

ตำนานร่วมสมัย
Contemporary myth

วิชญ์พล ประสานวรกิจกุล

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2561

ตำนานร่วมสมัย

ชัชณพ ปรุสานวรกิจกุล

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2561

Contemporary myth

Chisanuphool Presanvorakitkool

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

2018

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ตำนานร่วมสมัย
นักศึกษา	นายชิษณุพล ประสานวรภิกกุล
รหัสนักศึกษา	4581070841110
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์เจนวิทย์ ชูทอง
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

ตำนานคือเรื่องเล่าขานที่มีมาแต่อดีตเปรียบได้เหมือนเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ของคนในอดีต อาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ได้ อาจมีหลักฐานหรือไม่ก็ได้

เมื่อหลายหมื่นปีก่อนมนุษย์ผลิตเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ส่งให้มนุษย์นั้น เป็นดังพระเจ้าในทุกวันนี้ นั่นคือ “ภาษา” หากลองมองในข้อเท็จจริงของภาษาเป็นเพียงการเปล่งเสียง และเรานั้นมอบความหมายแก่เสียงต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดร้อยเรียงเป็นความหมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากการบอกเล่าจากความจริงสู่ความจริง และการพัฒนาของภาษานั้นพาเราไปไกลกว่าความจริง เมื่อมนุษย์คนแรกเริ่มโกหกเรามีจินตนาการเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่และให้มันเป็นความจริงเพียงบนภาษา นอกจากมนุษย์จะมีความสามารถในการสร้างเรื่องราวเรายังมีความสามารถที่จะเชื่อมั่นได้อีกด้วย และเมื่อการเดินทางจากความจริงสู่อาณาจักรที่ไร้ข้อจำกัดทางกายภาพ เราประดิษฐ์ความจริงบนภาษาและร่วมกันเชื่อ ใช้มันเป็นเครื่องมือเรียกว่า “สัญญาะ” ซึ่งมีอิทธิพลต่อการร่วมกันของมนุษย์ตลอดจนการควบคุมพฤติกรรมใช้เป็นเครื่องมือควบคุมและความหมายของสัญญาะต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา นั้นเป็นตัวสะท้อนบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมีการเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลา

ผ่านเทคนิคกระบวนการ Wood Engraving ซึ่งได้พัฒนามาใช้วัสดุทดแทนจากแม่พิมพ์ไม้เนื้อแข็งเป็นไฟเบอร์เรซินเพื่อตอบสนองความสมบูรณ์ของเทคนิคให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของข้าพเจ้า

Titel	Contemporary myth
Name	Chisanuphool Presanvorakitkool
Student ID	458170841110
Advisers	Mr.Jenwit Choothong
Degree	Bachelor Degree of Fine Art Major in Graphic Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year	2018

Abstract

The legend is a story that has come, but the past is like a tool that helps convey historical stories. Which these stories reflect the way of life, thoughts, beliefs, and traditions of people in the past may or may not be true there may be evidence or not. When tens of thousands of years ago, humans produced a device that was sent to that human. As God today is "language". If you look at the facts of the language, it is just a voice. And we give the meaning to the various sounds that are limited. From telling from truth to truth and the development of that language takes us far beyond the truth When the first man begins to lie, we have imagination when we talk about things that do not exist and let it be true only on language. In addition to human beings with the ability to create stories, we also have the ability to believe it. And when traveling from truth to a kingdom without physical limitations we fabricate truth on language and believe together. Use it as a tool called "sign" which influences human interaction as well as controlling behavior used as a control tool and the meaning of various signs that affect our behavior is a reflection of the context of Society in the time that has changed over time

Through the wood engraving technique which has been developed to use the substitutes from hardwood mold as fiber resin to meet the perfect technique to suit my work.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาของข้าพเจ้า และขอขอบพระคุณนางสาวदनยา วีรวรรณ และนายกิตติคุณ สุเมธพานันท์ ที่ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอให้ออกาสข้าพเจ้า และขอขอบคุณธรรมชาติที่มอบความหมาย เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า โดยไม่ได้คาดหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะสร้างความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาใดๆ ต่อสังคมในปัจจุบัน แต่คาดหวังว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตแก่คนรุ่นหลัง

ในการทำศิลปนิพนธ์นี้นั้นคงสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยอบรมสนับสนุน แนะนำการทำงานของข้าพเจ้า ให้เกิดความเข้าใจต่อกระบวนการและแนวคิดประกอบให้ความตั้งใจนี้สำเร็จลุล่วงได้

ชิษณุพล ประสานวรวิจกุล

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในหัวข้อ “ตำนานร่วมสมัย” (Contemporary Myth) ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ และเล่มเอกสารศิลปนิพนธ์ ที่ได้รวบรวมแนวคิดการศึกษาค้นคว้าตลอดจนบทสรุปของเนื้อหา เทคนิค กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่คนที่ศึกษาศิลปะและมีความเข้าใจต่อเรื่องอื่นๆ นอกจากศิลปะ

ชิษณุพล ประสานวรกิจกุล

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย	ก
ปกในภาษาอังกฤษ	ข
หน้าอำนวยการ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
คำนำ	ช
สารบัญ	ซ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา	1
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์	2
ขอบเขตการสร้างสรรค์	2
บทที่ 2 พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์	3
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	3
อิทธิพลทางความคิด	4
อิทธิพลทางธรรมชาติ	5
อิทธิพลทางศิลปกรรม	5
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	11
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์และขั้นตอนการทำงาน	12
ขั้นตอนประมวลความคิด	12
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์	13
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ	14
การรวบรวมข้อมูล	14
ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์	15
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์	20
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์	25

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	25
- แม่พิมพ์ไม้เนื้อแข็ง	27
- การทำแม่พิมพ์จากวัสดุทดแทนเรซิน	29
- การพิมพ์	33
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน	34
การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์	34
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปินิพนธ์	40
บทที่ 5 บทสรุป	54
บรรณานุกรม	55
ภาคผนวก	56
ประวัติผู้เขียน	60

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	The Third of May	6
2	Ghent Altarpiece	7
3	ผ้าพระบฏวิษระไกรวะเทวะ	8
4	เสรีภาพนำทางประชาชน (La Liberté guidant le peuple)	9
5	Adam and Eve	10
6	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	15
7	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	16
8	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	17
9	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4	18
10	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5	19
11	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	20
12	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	21
13	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	22
14	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4	23
15	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5	24
16	อุปกรณ์สร้างสรรค์ 1	25
17	อุปกรณ์สร้างสรรค์ 2	26
18	ภาพขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ไม้เนื้อแข็ง	28
19	ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เรซิน 1	31
20	ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เรซิน 2	32
21	ขั้นตอนการพิมพ์	33
22	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	35
23	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	36
24	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	37
25	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	38
26	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 5	39
27	ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	41
28	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	42

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
29	ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	43
30	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	44
31	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	45
32	ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	46
33	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	47
34	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	48
35	ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	49
36	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	50
37	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	51
38	ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5	52
39	รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5	53
40	ภาพโปสเตอร์การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์	57
41	ภาพบรรยากาศการแสดงผลศิลปนิพนธ์1	58
42	ภาพบรรยากาศการแสดงผลศิลปนิพนธ์2	59

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

เนื่องด้วยมนุษย์โฮโมเซเปียนส์¹ สืบพื้นฐานเป็นสัตว์สังคม หลังการปฏิวัติการรับรู้การร่วมมือกันทางสังคมเป็นกุญแจสำคัญของการอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกเรา เครื่องมือมนุษย์ที่ใช้จนสามารถเอาชนะธรรมชาติและมีบริบทราวกับพระเจ้าในโลกใบนี้ได้คือ “ภาษา”² การร้อยเรียงเสียงที่เปล่งออกมาได้อย่างจำกัดความหมายข้อมูลที่น่าอัศจรรย์สำคัญที่ทำให้มนุษย์มาถึงจุดนี้ มนุษย์ได้พัฒนาการถ่ายทอดข้อมูลทั้งสิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่จริง ทำให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมใหม่ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเรื่องราวของวิญญูณประจำเผ่า ชชาติ การเมือง สิทธิมนุษยชน ความดีงาม ความชั่วร้าย มนุษย์พัฒนาเรื่องราวเหล่านี้และต้องการให้มันมีอยู่ในความจริง เราจึงคิดค้น Symbolic ขึ้น เช่น ธงชาติ สัญลักษณ์ศาสนา ตรา ป้ายร้านค้า เป็นการบัญญัติว่าสัญลักษณ์ต่างๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อเกิดมาท่ามกลางโลกที่ใช้สัญลักษณ์ เราถูกฝึกสอนให้เป็นผู้ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงการรับรู้ที่มีอยู่แล้วในสังคม เราถูกมอบสัญลักษณ์และคำมากมายแต่ไม่เคยถูกสอนว่านี่เป็นเครื่องมือและถูกใช้งานอย่างไร บ่อยๆ จะพบว่ามนุษย์เรานั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัญลักษณ์เสียเอง เช่น สงครามศาสนา การยึดติด การจะเข้าใจกระบวนการนี้นั้นต้องมองมันอย่างเหนือกาลเวลาคุณภาพรวมของมนุษย์ถึงการเริ่มต้น หลากๆ สมมุติฐานทั้งทางศาสนา ตำนาน นิทาน เชื่อมโยงกับความเป็นจริงหาสิ่งที่เราพอจะเชื่อได้หรือเชื่อ การเท่าทันตัวเองในเรื่องของการรับรู้และการถ่ายทอดนี้จะทำให้เราเท่าทันตัวเองและสัญลักษณ์ นำมาซึ่งความคิดที่สมเหตุสมผลส่งผลต่อพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมาและร้อยเรียงเป็นนิยาย สู่การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มองอีกแง่มุมหนึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีผู้คิดค้นผู้ใช้และผู้ถูกใช้อยู่แล้วในสังคม การจะหลุดพ้นจากพันธนาการทางความคิดนั้นจำเป็นต้องลงวางความเชื่อและทัศนคติต่างๆ อยู่กับความ เป็นจริงอยู่กับสัจธรรม เมื่อข้าพเจ้ามีทัศนคติต่อเนื้อหาเหล่านี้เช่นนี้ เนื้อหาพวกนี้จึงคล้ายวัตถุดิบที่ ข้าพเจ้านำมาประสมประสานเทียบเคียงเนื้อหาที่ย้อนแย้งในกันและกันและต่างถูกเชื่อถือเป็นความจริง หากความจริงบนภาษานั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ ข้าพเจ้าจะสามารถเคลื่อนที่มันผ่านสัญลักษณ์หีบจับ เอาเนื้อหาและสัญลักษณ์ต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งเงื่อนไขคือจำเป็นต้องรู้ภูมิหลัง

¹ โฮโมเซเปียนส์ ภาษาลาตินแปลว่า คนฉลาด" หรือ "ผู้รู้" เป็น สปีชีส์เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในสกุลโฮโม

² กิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะ เป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้นหมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้น

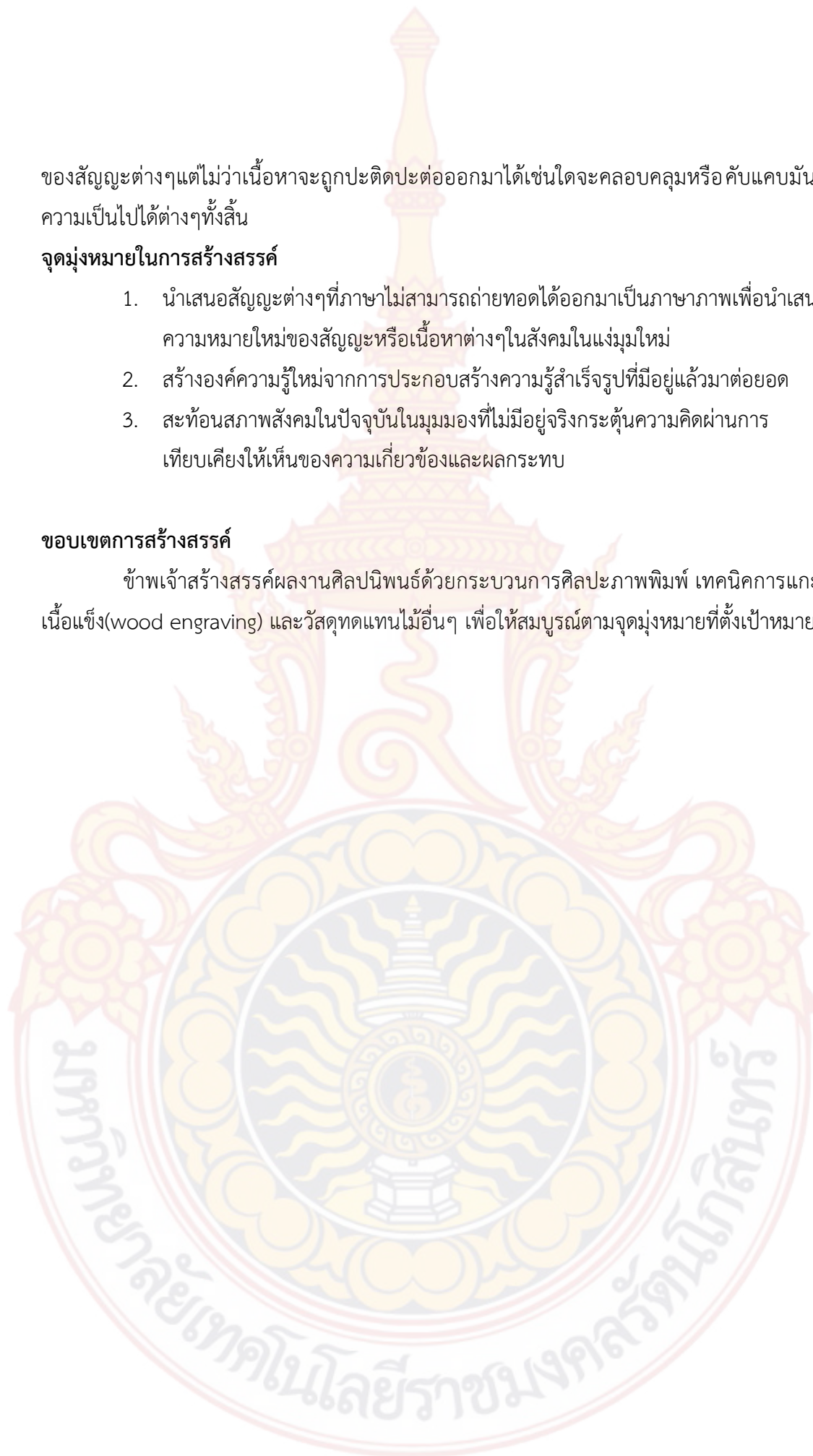
ของสัญลักษณ์ต่างๆแต่ไม่ว่าเนื้อหาจะถูกปะติดปะต่อออกมาได้เช่นใดจะครอบคลุมหรือคับแคบมันคือความเป็นไปได้ต่างๆทั้งสิ้น

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1. นำเสนอสัญลักษณ์ต่างๆที่ภาษาไม่สามารถถ่ายทอดได้ออกมาเป็นภาษาภาพเพื่อนำเสนอความหมายใหม่ของสัญลักษณ์หรือเนื้อหาต่างๆในสังคมในแง่มุมใหม่
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการประกอบสร้างความรู้สำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด
3. สะท้อนสภาพสังคมในปัจจุบันในมุมมองที่ไม่มีอยู่จริงกระตุ้นความคิดผ่านการเทียบเคียงให้เห็นของความเกี่ยวข้องและผลกระทบ

ขอบเขตการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ด้วยกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคการแกะไม้เนื้อแข็ง(wood engraving) และวัสดุทดแทนไม้อื่นๆ เพื่อให้สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้

บทที่ 2

พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

มนุษย์(โฮโมเซเปียนส์)เป็นสายพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จในการแพร่กระจายและครอบครองโลกนี้หากลองมองในเชิงกายภาพเรานั้นแสนจะอ่อนด้อยไม่มีฟันคม กล้ามเนื้อที่แข็งแรง ปีก หรือกรงเล็บแล้วเราทำเช่นนี้ได้อย่างไรด้วยอะไร หนึ่งในคำตอบที่น่าสนใจของคำถามนี้คือ ภาษามีการทอดถ่ายและรับรู้ข้อมูลผ่านการออกเสียง ที่ร่วมกันตกลงว่าเสียงนี้ใช้แทนอะไรจากความจริงสู่ความจริงและเมื่อมนุษย์คนแรกบอกต่อเรื่องราวที่เหนือความเป็นจริง เรามีสิ่งใหม่ที่ทรงอนุภาพนั้นคือจินตนาการ การร่วมกันรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริง วิญญาณประจำเผ่า พระเจ้า ความดีงาม กฎหมาย สิทธิ ประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้ที่โอบล้อมเราไว้ควบคุมพฤติกรรมของเราผ่านความคิดในระยะทางหลายพันปีที่เราค่อยๆพัฒนาจินตนาการนี้จากรุ่นสู่รุ่น ยกตัวอย่างว่าเราเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่เล่นกระโดดเชือก การที่ได้ก้ออีกคนที่ไม่เคยร่วมเล่นเลยนั้นจะเล่นด้วยได้คือการเข้าใจกฎและกติกาเดิมโลกนี้ก็เช่นกันมีกฎและกติกามีเงื่อนไขพื้นฐานของการเป็นมนุษย์อยู่แล้ว การที่เรานั้นเกิดใหม่มาในยุคสมัยนั้นจำเป็นต้องร่วมเข้าใจกติกา เรามักถูกมอบให้เพียงเนื้อหาเรื่องราวและเราเริ่มเชื่อมั่น เชื่อว่ามันคือข้อเท็จจริงของโลกเราจะเข้าใจหนังสือสักเล่มด้วยการอ่านช่วงกลางของมันได้เลยหรือ ดังนั้นหากเราจะเข้าใจปัจจุบันได้เราควรรู้จักอดีต จึงเริ่มการออกเดินทางกลับหลังจุดเริ่มต้นของจินตนาการที่ก้าวข้ามกาลเวลา ตำนาน และเรื่องเล่าต่างๆที่ยังไม่สูญหายนั้นดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น ที่ยังจับต้องได้ง่ายในยุคสมัยนี้

ตำนาน คือเรื่องเล่าขานที่มีมาแต่อดีตเปรียบได้เหมือนเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ของคนในยุคอดีต อาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ได้ อาจมีหลักฐานหรือไม่ก็ได้ จะเห็นว่าเราไม่มีทางจะพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงที่สุดแล้วมันสำคัญกับเราอย่างไรความเป็นจริงนั้น เพียงเพราะเราเลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่อมั่นเท่านั้นหรือ

เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ไม่อยู่และให้มันเป็นความจริงเพียงบนภาษา นอกจากมนุษย์จะมีความสามารถในการสร้างเรื่องราว เรายังมีความสามารถที่จะเชื่อมั่นได้อีกด้วย และเมื่อการเดินทางจากความจริงสู่อาณาจักรที่ไร้ข้อจำกัดทางกายภาพ เราประดิษฐ์ความจริงบนภาษาและร่วมกันเชื่อ ใช้มันเป็นเครื่องมือเรียกว่า สัญญา หรือ สัญศาสตร์(semiotics) เป็นศาสตร์ว่าด้วยความหมาย เป็นการศึกษาว่า “สิ่งแทนความหมาย” (representation) อาจก่อให้เกิดความหมายได้อย่างไร เป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้เรา “เข้าใจความหมาย” ของสิ่งใดๆ (comprehend meanings) หรือกระบวนการที่เรา “ให้ความหมาย” แก่สิ่งใดๆ (attribute meanings) เมื่อความจริงที่เกิดขึ้นบนภาษานั้นมีพลวัตและเคลื่อนที่ไปตามกาลเวลา สังคม วัฒนธรรม การตีความสัญญาในมนุษย์นั้นจึงมีการคลาดเคลื่อน ผ่านปัจจัยภายนอกที่ร่วมกันประกอบขึ้นมาเป็นทัศนคติของเรา บ่อยๆในปัจจุบันที่

มนุษย์นั้นถูกเครื่องมือเราสร้างขึ้นมาใช้งานหรือตกเป็นเหยื่อ การไม่เท่าทันกระบวนการคิดตรงนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และส่งผลต่อไปถึงธรรมชาติ โลก หากเราเท่าทันและมองสิ่งต่างๆที่เนื้อแท้หรือปรัชญาแทนที่จะเป็นรูปแบบหรือเนื้อหา เราอาจก้าวข้ามอาณาเขตอันกว้างใหญ่ราวกับนิรันดร์นี้ได้ โดยไม่ต้องก้าวเท้าสักก้าว ข้ามความซับซ้อน ความโง่เขลา ความตึงาม ความชั่วร้าย สู่ความเป็นจริงของรากฐานของธรรมชาติยังคงเดิมคือการเอาชีวิตรอด ชีวิตยังคงทำหน้าที่ดั้งเดิมของมัน ผ่านกาลเวลา เมื่อเราลองมองไปไกลกว่าชั่วชีวิตตัวเองจะพบว่าอะไรหลายๆสิ่งรอบตัวเรานั้นหมดความหมายลง ไร้ค่า ว่างเปล่า อาจเพราะมันไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าหยิบเอาตำนาน เทพ ความเชื่อ สัญญา มาประกอบขึ้นเป็นภาพเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงกระบวนการตีความสัญญา กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงการมีอยู่ของเครื่องมือนี้ เพื่อให้เราได้ใช้มันให้ถูกใช้ ผ่านสัญญาต่างๆที่มีความหมายที่ขัดแย้งกันและกระตุ้นให้เกิดความสงสัยและหวังว่าในห้วงเวลานั้นจะมีสักวินาทีที่เราจะเท่าทันตัวเองบนความเป็นจริงที่เรากำเนิดและดำรงอยู่ มีใช้บนภาษาหรือในสมองแต่บนสองเท้าของเรา

อิทธิพลทางความคิด

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเรียนรู้ปรัชญา¹ นั้นมาจากหลายสาขาอาจไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดแต่ก็เพียงพอที่จะสะท้อนให้ถึงความเป็นจริงต่างออกไปของโลกใบนี้ จากหลายมุมมองของแต่ละสาขาต่างมีจุดประสงค์ที่จะแสวงหาความจริงแท้ของตน ปรัชญาสากลนั้นไม่มีแต่มีสิ่งที่แฝงอยู่ในทุกๆสาขา คือ หลักคิด ในหมู่คนหมู่หนึ่งในสมัยหนึ่งเท่านั้น ปรัชญาจึงพาข้าพเจ้ามองผ่านแต่ละยุคสมัยแต่ละชนบทที่แต่ละสังคมพัฒนา ให้เห็นว่าสิ่งที่เรายึดถือตั้งแต่เกิดมานั้นไม่ได้จริงแท้ที่สุดเพียงแต่มันเป็นที่นิยมและถูกในพัฒนาในพื้นที่เล็กๆของทวีปเอเชียเท่านั้น ในขณะที่ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากกรอบความคิดนี้สู่อีกกรอบความคิดหนึ่งอันปรัชญา บางสาขาก็กล่าวถึงการออกจากกรอบนี้ไปสู่ความว่างเปล่า เช่นปรัชญาทางพุทธเช่นการนิพพานหรือตรัสรู้ ข้าพเจ้ามองเห็นศาสตร์และแขนงของวิชาต่างๆเป็นสัญญาและต่างร่วมกันถ่ายทอดความจริงในแบบของมันเอง ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่าไม่มีศาสตร์ใดหรือปรัชญาใดที่เป็นแก่นกลางของความเป็นมนุษย์ ศาสตร์ต่างๆเป็นเพียงหน่วยย่อยคล้ายรากผ่อยแต่ไม่มีรากแก้วลักษณะการสะสมองค์ความรู้ของเรานั้นคล้ายพีชจำพวกไรโซมเช่นมันฝรั่งหรือพีชลำต้นใต้ดิน ลักษณะการทำงานของข้าพเจ้าก็เช่นกันคือหยิบยกแนวคิดและหาสัญญาต่างๆมาถักร้อยและรวบรวมเอาไว้ในจุดเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดเริ่มต้นในยุค PostModern²

อิทธิพลทางธรรมชาติ

ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างสุด เทียบเท่ากับโลกธรรมชาติ โลกกายภาพ หรือโลกวัตถุ "ธรรมชาติ" ยังหมายถึงชีวิตโดยรวมซึ่งมีเป้าหมายเดียวคือผ่านกาลเวลา สำหรับข้าพเจ้าธรรมชาติคือความจริงที่แท้จริงซึ่งในปัจจุบันเราอยู่ในยุค Anthropocene ซึ่งเป็นยุคที่พฤติกรรมของ

¹ วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และหลักแห่งความจริง โดยในบรรดาความรู้ทั้งหลายของมนุษยชาตินั้น อาจแบ่งได้เป็นสองเรื่องใหญ่ ๆ เรื่องหนึ่ง คือ เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติกับสังคม

² Postmodernism บางทีใช้คำว่าหลังสมัยใหม่ หรือแนวคิดหลังสมัยใหม่ เป็นแนวคิดทางการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม สังคม ดนตรี และอื่น ๆ ที่ก่อตัวขึ้นโดยมีมุมมองที่ต่างออกไปจากมุมมองทางความคิดแบบเดิม ๆ ของโลก

มนุษย์มีอิทธิพลต่อธรรมชาติ ซึ่งพฤติกรรมทางสังคมนั้นก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้สอยทำลายธรรมชาติ ณ ที่นี้เปรียบได้กับการทำลายความจริงของเราเอง

อิทธิพลทางศิลปกรรม

อิทธิพลทางรูปแบบหยิบยกเอางานศิลป์ในฝั่งตะวันตกมา (appropriation)³ ในยุคสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยอ้างอิงเนื้อหา นัยยะ สัญลักษณ์ของงานมาช่วยอธิบาย มีนัยยะของประวัติศาสตร์(อดีต)ที่ถูกนำมาอธิบายอีกครั้งผ่านศิลปะร่วมสมัย โดยนี้เป็นกระบวนการในการทำงานของข้าพเจ้าการหาภาพและข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจจากต่างแดนมานำเสนออีกครั้งใน แบบฉบับที่มีความร่วมสมัยและเป็นไทยมากขึ้น

ฟรันซิสโก โกยา (Francisco Goya)

³ “แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต ศิล :ปะแห่งการหยิบยืม”

ภาพที่ 1 The Third of May 1808

เทคนิค สีน้ำ มันบนผ้าใบ

ขนาด 268 cm x 347 cm)106 in x 137 in(

ที่มา :https://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_of_May_1808

ฟรันซิสโก โกยา(Francisco José de Goya y Lucientes) (30 มีนาคม ค.ศ.1746 - 16 เมษายน ค.ศ..1828) จิตรกรและศิลปินภาพพิมพ์แนวศิลปะจินตนิยม(Romanticism) ชาวสเปน ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบการจัดองค์ประกอบศิลป์ สี และแสง ของศิลปินท่านนี้ ประทับใจการถ่ายทอดอารมณ์ และเนื้อหาที่มีการความรุนแรง เจ็บปวด เช่นเดียวกับแนวคิดของข้าพเจ้า

ยัน ฟัน ไอค์ (Jan van Eyck)

ภาพที่ 2 Ghent Altarpiece 1975

เทคนิค ไม้, สีน้ำมัน, สีฝุ่นเทมเพอรา

ขนาด 3.5 ม. x 4.6 ม.

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent_Altarpiece

ยัน ฟัน ไอค์ (Jan van Eyck) ราวก่อน คศ..1395 - ค.ศ.1441 เป็นจิตรกรสมัยเนเธอร์แลนด์เริ่มแรกของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ และถือกันว่าเป็นจิตรกรคนสำคัญของยุโรปในคริสต์ศวรรษที่ 15 ข้าพเจ้าประทับใจในเนื้อหาและรูปแบบของศิลปิน มีสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาอธิบายได้ รวมถึงเอกลักษณ์ของศิลปินที่มีความโดดเด่น เป็นอิทธิพลที่เป็นตัวแทนของตะวันตก ยุครุ่งเรืองของศิลปะและเกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งตรงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจและอิงอาศัยนัยยะต่างๆ ในเชิงศาสนา

ภาพพระบฏวัชระไกรระเทวะ

ภาพที่ 3 ชื่อภาพ ผ้าพระบฏวัชรโอรหะทေး1740
 เทคนิค ภาพวาดบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย
 ที่มา : <https://en.wikipedia.org/wiki/Thangka>

ผ้าพระบฏเป็นงานศิลปะของทิเบต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ข้าพเจ้าประทับใจและรู้สึก
 เกี่ยวข้องกันในเชิงความเป็นเอเชียและศาสนาพุทธ(วัชรยาน) คล้ายภาพวาดฝาผนังของไทย ซึ่งเป็น
 ตัวแทนของตะวันออกที่ใกล้เคียงกัน ที่ผูกพันกับจิตวิญญาณ(นามธรรม) ซึ่งต้องการนำเสนอความ
 ต่างในความเหมือนกันนี้

เออแมน เดอลาครัว Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix

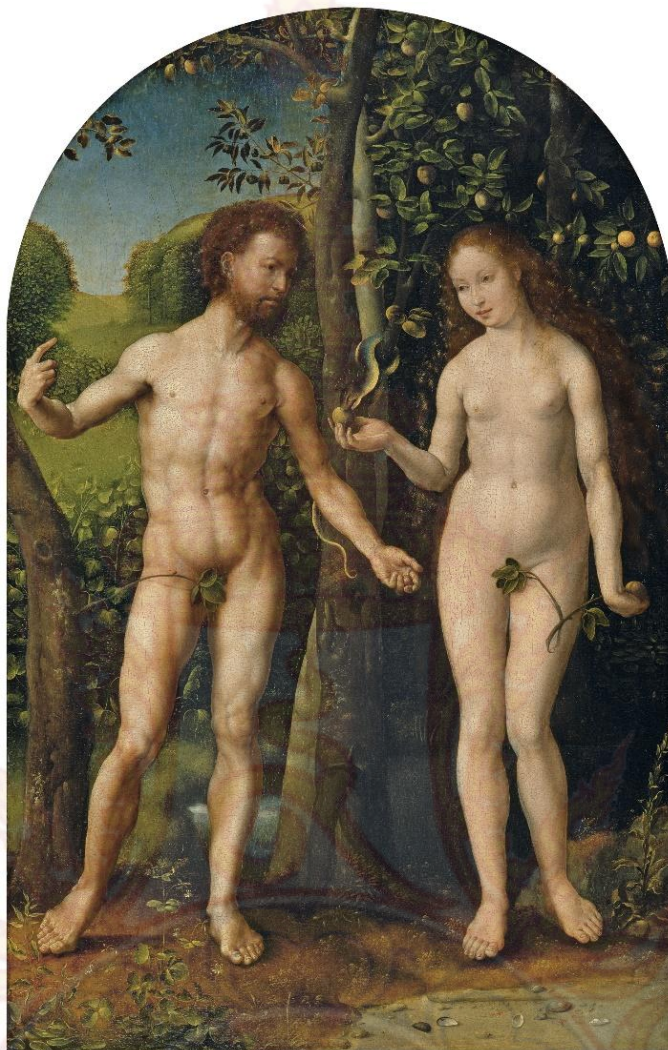

ภาพที่ 4 ชื่อภาพ เสรีภาพนำทางประชาชน (La Liberté guidant le peuple) 1830
เทคนิค ภาพวาดสีน้ำมัน

ที่มา : <https://th.wikipedia.org/wiki/เสรีภาพนำทางประชาชน>

แฟร์ดีนันด์ วิกตอร์ เออแฌน เดอลาคร์ว (Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix) ราว ค.ศ.1798 - ค.ศ.1863 เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศส เป็นภาพวาดโดยเออแฌน เดอลาคร์ว เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมในปี ค.ศ.1830 ซึ่งล้มพระเจ้าชาร์ลที่ 10 แห่งฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาพเชิงบันทึกประวัติศาสตร์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ออกมาได้อย่างน่าสนใจ

ยาน กอสเซอร์ต Jan Gossaert

ภาพที่ 5 ชื่อภาพ Adam and Eve 1508
 เทคนิค ภาพวาดสีน้ำมัน 56.5 x 37 cm
 ที่มา : <https://www.museothyssen.org>

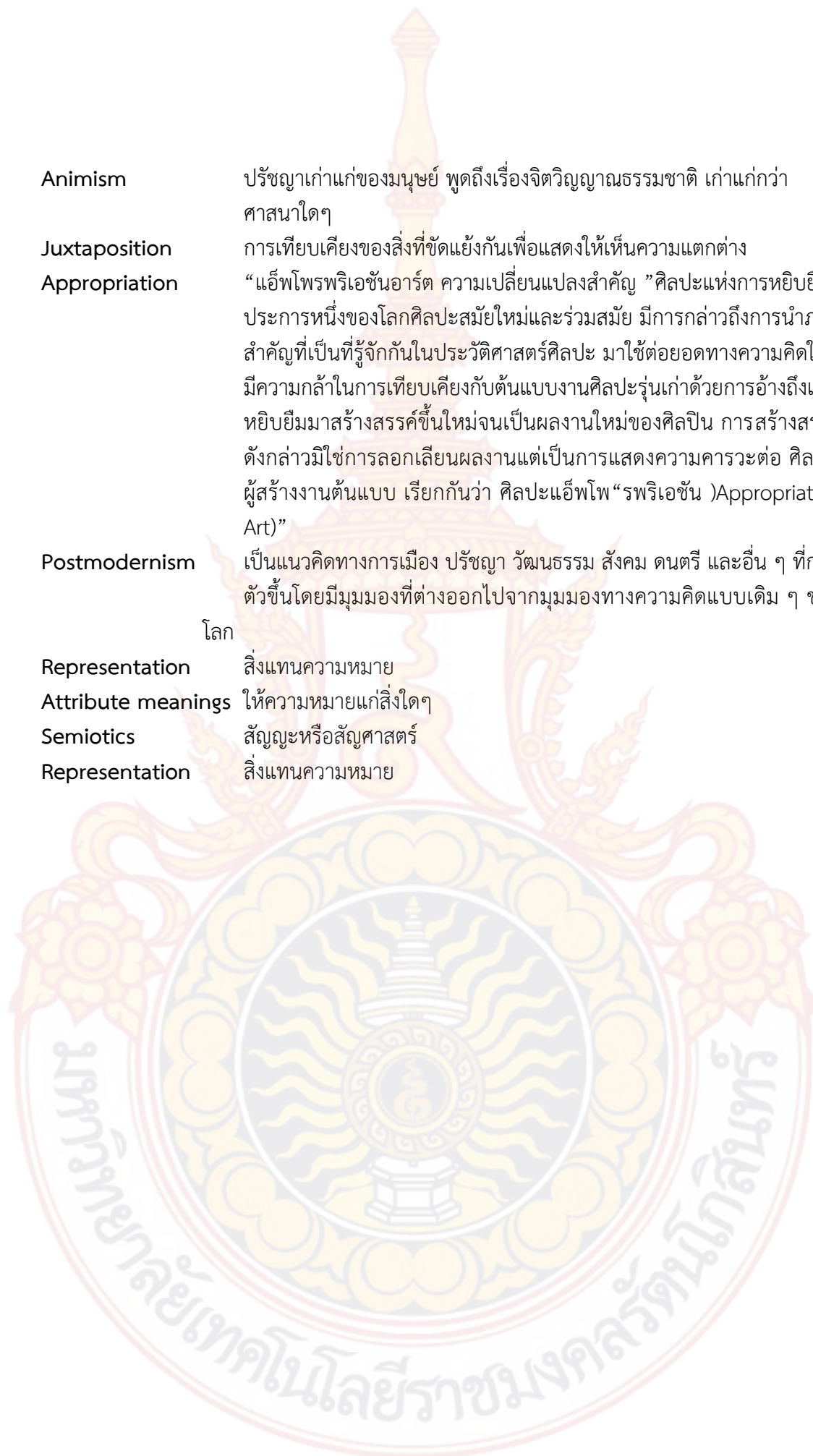
ยาน กอสเซิร์ต(Jan Gossaert) ราว ค.ศ.1478 - ค.ศ.1532 ศิลปินเฟลมิช ชาวเนเธอร์แลนด์ช จาก Maubeuge รู้จักกันในชื่อ Mabuse เป็นจิตรกรคนสำคัญในศตวรรษที่ 16 ภาพผลงาน “อดัมกับอีฟ” เป็นภาพที่ให้แรงบันดาลใจในการมองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์จินตนาการถึงจุดกำเนิดแรกเริ่มของเราและการมีชีวิตต่อจากนั้นคล้ายกับคำสาปการจำนนต่อบาปที่เราไม่ได้ก่อเป็นการตีความแบบหนึ่งทางศาสนาที่ถูกถ่ายทอดและนำเสนออย่างงดงามผ่านภาพวาดที่วิจิตร

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

Anthropocene

เป็นชื่อที่ใช้เรียกสมัย (Epoch) ทางธรณีวิทยาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งหมายถึงระยะเวลาไม่นานมานี้ ที่การดำรงอยู่และพฤติกรรมของมนุษย์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกอย่างมีนัยสำคัญ

Animism	ปรัชญาเก่าแก่ของมนุษย์ พุทธิถึงเรื่องจิตวิญญาณธรรมชาติ เก่าแก่กว่าศาสนาใดๆ
Juxtaposition	การเทียบเคียงของสิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่าง
Appropriation	“แอฟโฟรโพริเอชันอาร์ต ความเปลี่ยนแปลงสำคัญ” ศิลปะแห่งการหยิบยืม : ประการหนึ่งของโลกศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย มีการกล่าวถึงการนำภาพสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ศิลปะ มาใช้ต่อยอดทางความคิดใหม่ มีความกล้าในการเทียบเคียงกับต้นแบบงานศิลปะรุ่นเก่าด้วยการอ้างอิงและหยิบยืมมาสร้างสรรค์ชิ้นใหม่จนเป็นผลงานใหม่ของศิลปิน การสร้างสรรค์ดังกล่าวมิใช่การลอกเลียนผลงานแต่เป็นการแสดงความคารวะต่อ ศิลปินผู้สร้างงานต้นแบบ เรียกกันว่า ศิลปะแอฟโฟ“รโพริเอชัน)Appropriation Art)”
Postmodernism	เป็นแนวคิดทางการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม สังคม ดนตรี และอื่น ๆ ที่ก่อตัวขึ้นโดยมีมุมมองที่ต่างออกไปจากมุมมองทางความคิดแบบเดิม ๆ ของโลก
Representation	สิ่งแทนความหมาย
Attribute meanings	ให้ความหมายแก่สิ่งใดๆ
Semiotics	สัญยะหรือสัญศาสตร์
Representation	สิ่งแทนความหมาย

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ และขั้นตอนการทำงาน

ในการทำงานศิลปะป็นขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากประวัติศาสตร์ในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจุบันและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะขั้นตอนนี้

ขั้นตอนประมวลความคิด

เกิดจากการตั้งคำถามต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าถือครองมาแต่กำเนิดคือชีวิต สิ่งที่เราหวงแหนก่อนจะรับรู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรซึ่งการแสวงหาคำตอบของคำถามอันกว้างใหญ่นี้ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลผ่านประสบการณ์ความรู้จากหลายวิธีคิดโดยมีแนวคิดพื้นฐานจากศาสนาเช่นซึ่งเปรียบเปรยถึงการมองเห็นความเป็นจริงของมนุษย์แต่ละคนหรือการแต่ละศาสตร์ว่าคล้ายกับคนตาบอดทั้งห้าที่คลำช้าง ชายแต่ลำคนจับส่วนต่างๆของช้างในแต่ละจุดที่ตัวยืนและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเช่นคนตาบอดคนหนึ่งจับหางก็กล่าวว่าคล้ายเชือก อีกคนจับบริเวณหูก็บอกว่าคล้ายพัดขนาดใหญ่ และถกเถียงกันถึงความเป็นจริงของช้างว่าใครถูกต้องที่สุด จากต้นความคิดตรงนี้ข้าพเจ้ารวบรวมการมองความเป็นจริงผ่านวิทยาศาสตร์ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม ธรรมชาติ ปรัชญา ชีวิตวิทยา แนวคิดในยุคสมัยต่างๆ ความเชื่อ ความฝัน เพื่อร่วมกันอธิบายคล้ายการไปยืนหลายๆตำแหน่งของช้างตัวหนึ่งเพื่อประกอบความเป็นช้างขึ้นมา ข้าพเจ้าตระหนักว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจชีวิตหรือสิ่งใดๆอย่างลึกซึ้งได้จากด้านเดียว แต่ในการจะเข้าใจสิ่งต่างๆผ่านความหลากหลายและสลับซับซ้อนนั้นยากเกินกว่าจะมอบให้ใครหรือเข้าใจมันอย่างง่ายได้ ข้าพเจ้าจึงมองย้อนกลับไปไกลกว่าชั่วชีวิตและก่อนที่ศาสนาหรือสิ่งใดๆเริ่มขึ้นซึ่งได้แรงบันดาลใจจากปรัชญาวิญญาณนิยม(Animism)เป็นปรัชญาก่อนประวัติศาสตร์ การพยายามเข้าใจความเป็นมนุษย์ดูจะเป็นหนทางสู่การเข้าใจชีวิต ว่าทำไมมนุษย์โฮโมเซเปียนส์อย่างเราถึงครองโลกได้คำตอบของมันคือภาษา ความสามารถในการถ่ายทอดและรับรู้ระหว่างกันของมนุษย์เรานั้นเป็นอาวุธสำคัญในการครองโลกและเป็นปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตในโลกปัจจุบันมันคือโลกของที่อ่านออกเขียนได้สื่อสารได้ นำข้าพเจ้ามาสู่เรื่องสัญวิทยาวิทยาที่พูดถึงการมอบความหมายแก่ใดๆ และสัญวิทยาต่างๆที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเรา เช่นไฟแดงมีความหมายว่าหยุด หรือทางม้าลายที่บอกว่าเราควรข้ามถนนบริเวณไหน สิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ควบคุมพฤติกรรมของเรา การเข้าใจการทำงานของระบบการรับรู้สัญญาอาจไม่ทำให้ข้าพเจ้ารู้คำตอบของ

ชีวิตแต่มันเพียงพอที่จะทำให้เราเท่าทันชีวิตและตนเองเป็นจุดที่ข้าพเจ้าอยากจะถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ถึงศักยภาพพิเศษที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกนี้นำมาซึ่งผลงานศิลปะขั้นสูงที่ข้าพเจ้ารวบรวมสัญญาจากหลายๆแง่มุมของการมนุษย์โดยการจัดวางความแตกต่างของแนวคิดหรือเนื้อหาได้ ศาสตร์เดียวกันที่มีความแตกต่างกันเพื่อเกิดการเปรียบเทียบและชี้ให้เห็นความแตกต่างของสิ่งนั้นๆเพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงความหลากหลาย นำมาซึ่งการตั้งคำถามแก่สิ่งที่เราเชื่อถือหรือความมั่นใจแท้เพียงใด ตรงจุดนี้จะเป็นตัวคลายการยึดติดการยึดถือต่อความเชื่อและเปิดประตูสู่การยอมรับความหลากหลายและความหมายอื่นๆภายใต้เรื่องราวเดียวกัน เช่นกันยอมรับคำบอกเล่าของชายตาบอดคนอื่น ในตัวผลงานแต่ขั้นของศิลปะขั้นสูงของข้าพเจ้าจะมีเนื้อหาของตัวเองซึ่งไม่มีความตายตัว แล้วแต่ผู้รับข้อมูลว่ามีทัศนคติและถือครองความเข้าใจต่อสิ่งใดๆนั้นว่าอย่างไรประมวลออกมาเป็นความหมายที่มีความหลากหลายตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งตรงจุดนี้คล้ายกับการมีคำตอบที่แตกต่างกันของชายตาบอดแต่ละคนอีกด้วย ข้าพเจ้ามอบสิ่งที่เราจะตีความแล้วเห็นต่างกันเพื่อให้เราเรียนรู้ว่า มันมีความคลาดเคลื่อนบนภาษาและข้อตกลงของเราต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะตีความเช่นไรก็ไม่ถูกไม่ผิด

รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์

เนื้อหา (Content) นำเอาสัญญาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มาจัดวางให้เกิดการตีความจากความไม่เข้าพวกและความย้อนแย้งในพื้นที่เดียวกันของสิ่งที่ไม่ได้อยู่รวมกัน ความหลากหลายที่บรรจุอยู่ในพื้นที่เดียวกันคล้ายกับขอบเขตของชีวิตเราที่ถูกมองจากระยะไกลซึ่งจะเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อเรา ซึ่งข้าพเจ้ามอบสัญญาที่เมื่อตีความแล้วจะทำให้เกิดการเห็นต่าง ซึ่งความเห็นต่างนี้จะมอบทัศนะใหม่ๆต่อมนุษย์ซึ่งการยอมรับความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่สังคมของเรายังไม่เป็นที่ยอมรับนักในบางพื้นที่ซึ่งสิ่งตกค้างจากยุคสมัย

รูปทรง (Form) รูปทรงของผลงานมีตั้งแต่รูปฟอร์มอิสระที่ผลิตคำถามออกมาว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้การขัดแย้งต่อขนบการทำงานที่มีจะนิยมทำในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งฟอร์มอิสระนั้นข้าพเจ้านำมาแม่พิมพ์ไม้ในระยะแรกของการพัฒนามีนัยยะของการยอมจำนนและไม่อาจปฏิเสธได้ของข้าพเจ้าต่อการทำงานบนพื้นที่ที่เรานั้นไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งรูปทรงของมันถูกกำหนดมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตเป็นนัยยะถึงประวัติศาสตร์สำหรับข้าพเจ้าสิ่งที่ย้อนไปก่อนช่วงชีวิตของเราและพัฒนาจนรูปฟอร์มตามขนบคือสี่เหลี่ยม การควบคุมเปลี่ยนแปลงการเอาชนะต่อสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธ คล้ายประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งเรานั้นยอมจำนนต่อธรรมชาติและต่อมารวมควบคุมปรับแต่งมันใจ

ทัศนธาตุ (Visual Elements) ข้าพเจ้าเลือกใช้เส้น ซึ่งเป็นทัศนธาตุพื้นฐานมานำเสนอ โดยเน้นที่เส้นโค้ง เส้นตรง จุด ประกอบขึ้นมาเป็นน้ำหนักเป็นภาพที่มีความหมายและสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการสื่อสารเนื้อหา โทนสีเป็นแบบ Monotone ขาวดำ

ขั้นตอนการสร้างสรรคและเทคนิควิธีการ

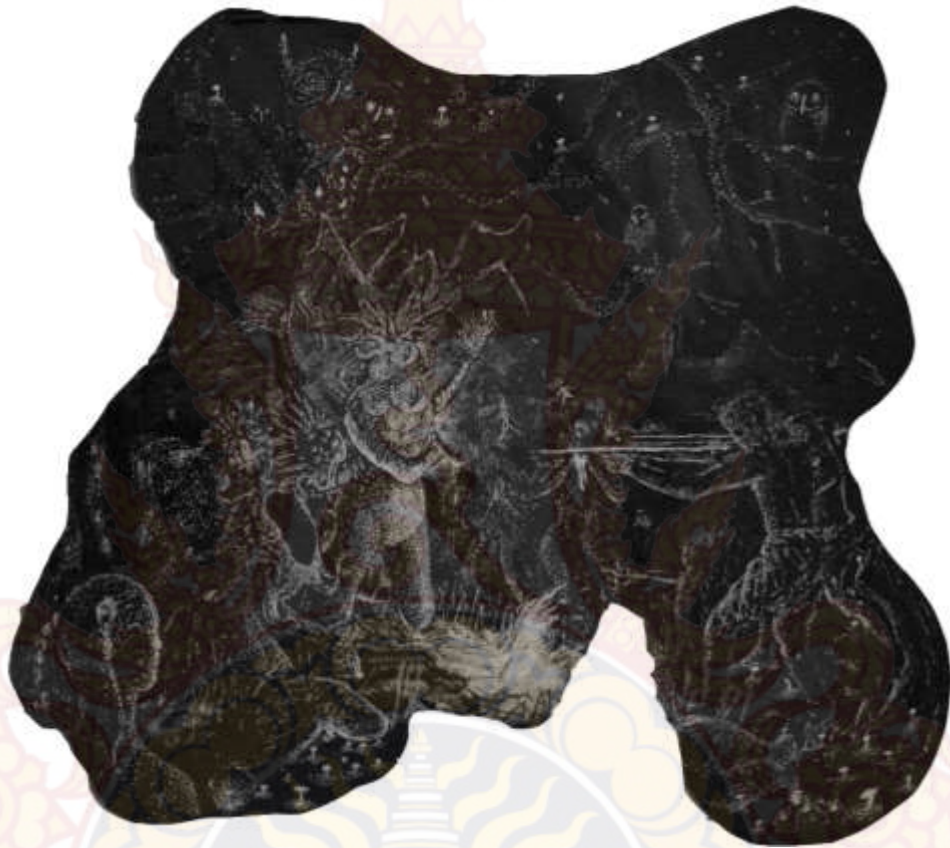
ขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์ในผลงานของข้าพเจ้าจะหาด้านานหรือเรื่องราวในอดีตที่มีเชื่อมโยงถึงเรื่องราวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพียงเนื้อหาหรือภาพผลงานศิลปะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นโครงสร้างภาพรวมของงานเพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงการรับรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว (appropriation) แล้วจึงหยิบเอาสัญลักษณ์ต่างๆจัดวางลงไปบนพื้นที่นั้นร้อยเรียงความเกี่ยวข้องกันของสัญลักษณ์ต่างๆกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอซึ่งในแต่ละชิ้นจะมีประเด็นและเนื้อหาของตัวเองในการตีความของข้าพเจ้าที่ทั้งสะท้อนสังคมในปัจจุบันผ่านอดีตซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้ว ผ่านกระบวนการเทคนิค Engraving เป็นกระบวนการ relief print คล้ายเทคนิค woodcut แต่ความพิเศษของ Engraving คือความละเอียดของการแกะนั้นทำได้สูงมาก ทำให้สามารถนำเสนอสัญลักษณ์หรือรูปทรงได้สมบูรณ์ตามความต้องการของข้าพเจ้าที่นำเทคนิคในอดีตมาร่วมอธิบายปัจจุบันอีกครั้ง

การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเนื้อหาถูกรวบรวมมาจากหลายที่มาเช่นหนังสือ บทความออนไลน์ ภาพยนตร์ ศาสนา ปรัชญา ที่มีนัยยะแอบแฝงหรือสามารถจะร่วมอธิบายประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ ก็หยิบจับมาใช้ อีกทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ร่วมกันรับรู้ เช่นระบอบการปกครองเผด็จการในปัจจุบันของประเทศเรา ซึ่งแนวกระบวนการรวบรวมจะมีแนวคิดแบบ Postmodern ซึ่งคือการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

ภาพร่างผลงานระยะก่อนหัวข้อศิลปนิพนธ์

ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ภาพที่ 6 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5

ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค Wood engraving

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีเทคนิควิธีกระบวนการสร้างสรรค์ 2 รูปแบบด้วยกันคือ

1. การใช้แม่พิมพ์วัสดุไม้เนื้อแข็ง
2. การใช้แม่พิมพ์วัสดุเรซินทดแทนไม้

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิค Wood engraving มีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้

หมึกพิมพ์

แป้นหมุน

Burin หรืออุปกรณ์การแกะ

ลูกกลิ้ง

กระดาษทรายสีขาว

กระดาษ

วาสลีน

กาวร้อน

ปาแรง

ภาพที่ 16 อุปกรณ์สร้างสรรค์

เครื่องมือช่างไม้

สีผสมเรซิน

ใยแก้ว

เหล็กเส้นและครีมตัด

เรซินตัวฮาร์ดและตัวเร่ง

แม่พิมพ์หล่อเรซิน

ดินน้ำมันผึ่งน้อย

ภาพที่ 17 อุปกรณ์สร้างสรรค์

กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์ไม้และการสร้างแม่พิมพ์จากเรซินและการพิมพ์

1. การใช้แม่พิมพ์วัสดุไม้เนื้อแข็ง

แม่พิมพ์ไม้ในเทคนิค engaving จะพบปัญหาเมื่อเราใช้แม่พิมพ์ขนาดใหญ่คือตำหนิของกาลเวลาบนเนื้อไม้หรือลักษณะการเติบโตที่มักจะมีรอยแตกการผุจากแมลงหรือบาดแผลระหว่างการเติบโต หรือไม้ถูกเก็บรักษาไม่เหมาะสมก็จะเสื่อมสภาพลง ในกรณีที่เลือกใช้แม่พิมพ์ขนาดเล็กมักจะไม่พบปัญหานี้ ความเหมาะสมในการเลือกนั้นควรเลือกเนื้อไม้ที่มีความแข็งและแน่น เช่นไม้สน ประดู่ ไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งทั่วไปที่มีหนาแน่นของมวลสูง ใช้บริเวณหน้าเขียนหรือแว่นไม้ในการทำงาน เมื่อได้แม่พิมพ์ไม้ที่มีความเหมาะสมที่จะใช้สำหรับการทำงานแม่พิมพ์แล้ว

- 1.1 หาแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการทำงานเป็นต้นไม้ที่ถูกตัดในลักษณะเป็นแว่น ควรเป็นไม้เนื้อแข็งตัดในมุมลักษณะเหมือนเขียงเนื่องจากหากใช้ไม้ด้านที่วิ่งตามเส้นการแกะจะทำให้เส้นนั้นแตก
- 1.2 ตรวจสอบพื้นผิวของแม่พิมพ์ดูความสมบูรณ์ของเนื้อไม้ หากเจอจุดที่ผุหรือเสื่อมสภาพให้ทำการขูดหรือขัดออกในบางบริเวณที่มีความลึกหรือเป็นตำหนิตลอดความลึกของแม่พิมพ์ให้ควักเนื้อไม้ส่วนที่เสียหายออกแล้วทำอุดด้วยกาวร้อนผสมซีลีย์
- 1.3 เมื่อตรวจสอบและซ่อมแซมแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ทำการขัดให้เรียบเสมอกันทั่วทั้งแม่พิมพ์เพื่อสร้างระนาบและขัดไล่ความหยาบของกระดาษทรายจากเบอร์ 400 ไปเบอร์ 800 และเบอร์1000
- 1.4 เมื่อได้แม่พิมพ์ที่เหมาะสมทำการขัดให้ได้ระนาบ กำจัดมอดไม้หากมีด้วยการแช่น้ำและใช้กาวร้อนผสมซีลีย์อุดตำหนิต่างๆ เมื่อขัดเรียบร้อยแล้วนำหมึกดำอัดลงไปแล้วปั่นออกให้บางรองนแห้ง เพื่อให้หมึกพิมพ์ซึมลงในเนื้อไม้เพราะตัววัสดุจะดูดซับหมึกพิมพ์ไว้เป็นหน้าในการรับหมึกเวลาพิมพ์ เป็นการเสร็จกระบวนการเตรียมแม่พิมพ์ไม้ก่อนจะเริ่มการแกะ
- 1.5 หลังจากได้แม่พิมพ์ทำภาพร่างและเมื่อเรียบร้อยแล้ว ครอบโครงสร้างของภาพร่างนำเครื่องมือแกะแกะดำเนินตามลักษณะผลงาน
- 1.6 เมื่อแกะเสร็จสิ้นนำกระดาษราบบเบอร์ละเอียดลูบให้ทั่วแม่พิมพ์เพื่อลบเส้นที่อาจเกิดจากการแกะ ข้อดีของแม่พิมพ์ไม้เนื้อแข็งนั้นคือแม่พิมพ์มีความแข็งแรงและทนแรงอัดได้ดีหากเข้าแทนพิมพ์
- 1.7 ทำการตีหมึกและเข้าหมึกบนแม่พิมพ์ นำกระดาษมาวางแล้วทำการพิมพ์และตากผลงาน

ภาพขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ไม้

1. นำแม่พิมพ์มาขัดให้ ได้ระนาบ

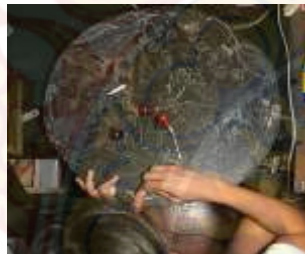
2. กลึงหมึกดำแล้วเซ็ดออกให้บาง

3. ทำภาพร่างจากฟอร์มของแม่พิมพ์

4. ตราฟภาพร่างลงบนแม่พิมพ์

5. แกะแม่พิมพ์ตามภาพร่าง

ภาพที่ 18 ภาพขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ไม้เนื้อแข็ง

2. การใช้แม่พิมพ์วัสดุเรซินทดแทนไม้

การสร้างแม่พิมพ์เรซินเกิดจากการพยายามหาวัสดุทดแทนเพื่อตอบสนองวิธีการและการทำงานของข้าพเจ้าตามความต้องการ เนื่องจากแม่พิมพ์ไม้ขนาดใหญ่ นั้นมักมีปัญหาเรื่องคุณภาพที่ไม่สมบูรณ์และหาได้ยาก ข้าพเจ้าจึงทดลองค้นหาวัสดุทดแทน วัสดุที่นำมาใช้คือเรซินเบอร์600 เกรดไฟเบอร์ ซึ่งมีคุณภาพสูงและมีมวลหนาแน่นละเอียดเหมาะสมกับการใช้งาน การจะได้ความแข็งและเหนียวอย่างเหมาะสมนั้นไม่ควรใส่ตัวฮาร์ดหรือตัวม่วงมากเกินไป อัตราส่วนสองเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเรซิน หากใส่มากเกินไปจะเกิดความแข็งและเปราะเวลาแกะแต่ก็ไม่ก่อปัญหาหากทำตามขั้นตอนการหล่อเรซินพื้นฐานและรักษาความคมของเครื่องมือไว้เสมอ จากการทดลองของข้าพเจ้าเรซินเบอร์อื่นๆหรืออัตราส่วนในการผสมอื่นๆนั้นก็ยังสามารถและเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ แต่จากคำแนะนำข้างต้น

ข้าพเจ้ามองว่าเป็นลักษณะที่เหมาะสมต่อการทำงานและเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติงานไม่ยากจนเกินไปหรือมีปัญหาการแตกระหว่างแกะของแม่พิมพ์ ซึ่งควรมีความแข็งและเหนียว หากใส่ตัวเร่งหรือตัวม่วงมากเกินไปอาจพบปัญหาการแข็งและเปราะของแม่พิมพ์ระหว่างปฏิบัติงาน

- 2.1 การใช้วัสดุทดแทนแม่พิมพ์ไม้เนื้อแข็ง เลือกใช้เรซินเบอร์600 เกรดไฟเบอร์ซึ่งมีคุณภาพและเนื้อที่ละเอียดเหมาะสมกับการแกะ
- 2.2 กั้นแม่พิมพ์เพื่อเตรียมการหล่อตามรูปทรงที่ต้องการอาจไม้ไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงทนความร้อนเพราะเรซินจะมีอุณหภูมิที่สูงระหว่างการทำปฏิกิริยา เมื่อกั้นแม่พิมพ์ตามฟอร์มที่ต้องการแล้ว นำดินน้ำมันอุดตามรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนของแม่พิมพ์หากเป็นวัสดุเช่นไม้MDF สามารถใช้กาวร้อนผสมซีล้อยในการยึดติดแม่พิมพ์ได้จะมีความคงทนแข็งแรงและกั้นการรั่วซึมของแม่พิมพ์ได้ดีหลังจากนั้นทาแม่พิมพ์วอลสลิ้นให้ทั่ว
- 2.3 นำภาชนะเทเรซินบริสุทธิ์ซึ่งวัดอัตราส่วนตัวโคบอลท์0.2เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเรซินจนให้เข้ากันดูจากสีที่ความเสมอกันที่จะอมม่วงอ่อนๆหากใส่เยอะเกินไปตัวแม่พิมพ์จะมีความเปราะแตกง่ายซึ่งจะมีปัญหาเมื่อแกะ
- 2.4 ใส่สีผสมเรซินสีชาลงไปเพื่อเพื่อสะดวกในการดูน้ำหนักรวดเวลาแกะ กวนให้เข้ากันจนสีสม่ำเสมอใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา2เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเรซินทั้งหมด รอจนใกล้เซ็ทตัวในหน้าแรกจนเรซินจะมีลักษณะคล้ายเยลลี่มีความตึงผิวขึ้นจากเดิมที่เป็นของเหลว วางโครงเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหากแม่พิมพ์มีขนาดใหญ่ ผสมเรซินในสัดส่วนเดิมอีกรอบในรอบนี้ผสมอาซิโตน10เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเรซินเพื่อเพิ่มความเหลวของเรซินแล้วเทให้ท่วมโครงเหล็ก นำใยแก้วที่ตัดแล้วมาวางเรียงคล้ายการปูกระเบื้อง นำแปรงกดบริเวณใยแก้วเพื่อให้ใยแก้วดูดซับเรซินและกดไล่ฟองอากาศบริเวณใต้ใยแก้วออกให้หมด

- 2.5 เมื่อเรชินหน้านี้ใช้หัวเทเรชินอีกรอบในอัตราส่วนในข้างต้นให้เสมอทั้งทั่วกันรอจนเซ็ทตัว ประมาณ 6-10 ชั่วโมง เมื่อเรชินจับตัวแล้วจะมีการหดตัวหรือดึงให้นำแม่พิมพ์วางในระนาบแล้วทับแม่พิมพ์เพื่อลดการหดของแม่พิมพ์
- 2.6 เมื่อครบ 24 ชั่วโมงนำแม่พิมพ์มาขัดไล่เบอร์จากกระดาษทรายเบอร์ 400 ไป 600 ไป 800 ตามความเหมาะสมและขัดมือด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1000 เพื่อลบลอยขนแมวออกแล้วล้างทำความสะอาด
- 2.7 หลังจากแม่พิมพ์แห้งสนิทดีจะพ่นสเปรย์ซีดีดำหรือตีหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ก็ได้เพื่อเป็นการเคลือบหน้าแม่พิมพ์ในการรับหมึกเมื่อพิมพ์
- 2.8 ทรายแบบสเก็ทลงบนแม่พิมพ์ด้วยกระดาษทรายสีขาว ดำเนินการแกะตามแบบซึ่งชี้วแกะแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป เลือกใช้ตามความเหมาะสมและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- 2.9 เมื่อเสร็จเรียบร้อยนำกระดาษทรายเบอร์1000 ลูบเบาๆทั่วแม่พิมพ์เพื่อเขียนหรือพื้นผิวที่นูนออกมาอาจเกิดขึ้นระหว่างการแกะ
- 2.10 ตีหมึกทำบนแท่นตีสี แล้วกลิ้งหมึกลงบนหน้าแม่พิมพ์ให้ทั่วเสมอกัน วางกระดาษบนแม่พิมพ์แล้วดูในกรณีที่พิมพ์มือ หากพิมพ์ด้วยแท่นเมื่อวางกระดาษก็ทำการพิมพ์ได้เลย เมื่อพิมพ์หรือดูจนเสร็จยกกระดาษงานออกจากแม่พิมพ์ตากงานอย่างระมัดระวัง เพราะหมึกยังไม่แห้ง

ภาพขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เรซิน

1.ทำบล็อกแม่พิมพ์

2.อุดรอยต่อแม่พิมพ์

3.ทำโครงเหล็ก

4.มัดโครงเหล็ก

5.ทาวอสลินบนแม่พิมพ์หล่อ

6.ทาวอสลิน

7.วางโครงเหล็ก

8.ผสมเรซิน

9.เทเรซิน

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เรซิน

10. วางใยแก้ว

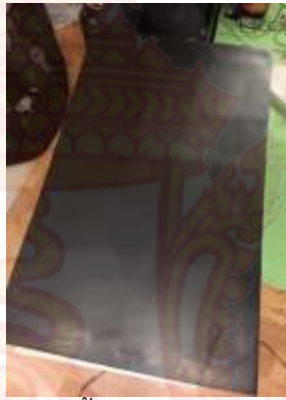
11. ขีดแม่พิมพ์

12. แต่งขอบแม่พิมพ์

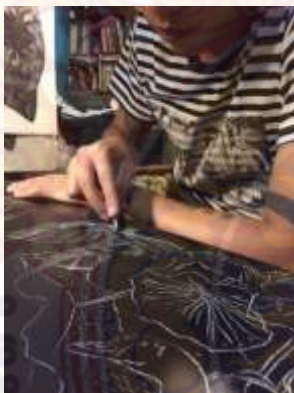
13. ตีหมึก

14. กลิ้งหมึกบนแม่พิมพ์

15. ดราฟแบบ

16. แกะแม่พิมพ์

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เรซิน

ขั้นตอนการพิมพ์เทคนิค Engraving

1. กลิ้งหมึกบนแม่พิมพ์

2. พิมพ์มือ

3. ตากชิ้นงาน

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการพิมพ์

บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

นำเอาสัญลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มาจัดวางให้เกิดการตีความจากความไม่เข้าพวกและสิ่งใดๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วกระตุ้นให้เกิดความคิดสงสัย ความหลากหลายที่บรรจุอยู่ในพื้นที่เดียวกันคล้ายกับขอบเขตของชีวิตเราที่ถูกมองจากระยะไกลซึ่งจะเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องต่อเรา ซึ่งข้าพเจ้ามอบสัญลักษณ์ที่เมื่อตีความแล้วจะทำให้เกิดการเห็นต่าง ซึ่งความเห็นต่างนี้จะมอบทัศนคติใหม่ๆต่อมนุษย์ ในระยะแรกผลงานของข้าพเจ้ายังใช้สัญลักษณ์ที่มาจากจินตนาการของตนเองมุ่งเน้นประเด็นไปที่ธรรมชาติและได้พัฒนาหีบเอาสัญลักษณ์ทั่วไปส่งคมมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นรวมทั้งแนวความคิดที่ครอบคลุมเนื้อหากว่าเดิม

ซึ่งในที่นี่ข้าพเจ้าได้ทำการอธิบายพัฒนาการการสร้างสรรคผลงานออกเป็น 2 ระยะดังนี้คือ

1. การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ Terminal project (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นเนื้อหาที่ธรรมชาติโดยนำเอางานของศิลปินในยุคต่างๆมาปรับปรุงให้เข้ากับรูปแบบของข้าพเจ้าโดยอ้างอิงเนื้อหาที่มีทิศทางเดียวกับเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสาร โดยมีรูปแบบที่เป็นกึ่งนามธรรมของฟอร์มหรือรูปทรงต่างๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิวิญญาณนิยม(Animism) ซึ่งเป็นปรัชญาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความบริสุทธิ์ของธรรมชาติผ่านรูปทรงที่เป็นกึ่งนามธรรม ผ่านเทคนิค Wood engraving จำนวน 5 ชิ้น

ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์ ชั้นที่ 1

ข้าพเจ้าหยิบเอาภาพของฟราสซิส โกย่ามาปรับใช้โดยยึดครองความหมายและนัยยะเดิมของภาพ ซึ่งเป็นช่วงขณะหนึ่งที่อาจเกิดหรือไม่เกิดการฆ่าทำลายก็ได้ ท่ามกลางความมืดมนของคำคืนเป็นนัยบอกถึงการลอบกระทำ แสงสว่างเปิดเผยการที่อาจกระทำหรือไม่กระทำก็ได้เช่นกันท่ามกลางความเป็นปกติของสภาพแวดล้อมความหวังและสิ้นหวัง ที่อาจจะเกิด โดยนำฟอร์มของเทพในฝั่งตะวันออกมาแทนค่าเป็นฟอร์มของธรรมชาติเนื่องด้วยศาสนาในฝั่งตะวันออกนั้นมักมีที่มาจาก การเฝ้าดูธรรมชาติ จึงเป็นความคิดที่หักล้างลบล้างกันกับอีกฝั่งที่แทนค่าเป็นผู้กระทำคือมนุษย์ที่มีวัตถุประสงค์ของการฆ่า นำเสนอชุดความคิดหนึ่งที่กำลังลบล้างและแทนที่อีกความคิดหนึ่งท่ามกลางความเป็นจริงที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ

ภาพที่ 22 ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่องาน Ceremony of genocide

ขนาด 69x63 เซนติเมตร เทคนิค Wood engraving

ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์ ชั้นที่ 2

ข้าพเจ้านำภาพ The Holy trinity เป็นภาพที่เสนอถึงตรีเอกภาพหรือพระเจ้าเป็นเจ้าพระองค์เดียวเป็นเอกภาพในภาพ ข้าพเจ้าแทนค่ามนุษย์ในตำแหน่งของพระเจ้าเป็นเจ้ามีนัยยะถึงการ

ครอบครองและความโอหังที่มีต่อธรรมชาติแพร่ขยายขอบเขตของตนอย่างไม่สิ้นสุด สถานปนาคตนเป็น
 เจ้าของโลกมีบริบทไม่ต่างจากพระเจ้าหากเรามองสิ่งที่มนุษย์นั้นกระทำต่อธรรมชาติ ผู้นำพาความ
 ตายมาสู่ตนเองโดยไม่รู้ตัว

ภาพที่ 23 ผลงานระยะก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2
 ชื่องาน Pray for
 ขนาด 100x70 เซนติเมตร เทคนิค Wood engraving

ผลงานระยะก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3

ข้าพเจ้านำภาพ The fall of men เป็นภาพการกำเนิดบาปแรกของมนุษย์ในเชิงของศาสนา
 ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนบริบทและทิศทางของเนื้อหาเป็นการตัดทำลายแทนที่จะกักกิน หากลองสังเกตจะ
 พบว่ามีวัตถุที่แสดงถึงยุคสมัยหลังการกำเนิดบาปแรก ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงการตกลงในบาปอีก
 ครั้งของมนุษย์ มิใช่จากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าตามภาพต้นแบบแต่เป็นการตกลงในบาปอีกครั้งจากการ
 ทำลายธรรมชาติ การหลงผิดอีกครั้งที่เราไม่ควรผลิตซ้ำ ด้านซ้ายของภาพแทนคำว้าวเคี้ยววัชพืชชนิดนี้

งโฝกผ้าที่อิงภาพต้นแบบมาจากงาน Portrait of a Man ของ van Eyck ด้านหลังของภาพต้นแบบนั้นมีข้อความว่า “ฉันทำได้ตามที่ฉันทำได้” ซึ่งแทนค่าเป็นข้าพเจ้าที่พยายามสื่อสารและเฝ้าดูความเป็นไปของการตกลงในบาปอีกครั้งของมนุษยชาติ

ภาพที่ 24 ผลงานระยาะก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่องาน The fall of men

ขนาด 100x70 เซนติเมตร เทคนิค Wood engraving

ผลงานระยาะก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4

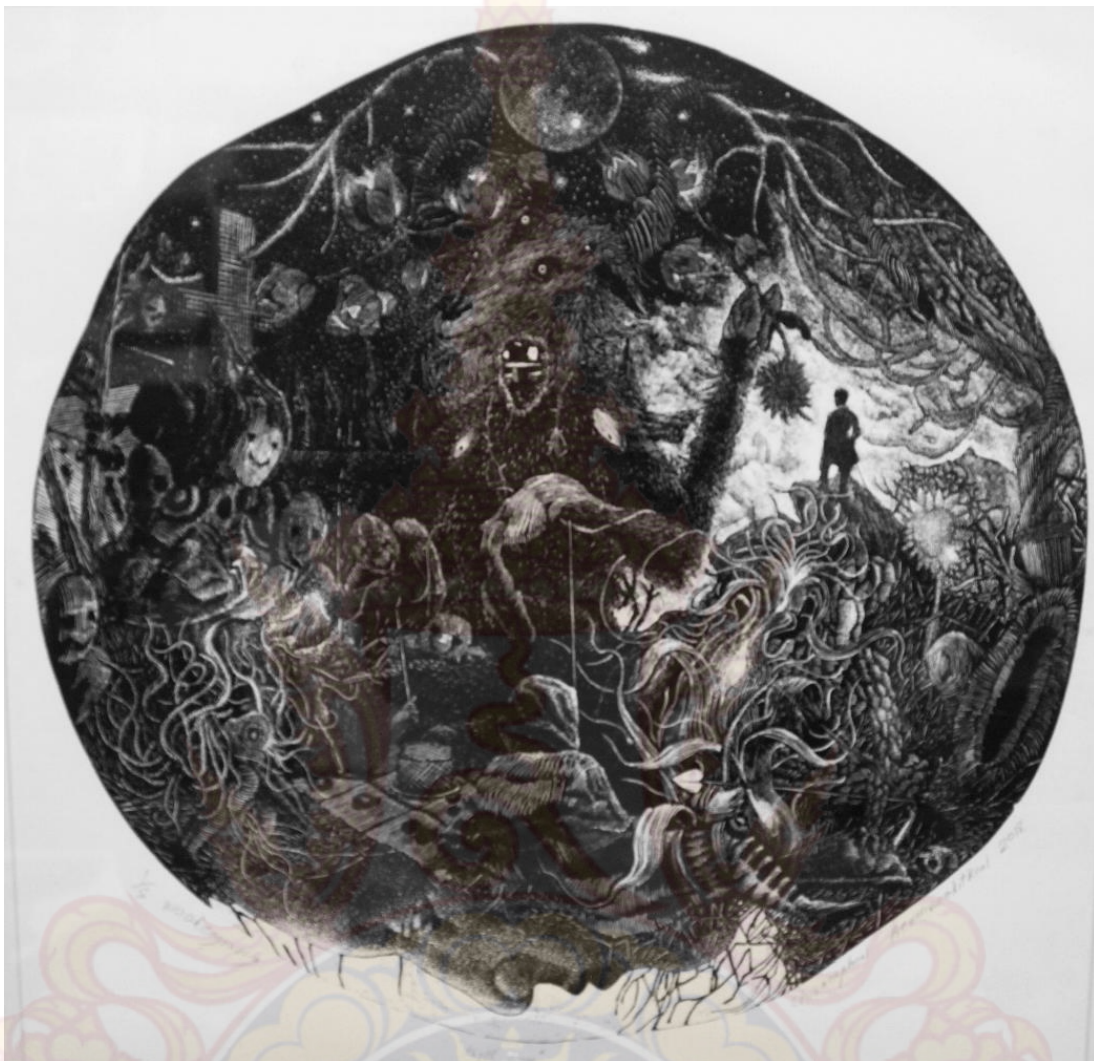
ข้าพเจ้านำเสนอถึงความคับแค้นของมนุษย์ทางปัญญาที่ไม่รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ถูกตึงตูดด้วยการทำลายตัวเอง ด้านมุมขวาถูกปิดบังด้วยวัตถุที่มาจากมนุษย์เองจากความกว้างใหญ่ของโลกและธรรมชาติได้แรงบันดาลใจจากการที่ข้าพเจ้าออกจากเมืองไปพบเจอความไพศาลของสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปสัจธรรมของโลก และมีมากมายที่เราไม่เข้าใจข้างนอกความสนใจที่เรามีต่อกระแสหลักของสังคม แสงสว่างที่ออกมาจากฟอร์มคล้ายโยนินินัยยะถึงการเกิดแต่ในโยนินั้นมักมีมิติ รวกับว่ามันมีนัยยะว่าการให้กำเนิดของเรานั้นมาจากความมืดสู่แสงสว่างว่าข้าพเจ้าจึงปรับทิศทางของเนื้อหาเป็นการกำเนิดจากแสงสว่างมาสู่โลกที่แสนมืดมิดนี้

ภาพที่ 25 ผลงานระยาะก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4
ชื่องาน Let there be light
ขนาด 120 X 100 เซนติเมตร เทคนิค Wood engraving

ผลงานระยาะก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 5

นำเอาภาพ Witches' Sabbath ของ Goya มาใช้ ซึ่งเป็นภาพที่โกย่าใช้เสียดแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาในยุคที่นั้น ข้าพเจ้าจึงนำเอาภาพมาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการทำลายธรรมชาติคล้ายกับการพนันหรือเดิมพันว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรอยู่ที่พฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นผู้เลือกเอง

ภาพที่ 26 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 5
 ชื่องาน High-low
 ขนาด 51x49 เซนติเมตร เทคนิค Wood engraving

2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ Thesis (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561)

ข้าพเจ้าหยิบเอาสัญลักษณ์หรือสิ่งใด ๆ ที่มีความหมายแฝงอยู่ในตัวมันเองมาเป็นผู้สื่อสารผ่านการจัดวางบนเนื้อหาของตำนาน เรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงจากภาพของศิลปินในยุคสมัยต่างๆ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาทางการสะท้อนสังคมภายในแนวความคิดที่มุ่งเน้นเสนอถึงกระบวนการตีความที่มนุษย์นั้นสามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้เกิดการตีความจากเนื้อหาของภาพที่มีความน่าสนใจ โดยรูปแบบเฉพาะตัวในเทคนิค Engraving บนแม่พิมพ์โพลิเอสเตอร์เรซินซึ่งได้นำมาทดแทนไม้เนื้อแข็งที่มีปัญหาในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ผ่านรูปแบบที่สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ง่าย

กว่าโดยการนำเอาสัญลักษณ์ทั่วไปมาจัดวางใหม่เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอหรือสะท้อนให้เห็น เป็นจำนวน 5 ชั้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากภาพของvan der weyden ที่เป็นภาพการตรึงกางเขนข้าพเจ้าหยิบเอามาปรับเปลี่ยนโดยให้เหล่านักบุญเป็นสัญลักษณ์ของผู้เชื่อและผู้ใช้ความเชื่อในที่นี่คือสิ่งที่เราใช้ร่วมกันในสังคมคือประชาธิปไตยที่ได้หายไปจากสังคมสะท้อนสถานะปัจจุบันของสังคมไทย ซึ่งการจากไปของประชาธิปไตยนั้นนำพาเราเข้าสู่ยุคมืดคล้ายถูกตรึงกางเขน ที่สัญลักษณ์แห่งความหวังของเรานั้นได้ลาจากไป

ภาพที่ 27 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1
ชื่องาน Dark age
ขนาด 93x64 เซนติเมตร เทคนิค Engraving

รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

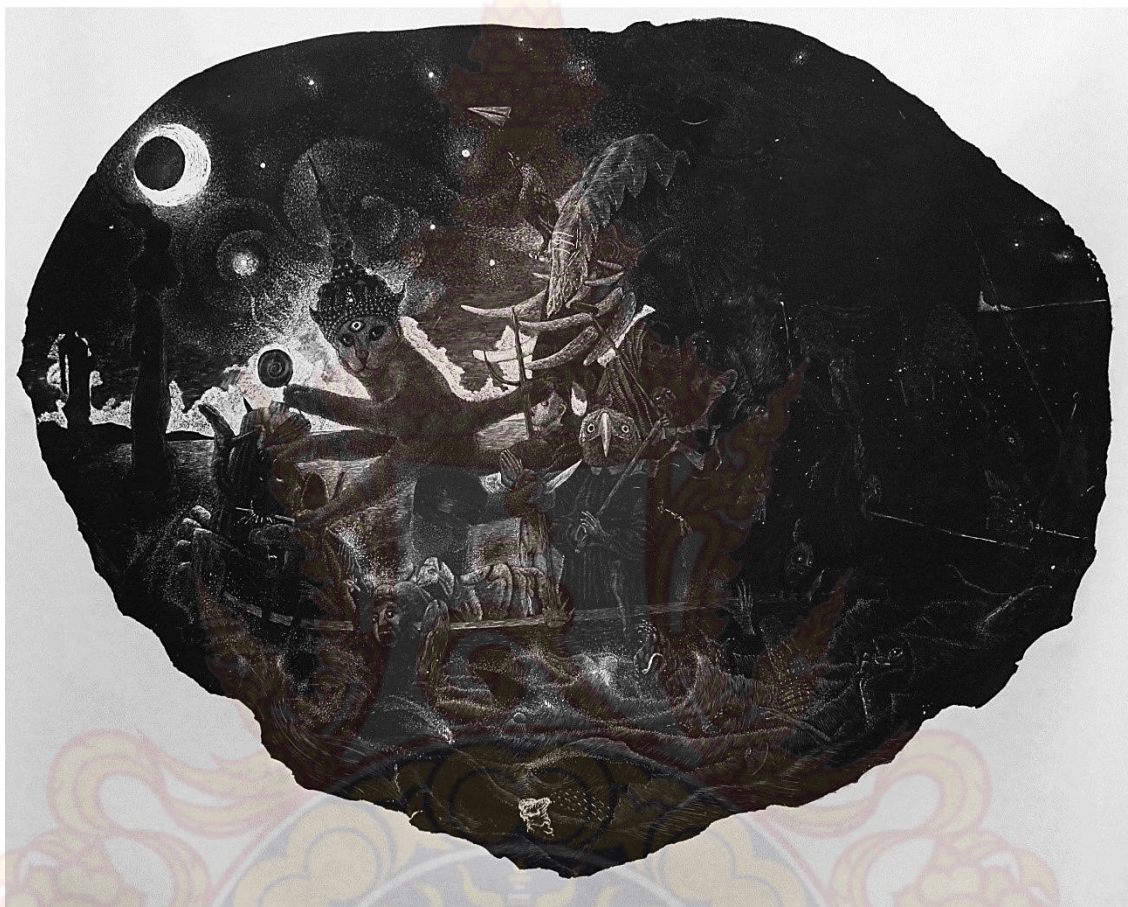

ภาพที่ 28 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

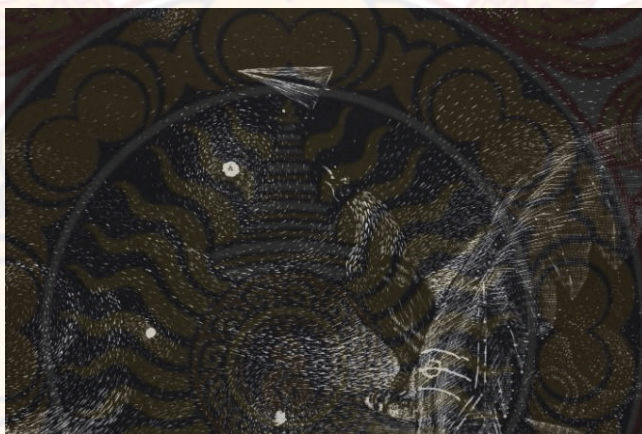
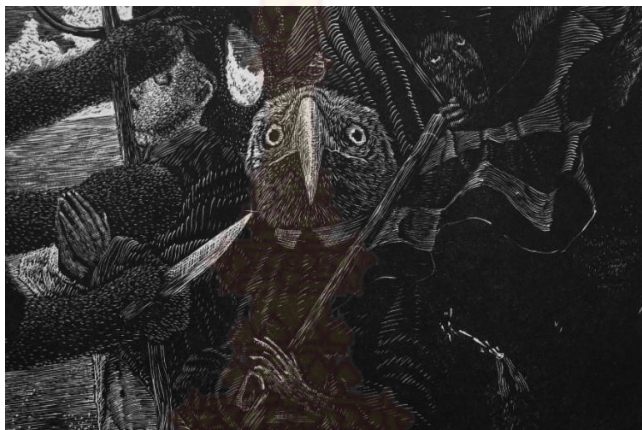
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากเรือโนอาทำให้คิดถึงการเดินทางของประเทศที่บรรทุกความหลากหลายของผู้คนในการเดินทางไปยังอนาคตซึ่งสะท้อนให้เห็นสังคมในปัจจุบันที่ทิศทางของเรือนั้น

ถูกควบคุมเบ็ดเสร็จด้วยคนบางกลุ่มที่ใช้อำนาจในการควบคุมทิศทางตามอำเภอใจภาพนี้คล้ายกับบันทึกเหตุการณ์และความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากสังคมที่มีบริบทเช่นนี้

ภาพที่ 29 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2
ชื่องาน Contemporary dictatorship
ขนาด 108x85 เซนติเมตร เทคนิค Engraving

รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ภาพที่ 30 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ภาพที่ 31 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

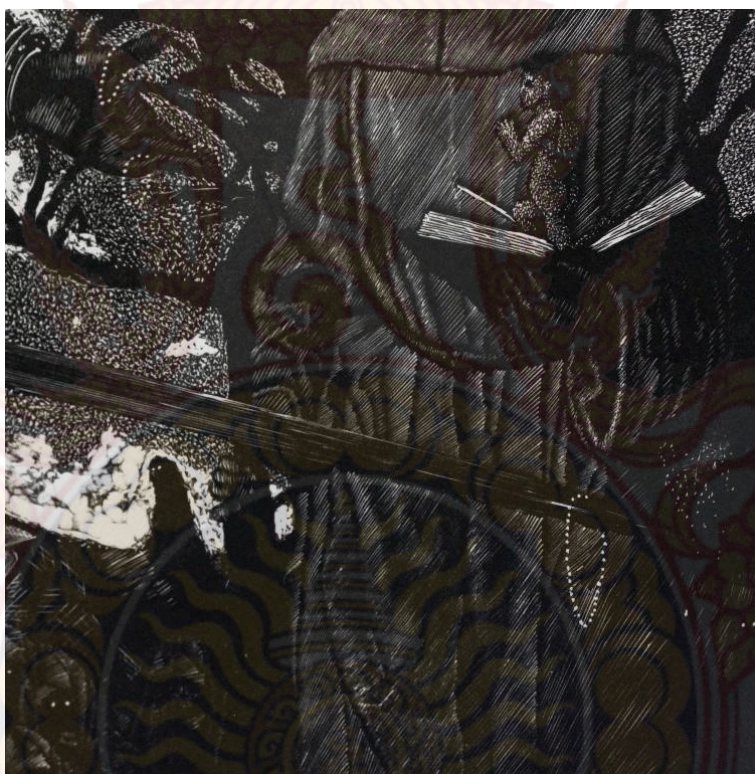
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้น 3

ศาสนาก็มีหน้าที่และบริบทสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งในปัจจุบันศาสนาได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์และได้สูญเสียหน้าที่หรือความหมายเดิมแก่ผู้คนไปเสียแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นความตกต่ำของสังคมที่ยากจะแก้ไขเช่นความมั่งงามข้าพเจ้าจึงคิดถึงตำนานของเจ้าแม่กาลีที่ความหมายในเชิงการทำลายสิ่งชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดจึงได้หยิบเอาสัญลักษณ์มาใช้คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่คงมีแต่เทพเจ้าเท่านั้นที่ทำได้คล้ายกับการแก้ไขความเชื่อด้วยสิ่งที่ถูกเชื่อ

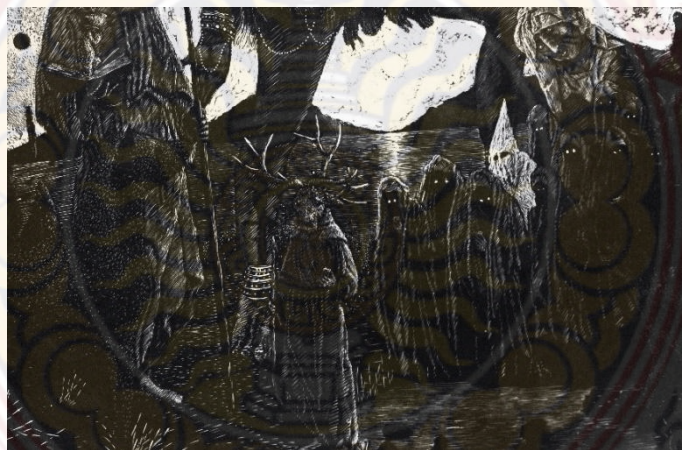
ภาพที่ 32 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3
 ชื่องาน Hybrid Religion
 ขนาด 79x57 เซนติเมตร เทคนิคEngraving

รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพที่ 33 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

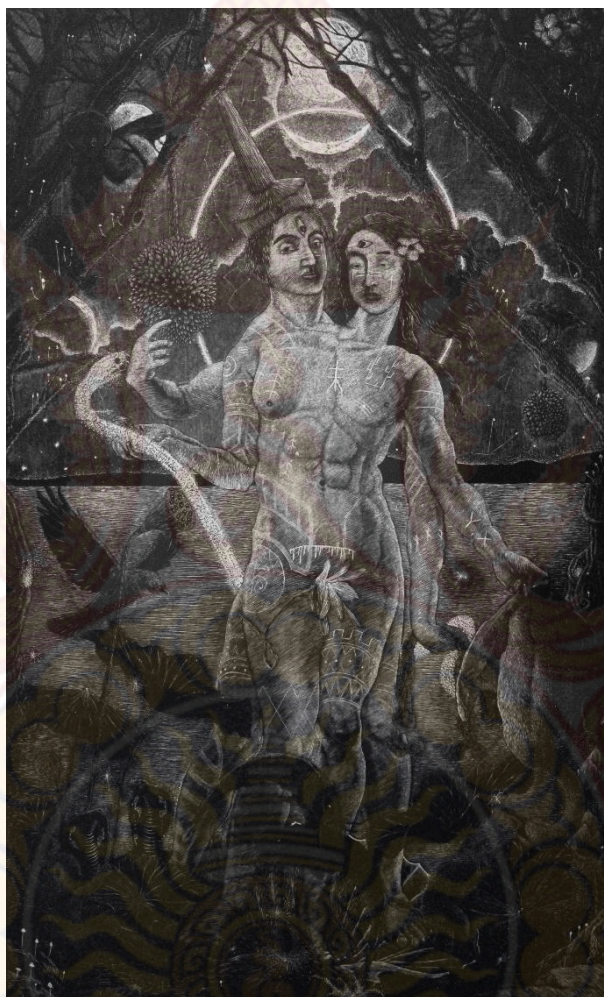

ภาพที่ 34 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

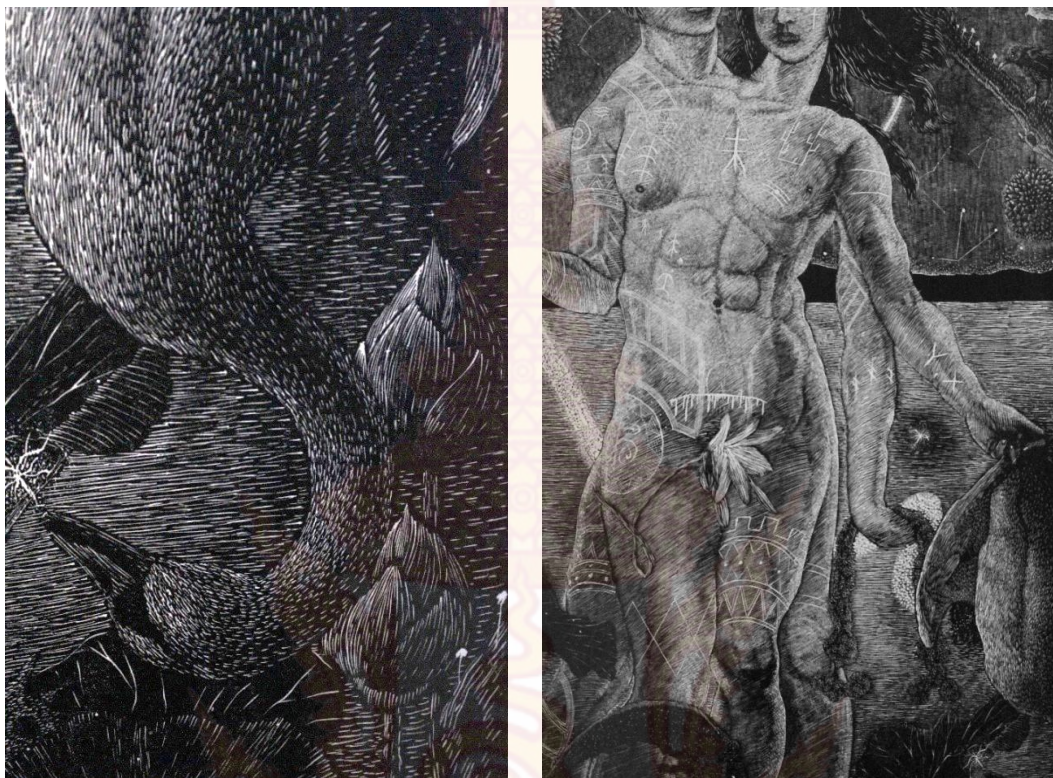
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากตำนานการเกิดมนุษย์ของอริสโตฟาเนสว่ามี สีสั้นสี่ขาสองหัวและเราได้ถูกพระเจ้าแยกออกจากกันทำให้ความปรารถนาเกิดการเสาะแสวงหา อีกส่วนที่หายไปของเราทำให้เราไม่เคยที่จะหยุดค้นหาและเป็นที่มาของการต้องการเติมเต็มของ มนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าก็หยิบเอาตำนานการเกิดของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆมาประกอบไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างและความเป็นจริงนั้นควรมีเพียงหนึ่งเดียว

ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4
ชื่องาน Anthropo
ขนาด 98x59.5 เซนติเมตร เทคนิค Engraving

รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 36 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

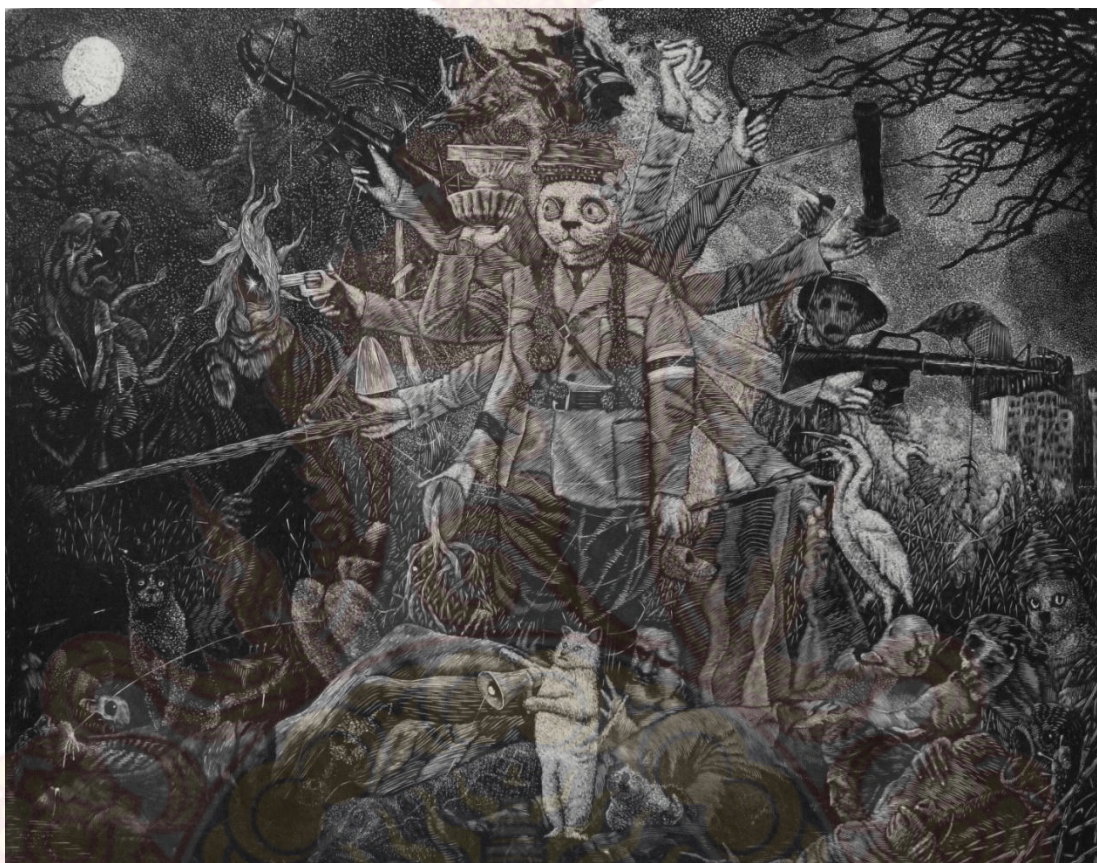

ภาพที่ 37 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5

ในธรรมชาตินั้นทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมถ้อยในแ่งมของอำนาจก็เช่นกัน ข้าพหีบเอาสัญญา
ต่างๆในสังคมมาเพื่ออธิบายสถานการณ์ในสังคมในแ่งมของข้าพเจ้าผ่านการรับรู้เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์จนปัจจุบัน โดยได้นำเอาภาพเสรีภาพนำทางประชาชนของเดอลาครัว มาใช้เป็น
องค์ประกอบเพื่ออาศัยบริบทของภาพร่วมอธิบายเนื้อหา

ภาพที่ 38 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 5
ชื่องาน Degenerate
ขนาด 69x54.5 เซนติเมตร เทคนิค Engraving

รายละเอียดศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 5

ภาพที่ 39 รายละเอียดศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5

บทที่ 5

บทสรุป

ในการรู้ถึงศักยภาพการตีความสัญญาของมนุษย์จะช่วงแยกความเป็นจริงกับความจริงบนภาษา ออกจากการกัน การรอดพ้นจากการตกเหยื่อของสัญญาข้าพเจ้าเชื่อว่าสัญญาต่างๆถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์เนื่องด้วยกระบวนการนี้ไม่เคยถูกถ่ายทอดให้รู้ถึงการมีอยู่ของมันอย่างทั่วถึง จะเป็นกุญแจสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา การเท่าทันสัญญานั้นจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการเท่าทันตัวเอง ใน งานของข้าพเจ้าอาจไม่ได้ถ่ายทอดกระบวนการนี้ออกมาเป็นภาษาภาพแต่นำเสนอตัวกระบวนการ การลดความเป็นตัวงานที่กระตุ้นให้เกิดการตีความและซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นแก่นกลางสำคัญในรูปแบบการ ทำงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการนำเสนอเพียงรูปแบบหรือเนื้อหาแต่ต้องการนำเสนอปรัชญาและ เนื้อแท้ของมัน ซึ่งเป็นศักยภาพที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ในงานของข้าพเจ้าทุกชิ้นมอบข้อเท็จจริงหนึ่ง ของชีวิตไว้สิ่งสำคัญที่สังคมอาจยังละเลยคือธรรมชาติในทุกเนื้อหาที่ข้าพเจ้าใส่ลงในงานอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเสมอ เพื่อให้เราไม่ลืมว่าเบื้องหลังชีวิตที่แสนซับซ้อนของพฤติกรรมของเรา นั้นตั้งอยู่บนอะไรและในปัจจุบันเราอยู่ในยุคแอนโทรโปซีน(Anthropocene)ซึ่งเป็นยุคสมัยที่พฤติกรรม ของมนุษย์เป็นตัวกำหนดทิศทางของธรรมชาติ ข้าพเจ้าอาจไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่การชี้ให้เห็นปัญหาจาก การศึกษาและพยายามตีความปัญหาของข้าพเจ้านั้นเราจำต้องแก้ไขที่ตัวบุคคลหรือที่สิ่งชี้้นำของ พฤติกรรมมนุษย์คือความคิด ห่างมองไปไกลกว่าชั่วอายุของตนเองจะพบว่าเราวิวัฒนาการมาอย่างแสน ยากลำบากจากข้อมูลต่างๆ เราเอาชนะธรรมชาติ เชื้อโรค ยุคสมัยต่างๆมาอย่างน่าอัศจรรย์ ข้าพเจ้ายังฝัน ถึงอนาคตที่ตัวเองไม่อาจก้าวไปถึงด้วยชีวิตนี้ อนาคตของสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ ท้ายที่สุดนี้เป็นเพียง ความคิดเห็นของมนุษย์คนหนึ่งและงานทุกชิ้นเป็นเพียงหมึกบนกระดาษและทุกตัวอักษรนี้เป็นเพียงภาษา ที่ถูกมอบความหมายในทุกคำและถูกร้อยเรียงเป็นเนื้อหาซึ่งมันคือสัญญาแบบหนึ่ง มองให้เห็นข้อเท็จจริง ของมันแล้วเราจะเห็นข้อเท็จจริงชีวิต

บรรณานุกรม

ดร.Brian Anthony Curtin.//2009.// Semiotics and visual representation.//แปลโดย/ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เถกิง พัฒโนภาษ.

ปรววรรณ ดวงรัตน์.//2014.//สัญลักษณ์และความหมายที่แปรเปลี่ยน.

วิชาปรัชญา.--พิมพ์ครั้งที่ 4.--กรุงเทพ.,สยาม, 2544.

วาดเส้นสร้างสรรค์. – กรุงเทพ: อมรินทร์, 2553.

เซเปียนส์ ชาติพันธุ์มนุษย์ชาติ Sapiens.—กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป,2561.

The Third of May1808. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 6 ธันวาคม 2561.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_of_May_1808

Ghent Altarpiece 1975. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2561.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent_Altarpiece

ผ้าพระบฏวัชรโรหะเทวะ [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 15 ธันวาคม2561.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Thangka>

เสรีภาพนำทางประชาชน (La Liberté guidant le peuple)[ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 14 ธันวาคม2561

<https://th.wikipedia.org/wiki/เสรีภาพนำทางประชาชน>

Adam and Eve 1508 [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 14 ธันวาคม 2561

<https://www.museothyssen.org>

ภาคผนวก

การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์

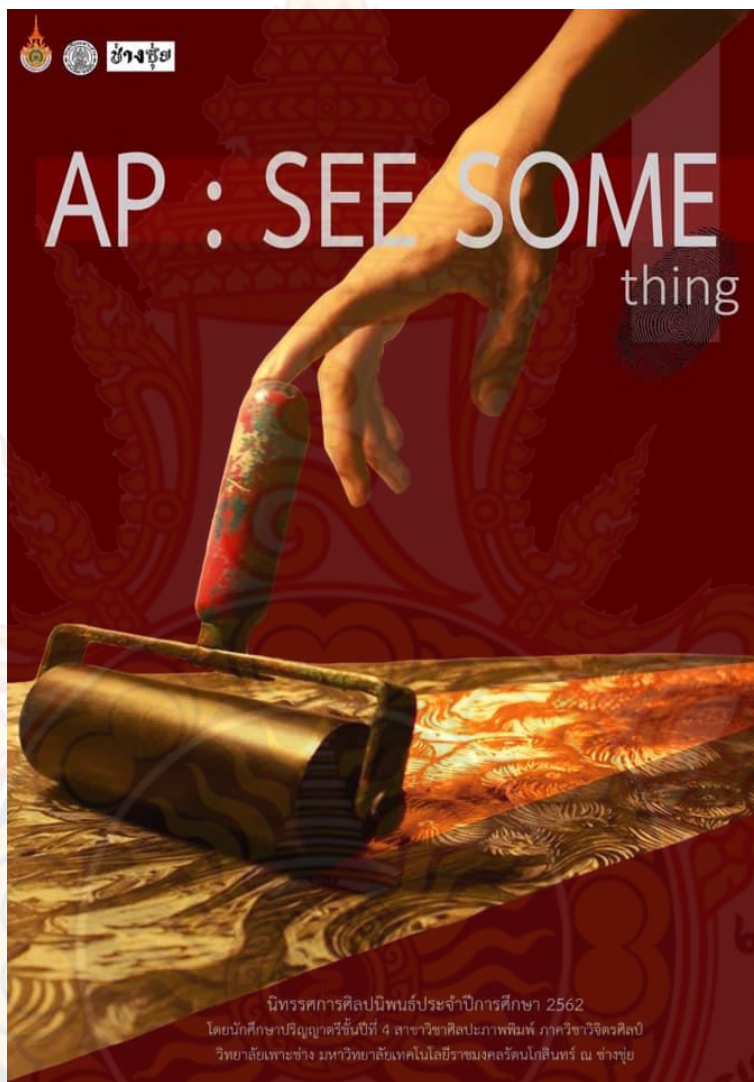
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์

“Ap : seesomething”

ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ช่างชุ่ย อาคารอเนกป้าสงค์

ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ภาพที่ 40 ภาพโปสเตอร์การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 41 ภาพบรรยากาศการแสดงศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 42 ภาพบรรยากาศการแสดงผลนิพนธ์

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายชิษณุพล ประสานวรกิจกุล
 วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2537
 ที่อยู่ 250/29 ซอยพรพิพัฒน์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 อีเมลล์ 9caferacer@gmail.com

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีโทวจิตรศิลป์
 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2555 - เกียรติบัตร นักเรียนตัวอย่าง ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป์
- การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 24” พุทธศักราช 2555 รางวัลพิเศษ ระดับอาชีวศึกษา
- 2556 - การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 25” พุทธศักราช 2556 รางวัลพิเศษ ระดับอาชีวศึกษา
- การประกวดศิลปกรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2556 รางวัลชมเชย
- ร่วมการประกวดภาพวาด เนื่องในโอกาสวันครู ครูสภา ประจำปี 2556
- 2557 - การประกวดศิลปกรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เข้าร่วมโครงการ จุดประกายศิลป์-สร้างสรรค์ภาพพิมพ์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
- 2561 - เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young artist talent 4.0 #9)

- ศึกษาดูงาน ในโครงการ พัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- แสดงผลงาน ณ สถานกงสุล กรุงลอสแอนเจลิส
- แสดงผลงานนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี2561
- ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ร่วมแสดง
- นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่10 ตอน ทศนิยม
- 2562 - ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ AP-SEE something

