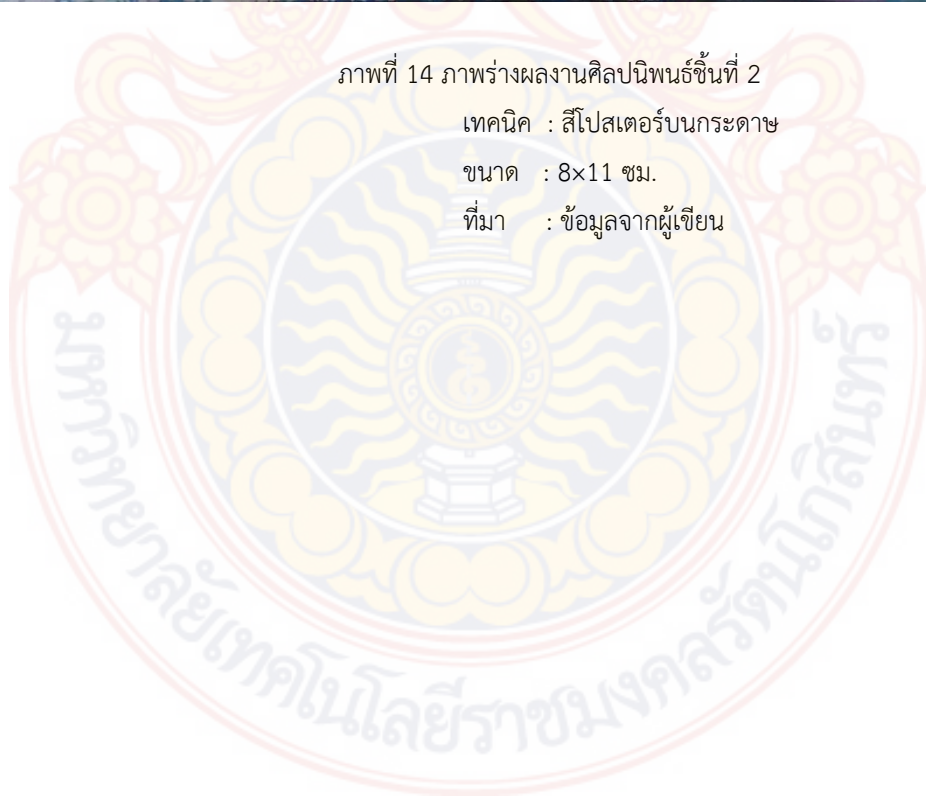

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

เทคนิค : สีโปสเตอร์บนกระดาษ

ขนาด : 8×11 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

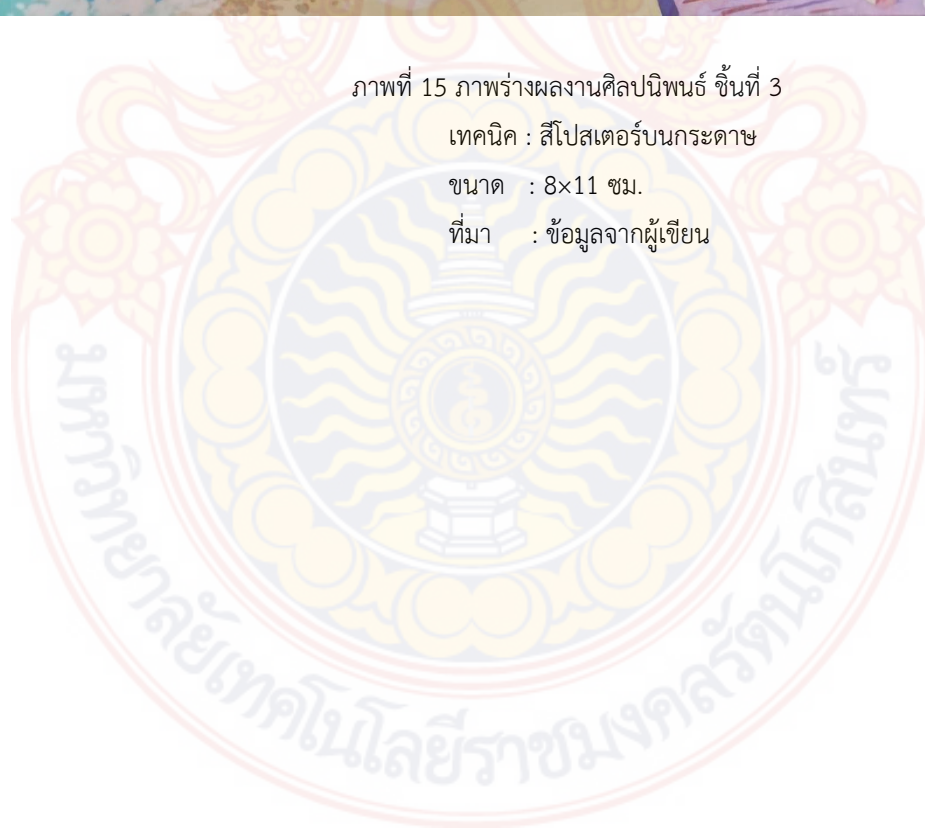

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

เทคนิค : สีโปสเตอร์บนกระดาษ

ขนาด : 8×11 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

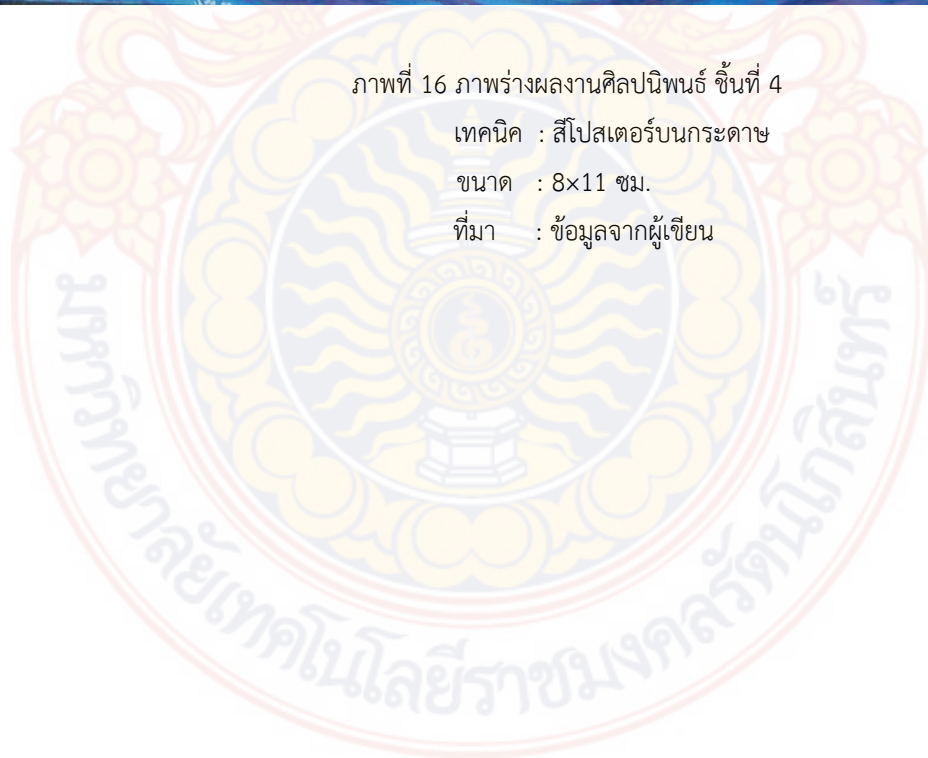

ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

เทคนิค : สีโปสเตอร์บนกระดาษ

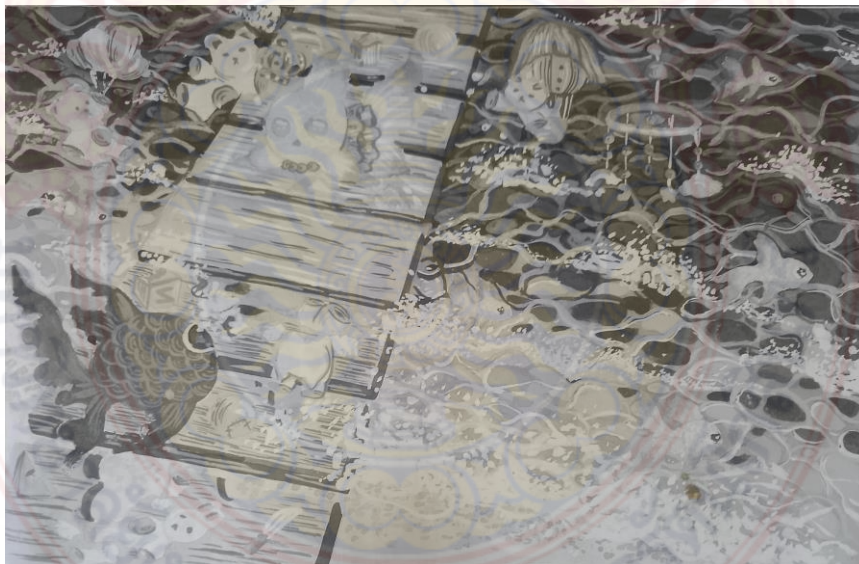
ขนาด : 8×11 ซม.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

นำภาพร่างที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปถ่ายเอกสารเพื่อสแกนภาพร่างชิ้นนั้นโดยมีการตั้งค่าขนาดของภาพร่างที่ต้องการขยาย ยึดขนาดด้านกว้าง 60 ซม. และยาวอนสเกล จะได้ภาพร่างขนาด 60 x 80 ซม. และต้องมีการขยายภาพร่างแบบกลับด้าน เพื่อที่ตอนสร้างผลงาน จะได้ภาพที่ตรงกับภาพร่างต้นแบบที่เราต้องการ

ภาพที่ 17 ภาพร่างต้นแบบที่ถูกขยาย

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

1. ขั้นตอนการลอกลาย

1.1. การลอกลายจากภาพร่างที่ได้มีการขยายมาลงแผ่นไม้ MDF โดยนำกระดาษลอกลายแปะลงบนแผ่นไม้ที่เตรียมไว้ ติดด้วยเทปนิตโต้เพื่อที่จะยึดแผ่นลอกลายให้อยู่กับแบบร่างที่ได้ขยายมากับตัวแผ่นไม้ แล้วร่างเส้นตามต้นแบบ

1.2. ใช้ปากกาหัวแหลม แบบมีหมึกหรือไม่มีหมึกก็ได้ เขียนลายเส้นทับตามแบบร่างที่ได้ขยายมาเพื่อที่จะได้เห็นลวดลายที่ต้องการชัดเจนมากขึ้น

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการใช้ปากกาหัวแหลมลอกลายตามแบบลงบนแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. ขั้นตอนการทำฉากล๊อคแม่พิมพ์

2.1. ขั้นตอนการ ทำฉากล๊อคแม่พิมพ์เป็นลักษณะแบบกรอบโดยหาจุดกึ่งกลางทั้งด้านบนและด้านล่าง ไม้ที่นำมาทำฉากล๊อคต้องมีขนาดไม่เท่ากับแม่พิมพ์

2.2. โดยวัดด้วยไม้บรรทัด วัดฉากล๊อคจากซ้ายไปขวา แล้วหาร 2 หาจุดกึ่งกลาง เสร็จแล้ววัดบนลงล่างหาจุดกึ่งกลาง โดยทำทั้ง 4 มุม แม่พิมพ์ก็ทำแบบเดียวกัน

2.3. เมื่อได้แล้วทั้ง 2 แบบให้นำ แม่พิมพ์วางให้ตรงกับฉากล๊อค และขึ้นเส้นบนฉากล๊อค จะได้แม่พิมพ์ที่อยู่กึ่งกลางพอดี เพื่อความที่ไม่มีความตรงและไม่เบี้ยว ให้นำไปที่ร้านที่ได้ซื้อมาตัดให้ โดยตัดเอานิ้วเหลี่ยมตรงกลางฉากล๊อคออก ที่ต้องทำฉากล๊อคเพื่อที่ยึดตำแหน่งแม่พิมพ์โดยขีดเส้นตัว T และ I ลงบนตัวล๊อค และกระดาษที่ต้องการพิมพ์เพื่อให้งานลงมาจุดเดิมทุกครั้ง

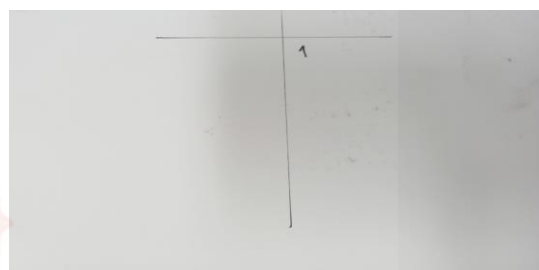
ภาพที่ 19 ขั้นตอนการวัดทำฉากล๊อคแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

การทำมาร์คกระดาษฟาเบรียโน โดยใช้ไม้บรรทัดหาจุดกึ่งกลางทั้งด้านบนและด้านล่าง ใช้ดินสีแหลมขีดเส้นด้านบนเป็นตัว T เพื่อให้ทราบว่าเป็นด้านบน และขีดเส้นตัว I ลงด้านล่างของกระดาษ เพื่อให้ทราบตอนเวลาเข้าพิมพ์งานว่าเป็นด้านล่าง โดยต้องเขียนไว้หน้าเดียวกัน ทุกๆแผ่นที่ต้องการ

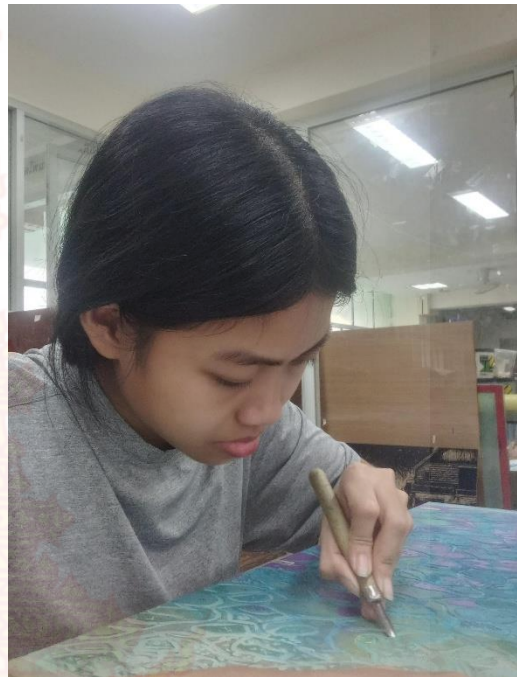
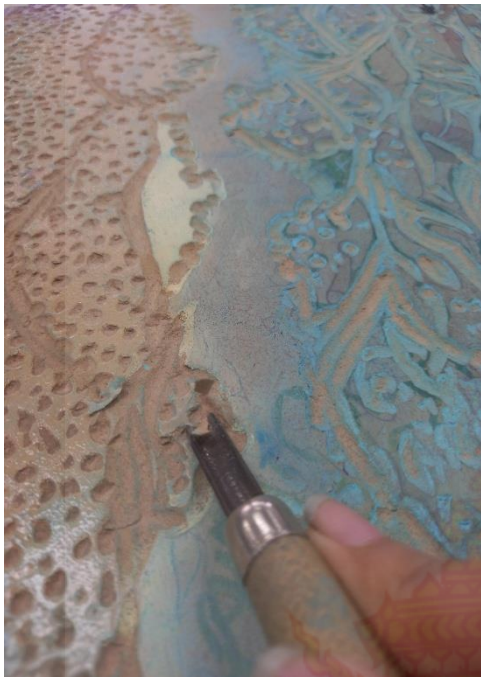
จะพิมพ์ และเขียนกำกับจำนวนการพิมพ์ไว้ในแต่ละแผ่นที่จะพิมพ์เพื่อจะได้ล้นลำดับการเข้าพิมพ์ให้ถูกต้อง

ภาพที่ 20 ตอนทำมาร์คกระดาษ (T)/(I)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ นำเครื่องมือแกะไม้ที่เตรียมไว้ แกะส่วนที่เป็นน้ำหนักรอกตามแบบที่ได้ร่างไว้ โดยเส้นที่แกะต้องตรงตามแบบร่างมีการเติมรายละเอียดได้ แต่ไม่ควรเป็นลักษณะลายเส้นการแกะ ไม่เช่นนั้นความรู้สึกในภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ระหว่างการแกะควรระวังไม่ให้แกะเลยเส้นที่ได้ร่างไว้ เมื่อแกะเสร็จควรทำความสะอาดเศษไม้บนแม่พิมพ์ที่แกะไปแล้วสามารถใช้ทินเนอร์หรือน้ำมันสน เช็ดทำความสะอาดฝุ่นออกจากแม่พิมพ์ ที่ต้องทำความสะอาด เพื่อไม่ให้เวลาที่เรากำลังสีมีเศษไม้ และสิ่งสกปรกลงไปในสีที่จะพิมพ์

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการแกะไม้ด้วยอุปกรณ์การแกะ
และการเช็ดทำความสะอาดเศษไม้ ออกจากแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการพิมพ์

การเตรียมหมึกพิมพ์

1. ดูสีที่จะพิมพ์เป็นสีแรก เริ่มผสมสีหมึกพิมพ์ตามแบบร่าง โดยมีการทดสอบสีที่ผสมไว้แล้วลงบนกระดาษทดลองเพื่อดูว่าสีตรงกับแบบร่าง ก่อนที่จะเริ่มกลิ้งสีให้ละเอียดบนแท่น

2. ใช้เกียงปาดสีลงบนแท่นให้บางที่สุด และเริ่มกลิ้งสี จนกว่าสีจะละเอียด เมื่อละเอียดแล้วกลิ้งลูกกลิ้งลงบนแม่พิมพ์ตรงจุดที่จะพิมพ์

3. ใช้ผ้าสะอาดชุบทินเนอร์เช็ดบริเวณที่กลิ้งเกินออกมาเพื่อไม่ให้สีไปโดนจุดอื่นและทำให้สีตรงนั้นเพี้ยนไม่ตรงกับแบบร่าง หากเป็นจุดเล็ก ๆ ให้ใช้คัตเตอร์ลบจุดเช็ดแทน

4. เริ่มขั้นตอนการพิมพ์ โดยไปเตรียมแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ หมุนแท่นพิมพ์ออกมาและม้วนผ้าสักหลาดขึ้น และนำตัวล็อคไม้ขึ้นมาวางตรงจุดที่เราตั้งผ้าสักหลาดขึ้นไปแล้ว

5. นำแม่พิมพ์ที่กลิ้งสีไว้วางลงในช่องว่างของตัวล็อคไม้ โดยนำกระดาษวางทับบนแม่พิมพ์ที่กลิ้งหมึกแล้ว ขั้นตอนนี้ให้วางกระดาษพิมพ์ให้ตรงกับตัว T และ I เพื่อกำหนดตำแหน่งการพิมพ์ และวางกระดาษรูป 2 แผ่นลงบนกระดาษพาเบรียโนที่วางลงไปและนำผ้าสักหลาดที่ม้วนขึ้นม้วนลงมาทับจัดผ้าให้เรียบ และเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์

6. หมุนให้ตัวกลิ้งอยู่ตรงตัวล็อคแม่พิมพ์ และหมุนน้ำหนักให้ได้ตามที่เราต้องการทั้ง 2 ฝั่ง

7. หมุนให้แท่นเคลื่อน ขั้นตอนนี้ห้ามหยุด ถ้าหยุดงานเราจะกลายเป็นชั้นเพราะน้ำหนักที่หมุนไม่สม่ำเสมอ และหมุนจุดสุด คลายตัวกลิ้ง ม้วนผ้าสักหลาดขึ้นและม้วนกระดาษรูป

8. ถอนกระดาษออกจากแม่พิมพ์ จับกระดาษมุมใดมุมหนึ่ง โดยค่อย ๆ ดึงออกมาจะทำให้สีติดบนกระดาษตามภาพต้นฉบับ เข้าสู่กระบวนการตากภาพผลงาน

9. นำกระดาษที่พิมพ์แล้วไปตากสีรอเวลาแห้ง เมื่อแห้งแล้วสามารถนำมาพิมพ์สีต่อไปได้

10. แกะแม่พิมพ์สีที่พิมพ์ไปแล้วออกและพิมพ์สีทับ โดยเริ่มจากการแกะสีเดิมที่พิมพ์ไปแล้วออกทุกครั้งแล้วค่อยพิมพ์สีถัดไปตามภาพร่าง

11. นำแผ่นแม่พิมพ์มาแกะตามลำดับจากน้ำหนักสีอ่อนไปเข้มตามภาพร่าง และพิมพ์ตามกระบวนการข้างต้นซ้ำ จนเสร็จทุกสี และเสร็จทุกน้ำหนักของภาพต้นฉบับ

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการผสมสี โดยใช้เกียงผสมให้เข้ากัน และการเทสีที่ต้องการ
ลงบนกระดาษฟาเบริกันที่เตรียมไว้

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการนำสีที่ผสมแล้ว ปาดลงบนแผ่นผสมสีให้บาง
และใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งจนสีละเอียด เสร็จแล้วนำไปกลิ้งบนแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการนำแม่พิมพ์ที่มีสีพิมพ์แล้วลงในช่องว่างของตัวล้อค
และการนำกระดาษฟาเบรียโนวางทับลงบนแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการนำกระดาษรูปที่ทับลงบนกระดาษฟาเบรียโน
และการหมุนน้ำหนักแทนทั้งสองฝั่ง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการหมุนแทนพิมพ์
ที่มา:ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการพิมพ์โดยนำกระดาษวางทับบนแม่พิมพ์ และเข้าแทนพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 28 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : opposite

ขนาด : 80×60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวนูน (woodcut)

ปีที่สร้าง : 2567

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การทำงานสร้างสรรค์ผลงานของตัวข้าพเจ้า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเรียนรู้แนวความคิด รูปแบบของผลงานออกมาเป็นแนวทางลักษณะเฉพาะตน โดยใช้คลื่นทะเลสื่อถึงอารมณ์ในงาน และปลาทองแทนตัวข้าพเจ้าและน้องสาว โดยได้มีการพัฒนารูปแบบของผลงาน ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ โดยนำเสนออารมณ์ความรู้สึกผ่านเกลียวคลื่นภายในงาน จากสถานการณ์ที่รู้สึกและพบเจอมา ผสมผสานกับจินตนาการลงไปและนำมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตน

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นนี้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานเพื่อสะท้อนถึงปัญหาของครอบครัว ระหว่างพี่และน้องที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่าง การละเลยความรู้สึก รวมถึงการเสียสละในด้านต่างๆ ได้มีการนำเสนอจากประสบการณ์จริงที่ข้าพเจ้าได้พบเจอมา สะท้อนให้เห็นปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นและไม่มีใครตระหนักถึงมัน จนเกิดเป็นความกดดันที่ได้รับภาระต่างๆ มากจนการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นแบบที่ควรจะเป็นได้ขาดหายไป

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

รูปแบบของผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นนี้จะแสดงเรื่องราวความกดดัน การเปรียบเทียบ ระหว่างน้องสาวและตัวข้าพเจ้า โดยนำเสนอในรูปแบบลักษณะกึ่งนามธรรม มีการตัดทอนรูปทรงลักษณะบางส่วน การตัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากความเป็นจริง มีการเพิ่มเติมรายละเอียดจุดต่างๆ ในภาพเพื่อให้งานดูน่าสนใจ และแสดงออกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้มีการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการประกอบในการสร้างสรรค์ และเป็นการกำหนดทิศทางของตำแหน่ง จุดเด่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา เช่นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางคลื่นทะเล เพื่อใช้เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์

เส้น

ที่ได้ประภควขึ้นในงานของข้าพเจ้า เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงความรู้สึกได้เป็นอย่างดี เพราะในตัวงานของข้าพเจ้า ที่ใช้ด้านเทคนิคของงานภาพพิมพ์แกะไม้ ที่มีเส้นเป็นหลัก โดยการใช้การผสมผสานเข้าด้วยกัน และยังทำให้เกิดลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น เส้นโค้ง เส้นตรง เส้นเฉียง เส้นนอน เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น

จุด

ในงานของข้าพเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ตัวงานของข้าพเจ้าสมบูรณ์มากขึ้น เช่น จุดของคลื่น น้ำที่สาดกระเซ็นออกมา

พื้นที่ว่าง

เนื่องจากในตัวงานของข้าพเจ้า มีการใช้เส้นค่อนข้างมาก จึงต้องมีพื้นที่ว่างภายในผลงานเป็นจุดพักผ่อนของสายตาเพื่อไม่ให้งานดูไม่แน่น มีการเว้นจังหวะอากาศภายในงาน

รูปทรง

ด้านของรูปทรงเนื่องจากผลงานเป็นลักษณะ 2 มิติ จึงต้องมีการจัดวางรูปทรงให้อยู่ตรงจุดต่างๆ ไม่ให้กระจุกแออัดกัน และมีการใช้รูปทรงขนาดเล็กขนาดใหญ่ ทำให้เกิดจุดเด่น

น้ำหนัก

น้ำหนักอ่อน น้ำหนักเข้ม ภายในงานที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการใช้เส้นและสีมาประสานกันก่อเกิดเป็นน้ำหนักที่แตกต่างกัน โดยมีการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ โดยใช้เส้นเป็นตัวหลักในการสร้างน้ำหนัก ทำให้มีน้ำหนักเข้ม อ่อน ระยะเวลาใกล้ ระยะเวลาไกล อีกทั้งยังแสดงถึงอารมณ์ภายในงานทำให้ภาพมีมิติ มีความรู้สึก และดึงดูดความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น

สี

ผลงานของข้าพเจ้ามีการใช้สีที่หลากหลาย โดยจะมุ่งเน้นไปที่โทนร้อนเป็นจุดเด่น โทนเย็นเป็นจุดรอง เพื่อแสดงถึงความตลกร้ายที่เกิดขึ้นจริงตรงกันข้ามกับเนื้อหาภายในผลงาน ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในงานของข้าพเจ้าที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจ อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1 มาจาก สาเหตุความขัดแย้ง ระหว่างตัวข้าพเจ้าและน้อง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้แนวความคิดที่มีความรัก และความไม่เข้าใจกันระหว่างที่และน้อง โดยนำเสนอผ่าน การใช้ความรู้สึกที่มีต่อน้อง โดยที่ฉากหน้าต้องแสดงความรัก แต่ฉากหลังกลับคิดร้าย เปรียบเสมือนในผลงานชั้นนี้ ที่มีปลาหลายตัวรวมล้อม แสดงความหวังดียิ้มแย้มต่อหน้า แต่ด้านหลังกลับถือมีดเตรียมแทง

ผลงานชั้นนี้ข้าพเจ้ามีการใช้องค์ประกอบศิลป์ คือ ดุลยภาพหรือความสมดุล โดยทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาเท่ากัน ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง มีการใช้การซ้ำ โดยการซ้ำในที่นี้คือปลาที่มีลักษณะคล้ายกันหลายตัว ยืนล้อมปลาที่มีสีแตกต่างอยู่ตรงกลาง มีการใช้องค์ประกอบความขัดแย้งมีจุดเด่นจุดรองตั้งสีปลา มีการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยว คือปลาสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางแตกต่างกับปลาตัวอื่นที่อยู่โดยรอบ มีจังหวะลีลาของที่แกะ Wood Cut ร้อยเรียงเกิดเป็นความเคลื่อนไหวของเส้นคลื่น และทำให้เกิดความกลมกลืนของสี มีการใช้สีโทนร้อน 40% โทนเย็น 60% โดยโทนร้อนเป็นจุดเด่นคือตัวปลาที่อยู่ตรงกลาง โทนเย็นเป็นพื้นหลัง องค์ประกอบภายในภาพทำให้งานดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้อผิดพลาดภายในงานที่ข้าพเจ้าพบคือ การใช้ที่แกะที่มีระยะห่าง ขณะใกล้เคียงกันมากเกินไป จนอาจทำให้งานดูเป็นระเบียบ และดูอึดอัด การรักษาความสะอาดภายในผลงาน การผสมสีที่อาจไม่ตรงกับภาพต้นฉบับนัก

ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Malicious

ขนาด : 80x60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวฉุน (woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนี้มาจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวความคิด ที่มีการแบ่งรับภาระแรงกดดัน ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป โดยนำเสนอผ่าน น้ำทะเลเป็นอุปสรรค ปราสาทเป็นบ้านที่เป็นเหมือนความรับผิดชอบภายในครอบครัว ที่ข้าพเจ้าต้องแบกรับ โดยใช้เชือกสีชมพู ที่เปรียบเสมือนกับความรัก แต่จริงๆแล้ว คือเชือกป่านที่ถูกย้อมสี

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้มีการใช้องค์ประกอบศิลป์ ด้านสมดุลภาพ แบบสองข้างไม่เท่ากัน โดยให้ด้านซ้าย มีน้ำหนักมากกว่าเปรียบเสมือนสิ่งที่ต้องแบกรับ และได้มีการใช้เรื่องของพื้นที่ว่าง เพื่อให้งานมีความอึดอัดมากเกินไป รวมถึงมีการใช้งานซ้ำของจุด คือการกระเซ็นของน้ำ เพื่อให้ภาพมีความเคลื่อนไหว มีการเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง นำทัศนธาตุเรื่องของเส้น โดยใช้เชือกแทนเส้นตรง แนวนอน ขึ้นมายังจุดเด่น และจุดนั้นก็กลายเป็นจุดที่น่าสนใจและถูกเน้นขึ้นมา มีจังหวะลีลาของทีเกาะ ทำให้องค์ประกอบภายในงานเกิดการเคลื่อนไหว มีการใช้สีโทนร้อน 40% โทนเย็น 60% ทำให้ผลงานชิ้นนี้ มีความเป็นเอกภาพ ทั้งเรื่องการใช้สีและการจัดองค์ประกอบ

ข้อผิดพลาดภายในผลงานชิ้นนี้ ที่ข้าพเจ้าได้พบคือ การกลิ้งสีโดยใช้สีเรนโบว์ เมื่อกำลังลงสีงาน และพิมพ์แล้ว หากจะพิมพ์สีต่อไป ควรรักษาความสะอาดของสีที่พิมพ์ไปแล้ว ไม่ให้สีอื่นติดไปโดน ทำให้เกิดจุดต่างภายในงาน และการใช้สีมีเดียม ไม่ควรพิมพ์หนาเกินไป เพราะสีมีเดียมมีคุณลักษณะโปร่งใส เมื่อระยะเวลาผ่านไป สิ่งที่อยู่บนกระดาษอาจเหลืองขึ้น จากภาพผลงานมีการพัฒนาเรื่องของการใช้องค์ประกอบ บวกกับการใช้ทัศนียภาพภายในผลงาน ได้อย่างลงตัวมากขึ้น

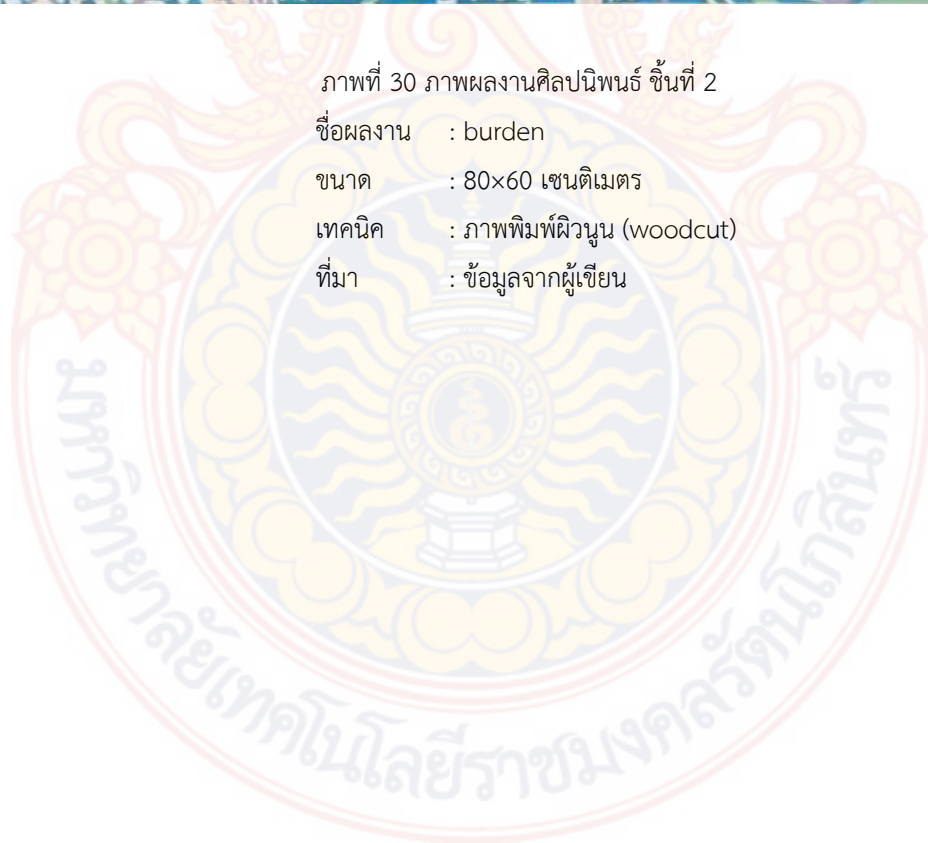
ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : burden

ขนาด : 80×60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวฉนวน (woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นที่ 3 นี้ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้แนวความคิด ความเท่าเทียมกันภายในครอบครัวระหว่างพี่และน้อง การได้รับสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกัน โดยภายในภาพจะหมายถึง การที่มีปลา 2 ตัวลักษณะเหมือนกัน แต่อยู่ตรงกันข้ามบนสะพาน โดยฝั่งหนึ่งอยู่บนสะพานที่สมบูรณ์ มีของเล่นน่ารัก แต่งตัวสวยงาม แต่อีกฝั่งอยู่บนสะพานที่ผุพัง ได้รับของเล่นที่ไม่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอมา คือการส่งต่อเรื่องของเล่น

ผลงานชิ้นนี้ มีการใช้องค์ประกอบศิลป์คือ การใช้ดุลยภาพแบบสมมาตร คือการที่ปราสาทและปลาทองที่เป็นจุดเด่นภายในภาพ อยู่ทางขวามือแทนที่จะอยู่ตรงกลาง ทำให้งานดูน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ มีการใช้ทัศนธาตุเรื่องจุด โดยกำหนดให้เป็นน้ำที่ กระเซ็นออกมา มีลีลาในการใช้เส้นที่ดูเคลื่อนไหว เชื่อมภาพด้วยการใช้เส้นสีรูปทรง ทำให้เกิดความกลมกลืนภายในงาน มีการใช้สีโทนร้อน 30% โทนเย็น 70% โดยโทนร้อนมักจะเป็นจุดเด่นภายในงาน นั่นคือตัวปลา ส่วนโทนเย็นเป็นองค์ประกอบภายในภาพทำให้ดูสวยงาม

ข้อผิดพลาดภายในงานที่ข้าพเจ้าได้พบคือ การผสมสี เนื่องจากว่าเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้จุดเด่นคือการพิมพ์ที่ทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้พิมพ์สีที่อยู่ระหว่างกลางไปแล้ว หากจะพิมพ์สีที่เข้มหรืออ่อนกว่า ควรผสมสีให้อ่อนลง 1 Step จากภาพร่าง เพราะเมื่อผสมสีตามภาพร่าง หากพิมพ์ทับลงไปแล้ว เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์สีมักจะเข้มขึ้นมา

ข้อดีภายในงานที่ข้าพเจ้าเจอคือ เมื่อเทียบกับผลงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีการใช้ที่แกะได้ดีขึ้น รักษาความสะอาดภายในงานมากขึ้นทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปินพันธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : opposite

ขนาด : 80x60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวฉนวน (woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4 เป็นขั้นสรุปสุดท้าย ในการทำงานศิลปนิพนธ์ โดยนำเสนอเรื่องราว สื่อถึงปัญหาภายในครอบครัว ระหว่างพี่น้องที่เกิดขึ้นในหลายๆด้าน แต่แม้ว่าตัวข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ชอบ น้องสาวมากแค่ไหน แต่เมื่อน้องสาวเกิดปัญหาในทุก ๆ ครั้ง ข้าพเจ้าก็จะให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเสมอ เหมือนสายสัมพันธ์พี่น้องที่ตัดกันไม่ขาด ดังเช่นภายในภาพผลงานชิ้นนี้ที่ท้องทะเลเป็นเหมือนกับเกลียวคลื่น คอยดูดตัวน้องลงไป แต่ข้าพเจ้าก็คอยช่วยดึงไว้ โดยใช้เชือกเป็นตัวแทนสายสัมพันธ์ และทะเลเป็นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลงานชิ้นนี้มีการใช้องค์ประกอบศิลป์ ด้านโครงสร้างโดยมีจุดเด่นอยู่ตรงกลางมีการใช้การซ้ำ นั่นก็คือคลื่นน้ำกระเซ็นทำให้งานมีการเคลื่อนไหวมีจังหวะลีลาของเส้นภายในผลงานรวมถึงมีการใช้พื้นที่ว่างเพื่อไม่ให้งานภาพรวมดูอึดอัดจนเกินไป มีจุดเด่น จุดรอง นั่นคือปลาทั้ง 2 ตัว ทำให้เกิดความกลมกลืนภายในงาน มีการใช้โทนร้อน 30% โทนเย็น 70%

ความผิดพลาดภายในงานจาก 3 ชั้นที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดปัญหาที่ได้พบเจอเสมอ ในผลงานชิ้นนี้ ข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าคือ การจัดสรรเวลาในการพิมพ์แต่ละสี เนื่องจากเทคนิคการแกะไม้ มีข้อเสียคือ เมื่อพิมพ์สีใดสีหนึ่งไปแล้ว ควรรอสีที่พิมพ์ไปให้แห้งสนิท เพื่อไม่ให้สีติดขึ้นมากับแม่พิมพ์ โดยอาจใช้ระยะเวลา 5-6 ชั่วโมงในการรอให้แห้ง แต่สีสุดท้าย ข้าพเจ้าจัดเวลาในการทำงานผิดพลาด จึงทำให้การแสดงผลงาน 4 ภายในงานอาจดูไม่แห้งสนิทนัก

ข้อดีภายในผลงานชิ้นนี้คือ ข้าพเจ้าได้มีการใช้วิธีแกะที่ดีขึ้น รายละเอียดมากขึ้นกว่าผลงานชิ้นก่อน มีการรักษาความสะอาดภายในผลงาน มีการใช้สีที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับมากนัก เป็นผลงานขั้นสรุป ที่มีการพัฒนาทางด้านการเทคนิค การใช้สี แนวคิดได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

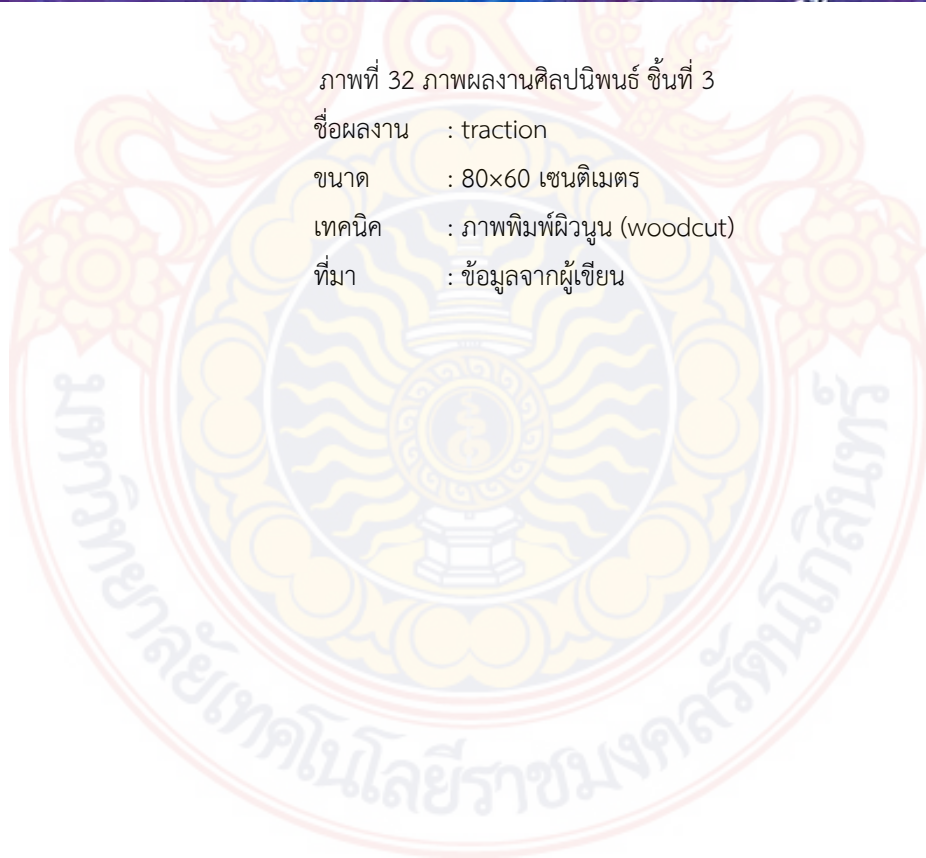
ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : traction

ขนาด : 80×60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิววูน (woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เปรียบเสมือนแนวความคิด สร้างความสามารถความรู้ ในเชิงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดทัศนคติแนวคิด มีการวางแผนเรื่องต่างในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ วิเคราะห์แนวความคิด ไปจนถึงการสร้างสรรค์แบบร่าง ให้สอดคล้องกับการจินตนาการในการสร้างสรรค์หัวข้อเนื้อหาแนวคิดของศิลปนิพนธ์ รวมถึงการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการภาพพิมพ์ ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผ่านอริยาบทที่แสดงออกมาภายในผลงานและแนวความคิดนี้ การทำงานมีระยะเวลาเพื่อพัฒนาผลงานโดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น สื่อถึงความไม่เท่าเทียมกันภายในครอบครัวที่เป็นปัญหาระหว่างตัวข้าพเจ้ากับน้องสาว แต่แสดงออกมาในแง่มุมเดียว ไม่ได้มีมิติด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความรัก ด้านความผูกพัน โดย ทั้ง 4 ชิ้นงาน ข้อผิดพลาดภายในผลงานที่พบคือ มีการจัดองค์ประกอบที่ค่อนข้างซ้ำ การแกะที่ไม่ละเอียด และขั้นตอนการพิมพ์ การผสมสี รวมถึงการจัดสรรเวลาในการทำงาน ทำให้การสร้างสรรค์ผลงาน ไม่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ระยะที่ 2 ระยะศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ความไม่เท่ากัน” ผลงานทั้ง 4 ชิ้น สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง แต่เรื่องออกมาในแง่มุมต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในครอบครัวที่มีความขัดแย้ง ได้มีการพัฒนาด้านแนวความคิดแต่ละชิ้น และเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีการเล่าเรื่องเป็นแต่ละเหตุการณ์ที่ได้ออกมาในรูปแบบตลกร้าย โดยใช้สีที่มีความสดใสภายในผลงาน เพื่อให้คนภายนอกรู้สึกตัวว่าข้าพเจ้า สามารถอยู่กับสถานการณ์ภายในครอบครัวเช่นนี้ได้ ข้าพเจ้าได้มีการนำข้อผิดพลาดจากชิ้นงานที่ผ่านมาพัฒนาทางด้านการพิมพ์ การแกะ รวมถึง การสร้างสรรค์องค์ประกอบภายในงานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผลงานทั้ง 4 ชิ้น ในครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิค กระบวนการทำงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำหรับผู้สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ ควรศึกษาเรื่องกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ กระบวนการอื่น เช่น กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก กระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ รวมถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับแง่มุมในสังคมครอบครัวในรูปแบบความรักความอบอุ่น

บรรณานุกรม

สารสนเทศภาษาไทย

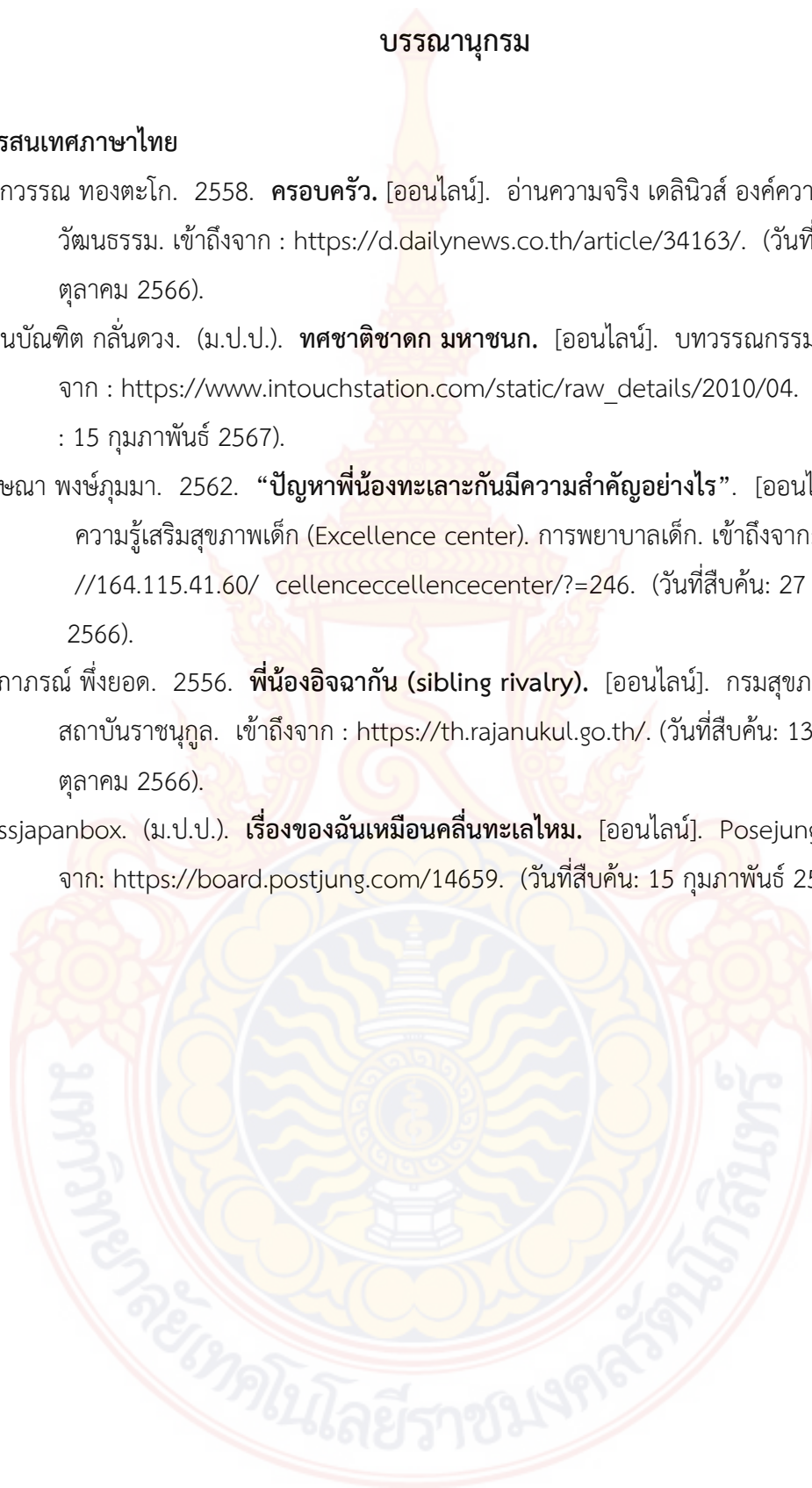
กนกวรรณ ทองตะโก. 2558. **ครอบครัว**. [ออนไลน์]. อ่านความจริง เดลินิวส์ องค์ความรู้ภาษา
วัฒนธรรม. เข้าถึงจาก : <https://d.dailynews.co.th/article/34163/>. (วันที่สืบค้น: 13
ตุลาคม 2566).

มีทนบัณฑิต กลั่นดวง. (ม.ป.ป.). **ทศชาติชาดก มหาชนก**. [ออนไลน์]. บทความกรรม. เข้าถึง
จาก : https://www.intouchstation.com/static/raw_details/2010/04. (วันที่สืบค้น
: 15 กุมภาพันธ์ 2567).

ลักษณา พงษ์ภูมมา. 2562. **“ปัญหาพี่น้องทะเลาะกันมีความสำคัญอย่างไร”**. [ออนไลน์]. คลัง
ความรู้เสริมสุขภาพเด็ก (Excellence center). การพยาบาลเด็ก. เข้าถึงจาก: <http://164.115.41.60/cellencecellencecenter/?=246>. (วันที่สืบค้น: 27 กันยายน
2566).

อาภาภรณ์ พึ่งยอด. 2556. **พี่น้องอิจฉากัน (sibling rivalry)**. [ออนไลน์]. กรมสุขภาพจิต
สถาบันราชานุกุล. เข้าถึงจาก : <https://th.rajanukul.go.th/>. (วันที่สืบค้น: 13
ตุลาคม 2566).

missjapanbox. (ม.ป.ป.). **เรื่องของฉันเหมือนคลื่นทะเลไหม**. [ออนไลน์]. Posejung. เข้าถึง
จาก: <https://board.postjung.com/14659>. (วันที่สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2566).

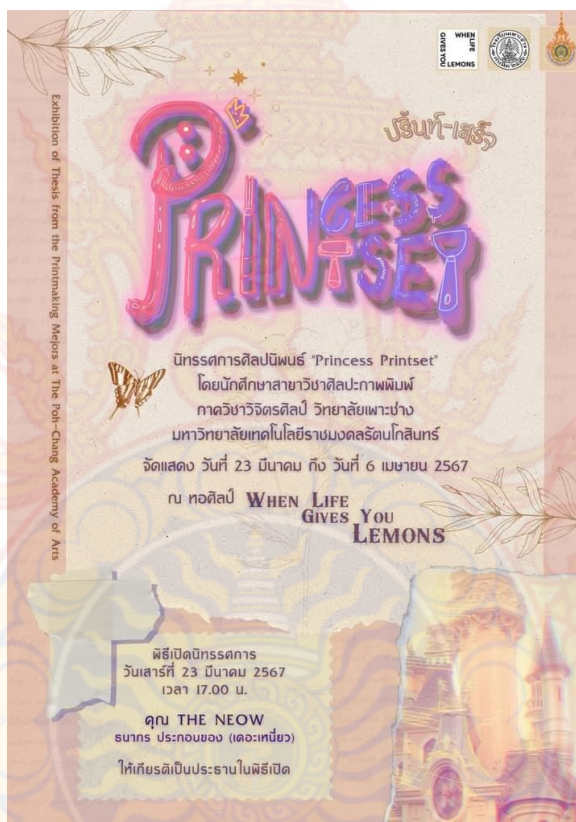

ภาคผนวก

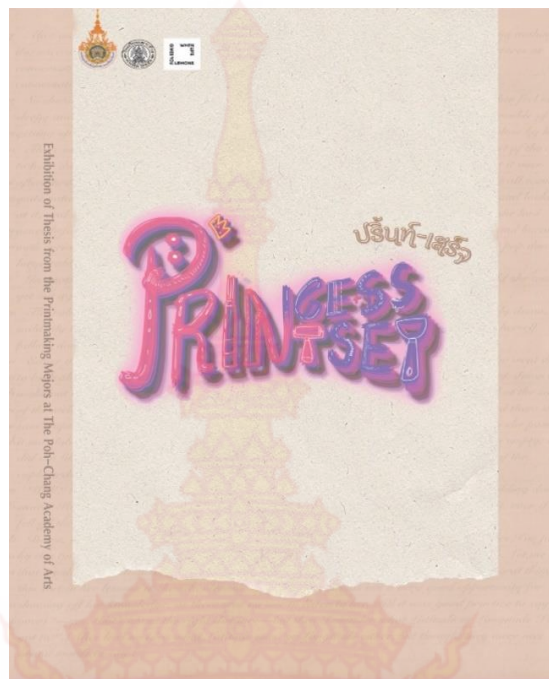

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ปรี๊น เสร็จ (printcess printset)”
 ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ณ หอศิลป์ when life give you lemons
 53 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 91 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2567

ภาพที่ 33 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “ปรี๊น เสร็จ (printcess printset)”
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 34 ปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “ปรีณ เสร็จ (printcess printset)”
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 35 ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “ปรีณ เสร็จ (printcess printset)”
คุณ ธนากร ประกอบทอง เป็นประธานในครั้งนี
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 36 การบรรยายแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้ชมได้รับฟัง
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 37 ร่วมถ่ายภาพกับประธาน และคณาจารย์ที่มาเข้าชม
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 38 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาคู่กับผลงานที่แสดงในงานนิทรรศการ
ปรีณ เสร็จ (printcess printset)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 39 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆที่แสดงในงานนิทรรศการ
ปรีณ เสร็จ (printcess printset)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอาลีนา จันทร์ประจำ
- วันเดือนปี : 29 สิงหาคม 2545
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 701/645 กองบินตำรวจ แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
- ประวัติศึกษา : ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
: ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
- ปัจจุบัน : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ประวัติผลงาน : 2563 ได้รับทุนจากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ช.) ระยะเวลา 4 ปี
2566 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 14)
2566 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ดิน เปื้อน หมึก ครั้งที่ 15 ตอน ปัญจธาตุ ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนน เยาวราช
2567 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อ ปรีณ เสร็จ ณ หอศิลป์ when life give you lemons

