

สุด จะปรารถนา
Deeply Wish

นนธิยา ชัยธรรม

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2563

สุด จะปรารถนา

นันทิยา ชัยธรรม

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2563

Deeply Wish

Nantiya Chaitham

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement For Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic
Arts

Department of Fine Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS

Rajamangala University of Technology Rattankosin

2020

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง สุต จะปรารธนา
เสนอโดย นางสาวนันทิยา ชัยธรรม
รหัสนักศึกษา 4601070841105
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์
อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี

คณะกรรมการการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรชัย อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	สุด จะปรารถนา
นักศึกษา	นางสาวนันธิยา ชัยธรรม
รหัสนักศึกษา	4601070841105
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ทัศนะ ก้อนดี
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2563

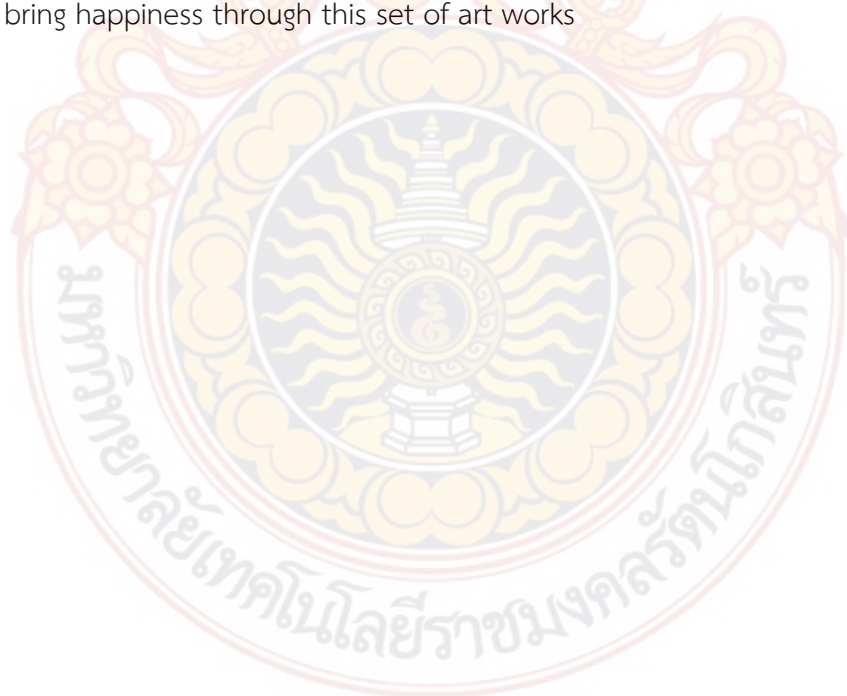
บทคัดย่อ

การเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายสมบูรณ์มีความสุข ทำให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพจำในช่วงเวลาขณะหนึ่งของชีวิต ความน่าประทับใจมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัว และการดำเนินชีวิตตามอาชีพจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆจึงเป็นความสุขที่ทำให้หวนคิดถึงอยู่เสมอ เมื่อต้องเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนคือความหวัง ครอบครัวคอยให้กำลังใจ ค่อยสร้างเสียงหัวเราะให้กันตลอดมา ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) จากแรงผลักดันในครอบครัว ที่คอยสนับสนุน สร้างความประทับใจ ชับเคลื่อนการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข ลงในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

Title Deeply Wish
Name Miss. Nantiya Chaitham
Student ID 4601070841105
Advisere Mr. Tassana Kondee
Degree Bachelor Degree of Fine Arts Major in graphic Arts
 Department of Fine Art Poh-Chang Academy Arts
 Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year 2020

Abstract

Growing in the perfect simple, joyful climate, there is a story about a moment in life, a lot of impressive about my family relationship, and career of fertility so the nature are always be my happiness. When I'm traveling to study, which is hope of my family they always encourages and make me laugh we take care of each other I was inspired to create my woodcut prints. Under the heading create an impression of life to bring happiness through this set of art works

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและบุคคลในครอบครัวตลอดจนพี่น้องและญาติสนิทรวมถึงผู้มีพระคุณที่ส่งเสริมเลี้ยงดู และคอยชี้แนะทางการใช้ชีวิต ให้ความรัก ความอบอุ่น และส่งเสริมทางการศึกษา คอยเป็นแรงกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงพี่น้องผองเพื่อนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนร่างกาย แรงใจ เสมอมา และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์เป็นอย่างยิ่งที่คอยให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงวิธีการในการจัดการด้านเทคนิคต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 4 ปี

นนธิยา ชัยธรรม

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปะบัณฑิตของสาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการรวบรวมและสรุปสาระสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สุด จะปรารถนา” โดยข้าพเจ้าได้รวบรวมความเป็นมาเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ จึงประกอบไปด้วยการเรียบเรียงที่มาแนวความคิด รูปแบบและเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การรวบรวมผลการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ ตลอดจนถึงผลสรุปโดยวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและอธิบายขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้ารูปแบบกระบวนการของเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนในอนาคตต่อไป

นนธิยา ชัยธรรม

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย	ก
ปกในภาษาอังกฤษ	ข
หน้าอุนุมัติ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
คำนำ	ช
สารบัญ	ซ
สารบัญ (ต่อ)	ณ
สารบัญ (ต่อ)	ญ
สารบัญภาพประกอบ	ฎ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	ฏ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา	1
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์	2
ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์	3
บทที่ 2 พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์	4
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	4
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	4
อิทธิพลจากครอบครัว	6
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม	10
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน	16
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	16
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์	16
แหล่งของข้อมูลการสร้างสรรค์และการหาข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน	17

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้	21
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้	21
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง	25
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้	33
ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร	33
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เพื่อเริ่มงานโดยใช้เครื่องมือแกะไม้	34
การกำหนดระยะเวลาของการวางตำแหน่งกระดาษพิมพ์งาน	35
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน	36
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์	37
ขั้นตอนการพิมพ์สีแรก	38
ขั้นตอนการวางกระดาษและการใช้บาเร็ง	39
ขั้นตอนการเตรียมสีพิมพ์ (มีเดียมใส)	43
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน	45
การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project)	45
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563	
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	46
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	47
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	48
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 4	49
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 5	50
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis)	51
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	52
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	53
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	54

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุป	55
บรรณานุกรม	56
ภาคผนวก	57
ประวัติ	64

สารบัญภาพประกอบ

		หน้า
ภาพที่ 1	สภาพบนเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำและมีความหลากหลายของชีวิตของผืนป่าประเทศไทยในอดีต	5
ภาพที่ 2	หมวกทะเลจะเขี้ยวยาทุกอย่าง	6
ภาพที่ 3	วิถียามว่าง	7
ภาพที่ 4	ความชนของหลาน	7
ภาพที่ 5	หนี่ร้อนมาเล่นกันเถอะ	8
ภาพที่ 6	อาชีพของพ่อ	8
ภาพที่ 7	อาชีพของแม่	9
ภาพที่ 8	ภาพแรก ป๊อป แปป แป้ง	9
ภาพที่ 9	ผ้าห่มแห่งความรัก	11
ภาพที่ 10	ความปวดร้าวอันดงาม (Snow Falling)	13
ภาพที่ 11	อืดอืด	15
ภาพที่ 12	บรรยากาศสวนยาง	17
ภาพที่ 13	สวนยางของพ่อ	18
ภาพที่ 14	กรีดยาง	18
ภาพที่ 15	ความสุขจากการทำงาน	19
ภาพที่ 16	ลายผ้าถุง (ปาเต๊ะ)	19
ภาพที่ 17	ลายผ้าถุง (ปาเต๊ะ)	20
ภาพที่ 18	ลายผ้าถุง (ปาเต๊ะ)	20
ภาพที่ 19	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	22
ภาพที่ 20	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	23
ภาพที่ 21	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	24
ภาพที่ 22	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพันธ์ 1	25
ภาพที่ 23	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพันธ์ 2	26
ภาพที่ 24	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพันธ์ 3	27
ภาพที่ 25	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพันธ์ 4	28
ภาพที่ 26	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพันธ์ 5	29
ภาพที่ 27	ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์หมายเลข 1	30

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 28	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	31
ภาพที่ 29	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	32
ภาพที่ 30	ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร	33
ภาพที่ 31	ขั้นตอนการแกะพลาสติก (Plastwood) สีแรก	34
ภาพที่ 32	ขั้นตอนการทำมาร์คด้วยกระดาษไม้อัด	35
ภาพที่ 33	ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์ฟาเบียโน (Frabiano)	36
ภาพที่ 34	ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์	37
ภาพที่ 35	ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน	38
ภาพที่ 36	ขั้นตอนการวางกระดาษและการใช้บาเร็ง (วิธีการพิมพ์มือแบบภูด้วยบาเร็ง)	39
ภาพที่ 37	ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ 2 ถึง 8	40
ภาพที่ 38	ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ 2 ถึง 8	41
ภาพที่ 39	ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ 2 ถึง 8	42
ภาพที่ 40	ขั้นตอนการเตรียมสีพิมพ์ (มีเดียมใส)	43
ภาพที่ 41	ผลงานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์	44
ภาพที่ 42	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1	46
ภาพที่ 43	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2	47
ภาพที่ 44	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3	48
ภาพที่ 45	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4	49
ภาพที่ 46	ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5	50
ภาพที่ 47	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1	52
ภาพที่ 48	ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	53
ภาพที่ 49	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3	54
ภาพที่ 50	ภาพโปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์	58
ภาพที่ 51	ภาพปกสูจิบัตร	59

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 52	ภาพแสดงงานศิลปนิพนธ์	59
ภาพที่ 53	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	60
ภาพที่ 54	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	60
ภาพที่ 55	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	61
ภาพที่ 56	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	61
ภาพที่ 57	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	62
ภาพที่ 58	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	62
ภาพที่ 59	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	63
ภาพที่ 60	ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์	63

บทที่ 1

บทนำ

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นสถาบันแรกที่สามารถหล่อหลอมและพัฒนาบุคคลต่างๆในครอบครัวให้เป็นบุคคลของสังคมซึ่งมีหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่ขึ้นทดแทนสมาชิกเดิมที่จากไป เพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไปแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนความสมดุลของสังคมถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าที่และบทบาทในการอบรมสั่งสอนที่สำคัญที่สุด โดยมุ่งเน้นให้รู้จักค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลิกภาพลักษณะนิสัยและการปรับตัวเข้ากับสังคม ครอบครัวเป็นบ้านหล่อหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ่ายทอดค่านิยมความรู้สึกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งทัศนคติความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งตลอดจนมีการพักผ่อนสันทนาการและการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และวิธีการอบรมเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอน ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันทำให้หลายๆอย่างในครอบครัวขาดหายไปให้ความสนใจของเทคโนโลยีมากเกินไปจนลืมความสุขที่แท้จริงที่อยู่รอบๆตัว ซึ่งแตกต่างจากครอบครัวในอดีตเมื่อมีการพักผ่อนในยามว่างสมาชิกในครอบครัวมักทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อสร้างความสุขความสัมพันธ์ในการอยู่ด้วยกันมากขึ้น สถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีเวลาให้ความรักเอาใจใส่ด้วยการอบรมสั่งสอนด้วยวิธีการพูดคุยคอยสนับสนุนรักใคร่ดูแลกันสามารถรับฟังปรึกษา และแก้ไขปัญหาก็กำลังใจซึ่งกันและกันแม้ว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันจะมากหรือน้อยแต่ก็มักจะมีคุณค่าและมีความหมายในทุกๆ เรื่องราวและเหตุการณ์มักทำให้เกิดความทรงจำและการจดจำไม่ว่าเวลาจะผ่านไปจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมสิ่งรอบข้างแต่มนุษย์ก็สามารถจดจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ขึ้นอยู่กับเรื่องราว และเหตุการณ์ซึ่งมีความสำคัญที่แตกต่างออกไป ทุกความทรงจำต่างๆ มีทั้งด้านดีและไม่ดี

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

ความคิดถึง คือความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เราเหงา ในเวลาที่เราเศร้า ในเวลาที่เราเหนื่อย ถ้าในเวลาที่เราท้อแท้ ในอุปสรรคและในเวลาที่เราต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างเรา ความคิดถึงคือยาวิเศษยาที่จะหาได้จากคนที่รักเราหรือคนรอบข้างเท่านั้น ไม่มีขายไม่มีแจกเป็นสิ่งที่มีความหายากไม่ได้ผลิตขึ้นมาง่ายๆ เหมือนน้ำทิพย์ที่พรหมลงต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งใกล้ตาย ให้กลับมามีชีวิตฟื้นขึ้นอีกครั้ง การที่จิตระลึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเหตุการณ์อื่นใดก็ตาม ที่เข้ามากระทบแล้วจดจำเหตุการณ์นั้นๆ ไว้ ทำให้จิตเกิดการระลึกถึงสถานที่อาจจะเป็นตัวบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักอาการดังกล่าวนี้เรียกว่าความคิดถึง ความคิดถึงจะทำให้เกิดอาการเหม่อลอยไม่รู้สึกรู้ชาติหรือขาดสติสัมปชัญญะไปชั่วขณะซึ่งเป็นเวลาสั้นๆแต่อาการของความคิดถึงจะอยู่ได้นานและฝังใจจนผู้ที่คิดถึงนั้นจะลืมไปหรือสิ้นสติความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักแน่นอนว่ารักยังคงต้องมีส่วนประกอบอื่นๆอีกมากแต่ความคิดถึงมักจะมาก่อนเสมอ

ข้าพเจ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯมีความอิสระมากขึ้นอยากทำอะไรก็ได้ทำได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะใช้ การจากบ้านมาครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องห่างจากพ่อแม่พี่น้องครอบครัว

อันเป็นที่รักของข้าพเจ้าจึงทำให้เกิดความนึกคิดความคิดถึงเรื่องราวที่เคยได้ทำกับครอบครัวคิดถึงกับข้าพเจ้าแม่คิดถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะของพ่อคิดถึงพี่และน้องที่เคยได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน การมอบรอยยิ้มที่แสดงถึงความจริงใจหรือแม้แต่การได้รับความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครัวสามารถรับรู้ผ่านอารมณ์และความรู้สึกโดยเรื่องราวและความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ก่อให้เกิดภาพประทับใจทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้ย้อนระลึกถึงและมีคุณค่าทางจิตใจ ข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกความคิดถึงความโหยหาเพราะข้าพเจ้าชื่นชอบในงานศิลปะและได้ห่างจากบ้านเพื่อออกมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และได้ทำในสิ่งที่ชอบจนกระทั่งทำให้ข้าพเจ้าต้องห่างจากบ้านมาไกลเพื่อมาศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมในการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่จากบ้านมาไกลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจทำให้ข้าพเจ้าได้มีรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในหัวข้อ "ความสุขในความทรงจำ" ที่ถูกสร้างจากจิตใต้สำนึกที่มีความคะนอง ความประทับใจและได้นำสิ่งแทนใจมาสร้างรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของข้าพเจ้าความเป็นอยู่และอาชีพของครอบครัว

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวความประทับใจในครอบครัวและภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
2. เพื่อสื่อถึงความทรงจำและความคิดถึงที่เกิดขึ้นจากความห่างไกลจากครอบครัว ด้วยสัญลักษณ์จากลวดลายผ้าปาเต๊ะ ที่ต้นแบบเกิดจากธรรมชาติ
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกผ่านรูปแบบงานผสมผสานจินตนาการและนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สามารถสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึก
4. เพื่อถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์จากจินตนาการของความคิดถึง ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) โดยผ่านหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์

ขอบเขตด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจำของช่วงเวลาในสมัยเด็กความประทับใจจากความรัก ความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมของอาชีพ และวิถีชีวิตในครอบครัว จึงนำเสนอรูปแบบของความคิดถึง ความห่างไกล ความโดดเดี่ยว จากการศึกษาเพื่อตามหาความฝันของข้าพเจ้า ผสมผสานเอกลักษณ์ลายผ้าปาเต๊ะ เพื่อสื่อถึงความผูกพันต่อพื้นเพชาวใต้

ขอบเขตด้านรูปแบบ ได้สร้างสรรค์รูปแบบของผลงานผ่านภาพกึ่งเหมือนจริง แต่เป็นในรูปแบบลักษณะของการ์ตูนและสมมุติสร้างสถานการณ์ต่างๆที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและได้ศึกษาลวดลายของผ้าปาเต๊ะส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายธรรมชาติ ต้นไม้ และดอกไม้ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ ผ่านการจัดองค์ประกอบแบบศิลปะให้สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงาน 2 มิติ

ขอบเขตด้านเทคนิค ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวฉนวน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

บทที่ 2

พื้นฐานความคิด และอิทธิพลในการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมของครอบครัว ข้าพเจ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความฝันที่จะเรียนศิลปะ แต่ด้วยระยะทาง และฐานะทางบ้านทำให้ต้องเก็บความรู้สึกไว้ จนเกิดเป็นความหวังอยู่ในส่วนลึก ภาพแห่งความคิดถึงความอบอุ่นของครอบครัวของข้าพเจ้า มีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย คอยให้กำลังใจคอยสร้างเสียงหัวเราะให้กัน การเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติพืชผักผลไม้ที่ครอบครัวช่วยกันปลูกสร้างและหาเลี้ยงชีพ สร้างความประทับใจและคอยขับเคลื่อนให้เป็นแรงใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุข จึงทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้านการตั้งถิ่นฐาน ด้านลักษณะของที่อยู่อาศัย ด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถกำหนดความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เอง มนุษย์ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และยังสามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้ สามารถที่จะนำวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่ด้อยพัฒนา มาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่พัฒนาแล้ว กลุ่มชนที่ด้อยความเจริญในจะมีวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่อนข้างมาก การดัดแปลงธรรมชาติยังมีน้อย ในขณะที่กลุ่มชนที่พัฒนาแล้ว จะมีวิถีความเป็นอยู่ที่ซับซ้อน พยายามหาวิธีที่จะเอาชนะธรรมชาติ การดัดแปลงธรรมชาติมีมาก จึงเห็นได้ว่าการที่มนุษย์พยายามปรับตัว เพื่อเอาชนะธรรมชาติ หรือหาวิธีนำธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะทำให้เกิดความแตกต่างในวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกันและแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่มีความสำคัญในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการมากขึ้น ทำให้มนุษย์หาทางที่จะใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีและมีความสำคัญในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิต กำหนดพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ย่อมมีรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่มีลักษณะเดียวกัน เช่นพูดภาษาเดียวกัน ยึดถือกฎเกณฑ์เดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่สังคมกำหนด อาจไม่ได้รับการยอมรับในสังคมนั้น

อาจเกิดความขัดแย้งหรืออาจถูกลงโทษได้กล่าวโดยสรุปคือ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น¹

จากที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นจึงทำให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้ปลูกผักและพืชทางการเกษตรได้โดยไม่ต้องซื้อ เป็นการพึ่งพาธรรมชาติที่คนในชุมชนใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อมรอบๆทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงถิ่นฐานบ้านเกิด จึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุข

ภาพที่ 1 : สภาพบนเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำและมีความหลากหลายของชีวิต
ของผืนป่าประเทศไทยในอดีต

ที่มา : Plant Science DEP.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในการผลิตพืช.
เข้าถึงเมื่อวันที่เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก
http://nates.psu.ac.th/department/plantscience/510-111web/book/book%20content.htm/chapter14/Agri_14.htm

อิทธิพลจากครอบครัว

อิทธิพลจากครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่เราได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับความรู้ต่างๆ จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นสามารถเรียนรู้และแสดงออกพฤติกรรมทางเพศได้อย่างเหมาะสมได้ตั้งแต่การใช้

¹ Digitalschool, อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมล้วนที่มีต่อมนุษย์, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_5.html

ชีวิตอยู่ในครอบครัว เช่น พุดจากับบุคคลในครอบครัวด้วยถ้อยคำสุภาพ ไพเราะช่วยเหลือตามบทบาททางเพศของตน²

ครอบครัวของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยพ่อ แม่ พี่สาว น้องสาว และข้าพเจ้า เป็นครอบครัวเล็ก ๆ แต่อบอุ่นไปด้วยความรัก ความห่วงใยเป็นครอบครัวที่มีแต่เสียงหัวเราะและนิทานเรื่องเล่าต่างๆ ในแต่ละวันตามอารมณ์ของผู้เล่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในแบบครอบครัวข้าพเจ้า

ภาพที่ 2 : หมุกะทะจะเยียวยาทุกอย่าง
ที่มา : ข้อจากผู้เขียน

² Sexual Value, อิทธิพลจากครอบครัว, เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.google.co.th/search?q=ครอบครัว&biw=1366&bih>

ภาพที่ 3 : วิถียามว่าง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 4 : ความสุขของหลาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 5 : หนีร้อนมาเล่นกันเถอะ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 6 : อาชีพของพ่อ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 7 : อาชีพของแม่
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 8 : ภาพแรก ป๊อป แป๊ป แป้ง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

ศิลปิน : ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

'โลกของแม่' แร้งบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะแม่ที่ได้พุ่มพักเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยตัวเอง ผลงานถูกถ่ายทอดให้เห็นถึงความรักความผูกพันในแต่ละช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน รูปของแม่กับเด็กน้อยในอิริยาบถต่างๆ สื่อถึงสายสัมพันธ์ที่โยงใยระหว่างผู้ให้กำเนิดและบุตร ที่มีเอกลักษณ์ของความอ่อนหวานและอ่อนโยนของหญิงสาว ผลงานหลายชิ้นของมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปทรงของหญิงสาวผู้เป็นแม่ให้งดงามอย่างสุขสงบจนดูราวกับใบหน้าของพระพุทธรูป เช่นภาพ 'เมื่อลูกเจ็บแม่เจ็บกว่า' 'ยามเจ้าเจ็บป่วย' สิ่งนี้บ่งชี้ถึงอิทธิพลของงานศิลปะไทยที่มักแฝงไว้ด้วยเรื่องราวเชิงพระพุทธศาสนาของศิลปินแนวศิลปะไทยจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกัน รูปทรงแม่และเด็กของถูกลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายดูร่วมสมัย และใช้เส้นสายสร้างความเคลื่อนไหวอ่อนโยนให้เกิดขึ้น เช่นภาพ 'แม่ลูกเล่นกัน' 'แม่กับลูก' รวมถึงผลงานเปเปอร์มาเช่กับสีธรรมชาติ 'แม่จูงลูกเดิน 3 ขวบ' ภายในงานยังมีผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิก สีธรรมชาติ งานวาดเส้น เปเปอร์มาเช่ ดินเผาดิบ และเซรามิก จัดแสดงร่วมด้วย³

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่เป็นการแสดงความรักของคนในครอบครัวนำความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว ผสานกับความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเย็บปักถักร้อยบนผืนผ้า และงานเขียนเพื่อถ่ายทอดความงดงามของความรักและความศรัทธาออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เรียบง่ายและจริงใจ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมุมมองการจัดวางรูปทรงต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในแต่ละชิ้น

³ lofficielthailand, 'โลกของแม่', เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://lofficielthailand.com/2020/08/mothers-world-exhibition-ardel-gallery-of-modern-art/>

ภาพที่ 9 : ผ้าห่มแห่งความรัก

เทคนิค : เย็บผ้า

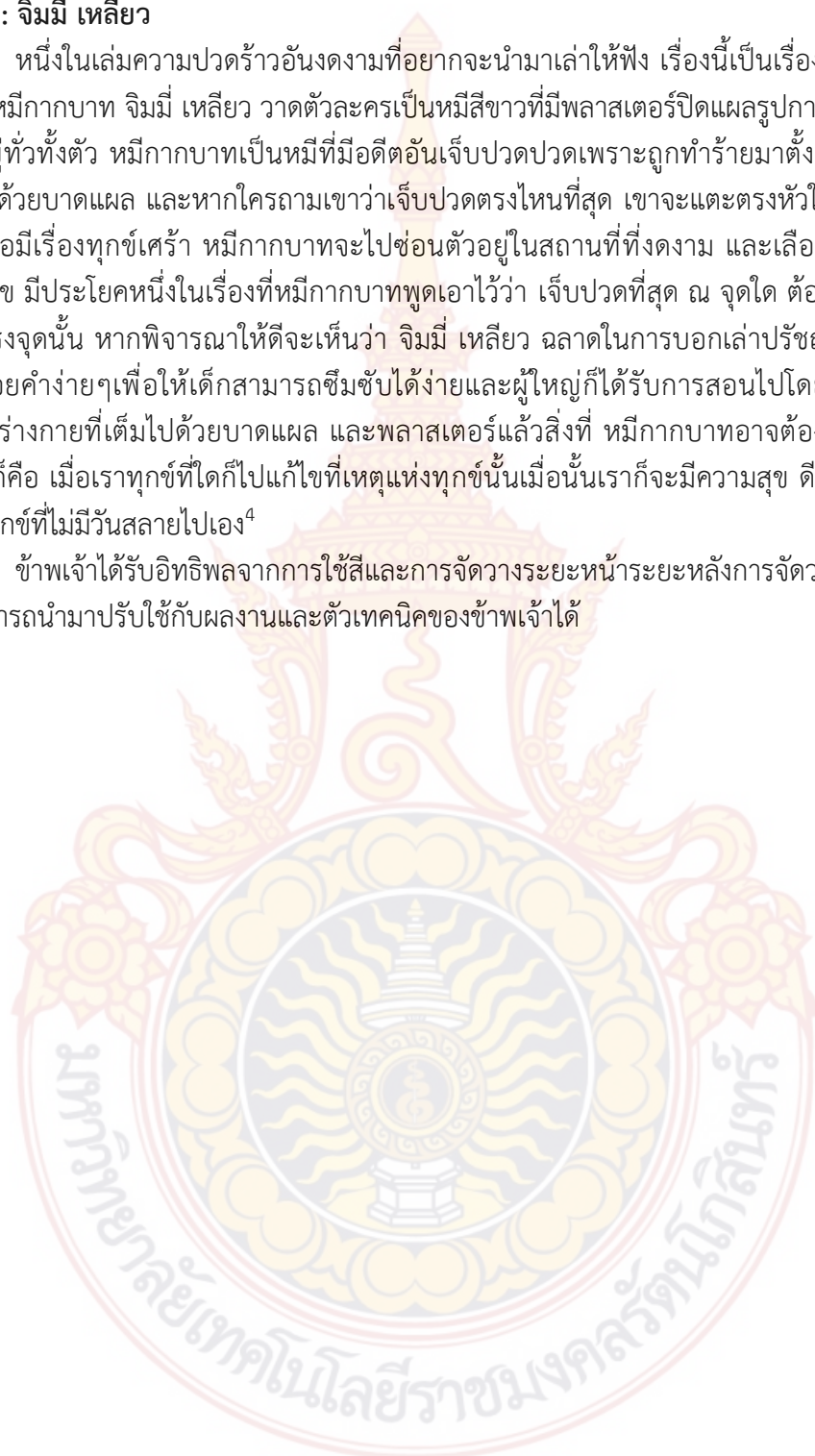
ขนาด : 200 x 150 cm.

ที่มา : ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ ประจำปี ๒๕๕๑, เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564

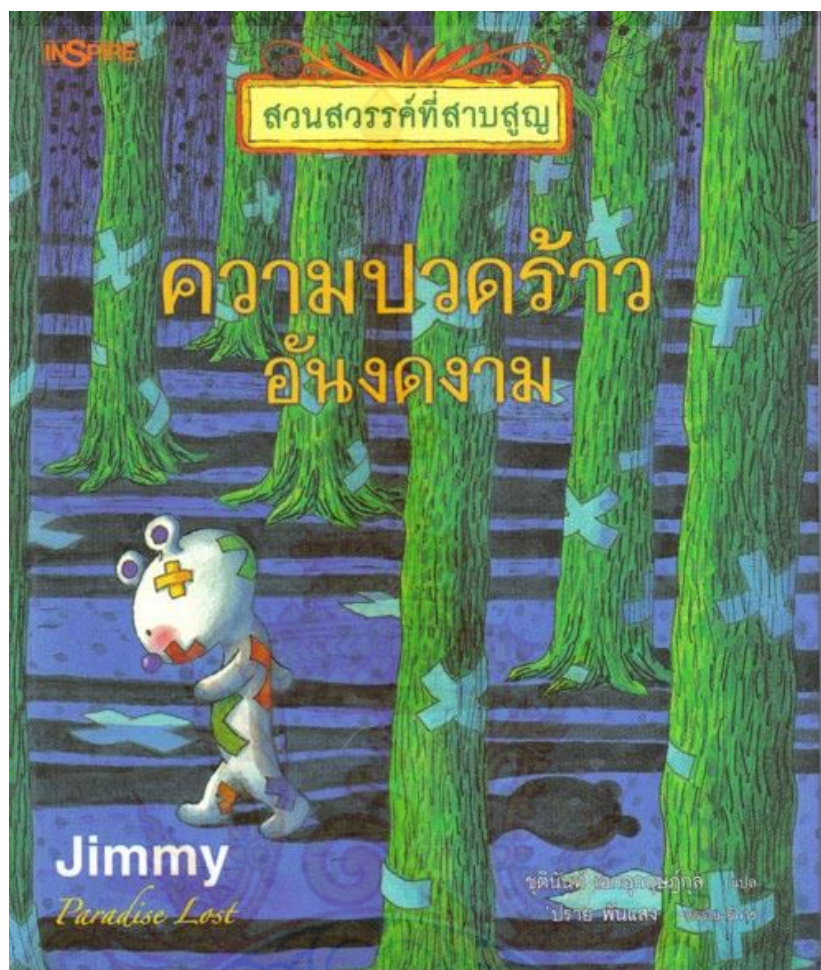
ศิลปิน : จิมมี่ เหลี้ยว

หนึ่งในเล่มความปวดร้าวอันงดงามที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟัง เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเล่มที่มีชื่อว่า หมึกกากบาท จิมมี่ เหลี้ยว วาดตัวละครเป็นหมีสี่ขาที่มีพลาสติกปิดแผลรูปกากบาทสีสันต่างๆ แปะอยู่ทั่วทั้งตัว หมึกกากบาทเป็นหมี่ที่มีอดีตอันเจ็บปวดเพราะถูกทำร้ายมาตั้งแต่เล็ก ร่างกายยับเยินด้วยบาดแผล และหากใครถามเขาว่าเจ็บปวดตรงไหนที่สุด เขาจะตะตะตรงหัวใจ เมื่อเขาถูกทำร้ายหรือมีเรื่องทุกข์เศร้า หมึกกากบาทจะไปซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่งดงาม และเลือกอยู่แต่ในที่ที่มีความสุข มีประโยชน์ในเรื่องที่หมึกกากบาทพูดเอาไว้ว่า เจ็บปวดที่สุด ณ จุดใด ต้องทำแผลให้สวยที่สุดตรงจุดนั้น หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า จิมมี่ เหลี้ยว ฉลาดในการบอกเล่าปรัชญาผ่านภาพวาดและถ้อยคำง่ายๆ เพื่อให้เด็กสามารถซึมซับได้ง่ายและผู้ใหญ่ก็ได้รับการสอนไปโดยไม่รู้ตัว เพราะภายใต้ร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผล และพลาสติกแล้วสิ่งที่ หมึกกากบาทอาจต้องการจะบอกเราจริงๆ ก็คือ เมื่อเราทุกข์ที่ใดก็ไปแก้ไขที่เหตุแห่งทุกข์นั้นเมื่อนั้นเราก็จะมีความสุข ดีกว่ามานั่งจมกับความทุกข์ที่ไม่มีวันสลายไปเอง⁴

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการใช้สีและการจัดวางระยะหน้าระยะหลังการจัดวางองค์ประกอบซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับผลงานและตัวเทคนิคของข้าพเจ้าได้

⁴ menalin.blogspot, Let's see – จิมมี่ เหลี้ยว, เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.plotter.in.th/?p=1676>

ภาพที่ 10 : ความปวดร้าวอันงดงาม (Snow Falling)

ผู้เขียน: Jimmy Liao

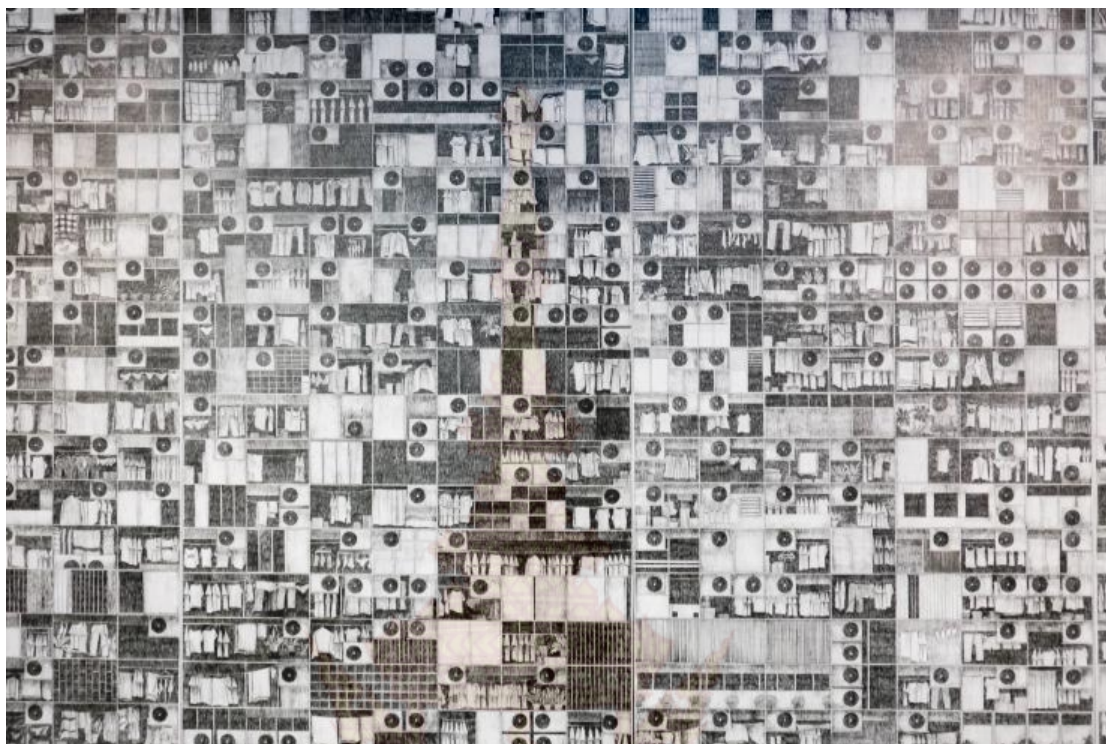
ผู้แปล: ชุดินันท์ เอกลักษณ์กุล

ไตรรัตน์ ศรีบริรินทร์

แนวความคิดในการสร้างงานยังเป็นเรื่องของความหนาแน่นของประชากรที่เข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงเรื่อยมา จนกระทั่งผลงานชุดล่าสุด “ตึก” ที่อาร์ทเปลี่ยนวิธีการนำเสนอจากงานภาพพิมพ์ที่ทำเรื่อยมาหลายเป็นการดรออิ่งโดยให้เหตุผลว่าต้องการทดลองว่าเมื่อไม่ได้ใส่ความรู้สึกที่รุนแรงลงไปในตอนแรกๆ อารมณ์ที่ต้องการสื่อสารนั้นจะยังเหมือนเดิมหรือไม่ มาในครั้งนี้อารมณ์ที่มองไกลๆ เหมือนกับงานภาพพิมพ์ที่เขาเคยทำ (ใครที่เคยเห็นงานก่อนๆ มาแล้วแยกไม่ออกเหมือนเราก็เป็นได้ค่ะ) มีขนาดเล็กกว่าผลงานชุดก่อน และสีที่ใช้เหลือเพียงสีขาวและดำเท่านั้น เหตุเพราะจำนวนประชากรที่มากขึ้นทำให้ขนาดที่กล่องสีเหลี่ยมเล็กกลงและมีจำนวนมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอ สีเส้นที่หายไปสะท้อนความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าช่วงเวลาไหนกล่องสีเหลี่ยมก็เป็นเพียงกล่องสีเหลี่ยม ไม่ได้มีความสุขหรือเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ทุกชีวิตยังคงต้องดำเนินไปเหมือนเดิมในทุกๆ วัน⁵

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล การใช้เส้นที่สวยงามและการจัดองค์ประกอบระยะหน้าระยะหลัง การจัดมุมมองที่แปลกใหม่และการใช้เส้นในงาน ข้าพเจ้าจึงนำมาปรับใช้กับศิลปนิพนธ์ชุดนี้

⁵ fineartmagazineblog, , นิทรรศการ Building ขวนผู้ชมร่วมหาคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดทำไมเราต้องทนอยู่? , เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://fineartmagazineblog.wordpress.com/2016/09/21/building>

ภาพที่ 11 : อีตอัด

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ศิลปิน : ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน

กำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึก คิดถึงครอบครัว จากความห่างไกลจากการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ จึงทำให้เกิดความเหงา และหวนคำนึงถึงเรื่องราวความทรงจำในอดีต ความผูกพันบ้านเกิด สิ่งแวดล้อม อาชีพหลักของครอบครัว ความรักและความสุขที่ครอบครัวมีให้ต่อกัน ข้าพเจ้าจึงนำแนวคิดความประทับใจเหล่านี้ มาแสดงออกเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ผ่านจินตนาการความรู้สึกของความคิดถึง

เนื้อหา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกภายในจิตใจที่ได้รับมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโต ทำให้เกิดความประทับใจภายในครอบครัวและการได้ทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะไม่บ่อยมากนักเพราะพ่อกับแม่ต้องทำงานหนักเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูบุตรทั้งสามคน ข้าพเจ้าเติบโตมาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพหลักๆ คือทำสวน ประมง และกลุ่มแม่บ้านผ้าปาติกหรือปาเต๊ะเป็นอาชีพหลักๆ ของคนในจังหวัด ครอบครัวของข้าพเจ้าก็เช่นกันมีอาชีพรับจ้างทำสวน ตั้งแต่จำความได้ข้าพเจ้าเห็นพ่อกับแม่รับจ้างกรีดยางทำสวนมาตลอดและมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่หรูหราข้าพเจ้าได้คลุกคลีกับการใช้ชีวิตที่พอเพียงพอประมาณ เป็นการพึ่งพากันของคนในหมู่บ้าน จึงทำให้ข้าพเจ้าผูกพันกับต้นยาง ต้นพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ และการใช้ชีวิตในแบบวิถีของคนภาคใต้ ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความสำคัญของต้นยางและการทำผ้าปาติกหรือปาเต๊ะเพราะสิ่งนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าได้รำเรียนมาจนถึงทุกวันนี้

รูปแบบของผลงาน ข้าพเจ้าได้นำรูปทรงจากความทรงจำ สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มาสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่ตามจินตนาการผสมอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันของข้าพเจ้าในสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์โรคระบาด การกักตัว ความห่างไกล ความคิดถึง ความห่วงใยต่อผู้เป็นที่รัก ความหวนคิดถึงภาพความทรงจำในอดีต รูปทรงที่ได้นำมาใช้ในผลงาน เกิดจากการวิเคราะห์ ที่มาของความคิดถึง เกิดเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ได้จากลวดลายผ้าปาเต๊ะ ความคิดฝัน การสร้างตัวละครเพิ่มเติม เช่น กระจ่าย เปรียบเสมือนเพื่อนในเวลาเหงา สามารถรับฟังเรื่องราวต่างๆ ของข้าพเจ้าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถระบายความรู้สึกและไม่ได้ตอบ คอยรับฟังทุกๆ เรื่องที่ข้าพเจ้าพูดระบายออกมาเพื่อเป็นตัวแทนของความคิดถึงครอบครัวเพื่อเป็นเพื่อนในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องอยู่เพียงลำพัง

การจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดภาพโดยใช้หลักความเป็นจุดเด่น ระยะเวลา น้ำหนัก พื้นผิว และสี การกำหนดรูปทรงหลัก โดยการสร้างระยะในภาพของตัวบุคคลให้ใกล้ เป็นจุดเด่นของภาพ ระยะกลางมีการใช้สัดส่วนให้เล็กลงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง ระยะไกลมีการใช้เส้นกำหนดทิศทางให้เกิดเส้นนำสายตาเชื่อมโยงไปที่พื้นหลัง หรือเนื้อหาฉากด้านหลังที่สร้างให้มีน้ำหนักกลมกลืน

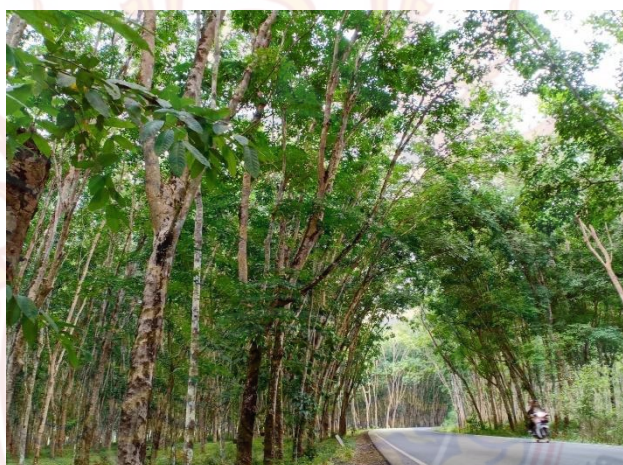
ไปกับบรรยากาศ ใช้โทนสีที่บ่งบอกถึงความรู้สึกและมีการสร้างน้ำหนักโดยการทับซ้อนของสีเพื่อให้เกิดสีที่เข้มขึ้นและระยะ การใช้ลวดลายต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศโดยใช้วิธีการแกะด้วยเครื่องมือ การจุดด้วยของแหลมที่มีคมเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่ต้องการ

เทคนิค ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวฉนวน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) แนวความคิดแบบภาพร่างผลงาน มีความเหมาะสมกับเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) มีรูปแบบ และการสร้างมิติเรื่องสีภายในงาน ที่เกิดการทับซ้อนของแต่ละสีและการสร้างค่าน้ำหนักอ่อน-เข้ม เพื่อให้เกิดมิติของน้ำหนัก เกิดเป็นผลงานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ที่สมบูรณ์ตามแนวความคิดของข้าพเจ้า

แหล่งของข้อมูลการสร้างสรรคและการหาข้อมูลการสร้างสรรคผลงาน

1. การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว สิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน ค่านิยมของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ลวดลายผ้าปาเต๊ะ และความทรงจำ ความประทับใจของข้าพเจ้า ผสมผสานให้เกิดเนื้อเรื่องในการสร้างสรรค์ความคิดถึง ออกมาเป็นสัญลักษณ์แทนความคิด ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

2. ร่างภาพผลงาน (Sketch) การนำภาพจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และนำมาทำการวาดเส้นลงบนกระดาษระบายสีโปสเตอร์เพื่อให้เกิดน้ำหนักเข้ม กลาง อ่อน เส้น รูปร่าง รูปทรง

ภาพที่ 12 : บรรยากาศสวนยาง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 13 : สวนยางของพ่อ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 14 : กรีดยาง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 15 : ความสุขจากการทำงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 16 : ลายผ้าถุง (ปาเต๊ะ)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 17 : ลายผ้าถุง (ปาเต๊ะ)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 18 : ลายผ้าถุง (ปาเต๊ะ)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การลำดับขั้นตอน

เมื่อได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) การรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคแกะไม้ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

1. กระดานพลาสติกความหนา 5 มิลลิเมตร	Plaswood
2. การดาษพิมพ์ภาพผลงานฟาเบียโน่	Fabrino paper
3. เครื่องมือแกะไม้ชุดคัด	Woodcut carving tools
4. น้ำมันสน	Turpentine
5. ทินเนอร์	Thinner
6. เศษผ้า	Fabric
7. หมึกพิมพ์	Printing ink
8. เกรียงตักสี	Trowel
9. แผ่นคาร์บอน	Carbon plate
10. ไม้บรรทัด	Ruler
11. ดินสอ	pencil
12. ปากกาหัวแหลม	Pointed pen
13. ตัวหนีบ	Clip
14. เทปนิตโต้	Nitto
15. บาเร็ง	Barrel
16. ลูกกลิ้ง	Roller
17. มีดคัดเตอร์	Gutter knife

ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

กระดาษฟาเบียอานโน

แม่พิมพ์

มาร์คยี่ดงาน

เกี๋ยง

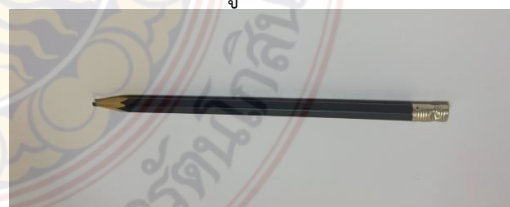
หมึกพิมพ์

ลูกกลิ้ง

บาเร็ง

ดินสอด

ภาพที่ 19 : อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ทินเนอร์

น้ำมันสน

ไม้บรรทัด

นิตโต้

ตัวหนีบ

เศษผ้า

ภาพที่ 20: อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เครื่องมือแกะไม้ (Woodcut)

ปากกาลูกกลิ้งหัวแหลม

มีดคัตเตอร์

กระดาษคาร์บอน

ภาพที่ 21 : อุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง

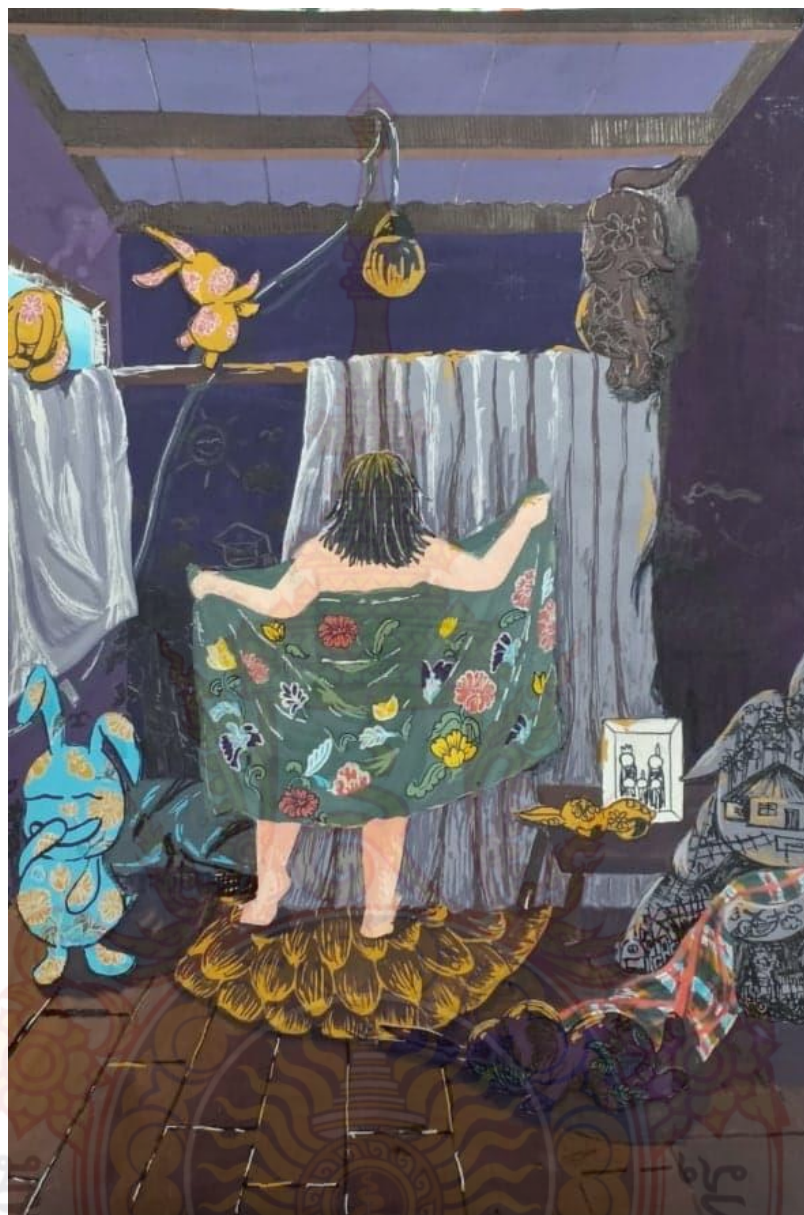
เมื่อประมวลและรวบรวมความคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาพจำในอดีตและสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของความรู้สึกของข้าพเจ้า ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจำในช่วงเวลาในอดีต จึงทำให้เกิดเป็นภาพจำที่หลากหลายขึ้นมาช่วงเวลาเรื่อยๆ ทำให้เกิดความประทับใจจากความสัมพันธ์ในครอบครัว สิ่งแวดล้อม ของอาชีพและวิถีชีวิตในครอบครัว นำเสนอรูปแบบของความเหงา เคว้งคว้าง ความห่างไกล ความโดดเดี่ยว ข้าพเจ้าได้ผสมผสานเอกลักษณ์ลายผ้าปาเต๊ะ เพื่อสื่อถึงความผูกพันต่อพื้นเพชาวดัต

ภาพร่างผลงานก่อนระยะศิลปะนิพนธ์ (Sketch Terminal Project)

ภาพที่ 22 : ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์ 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 23 : ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินนพณ์ 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 : ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 : ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 : ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์ 5

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

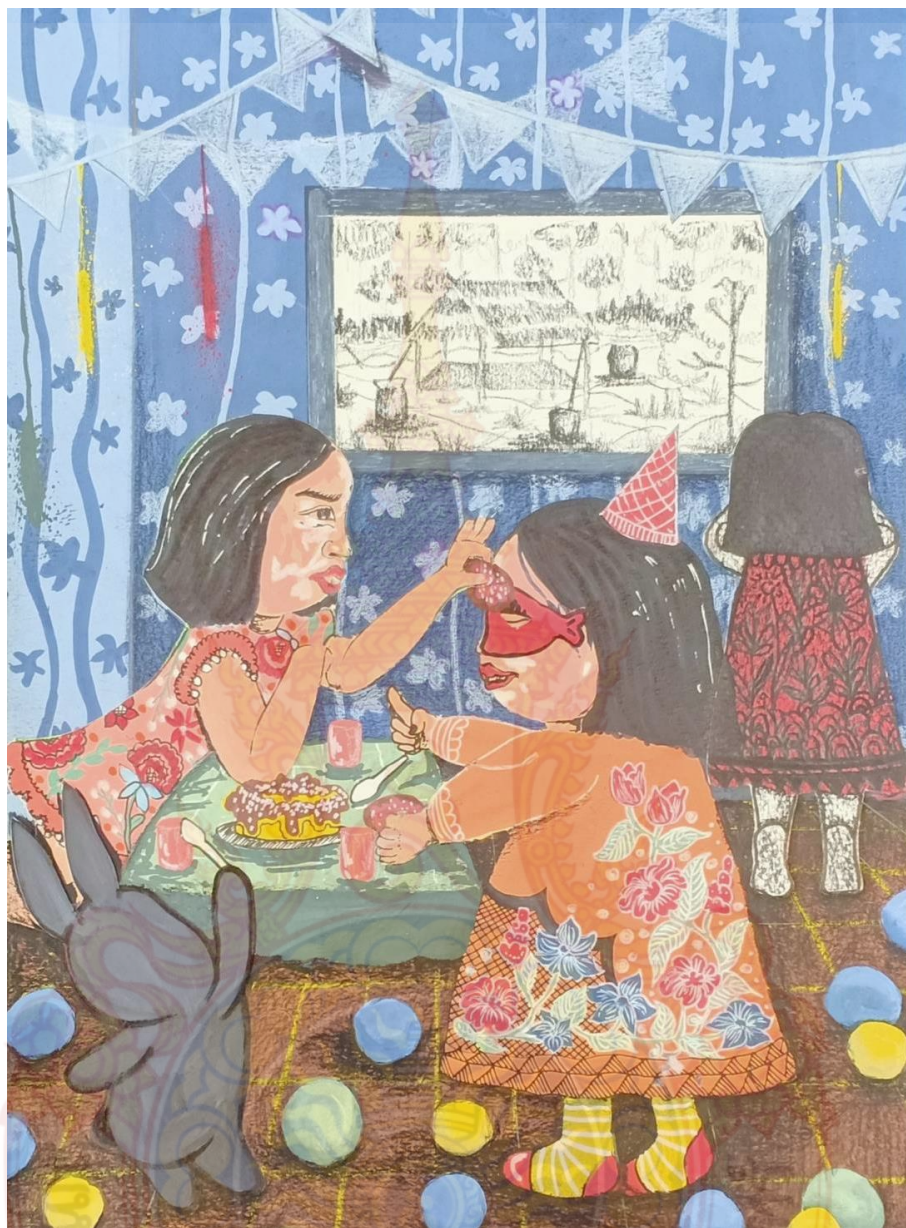
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ (Sketch Thesis Project)

ภาพที่ 27 : ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 28 : ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 2
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 29 : ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

1. ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร (การถ่ายเอกสารกลับด้านตามขนาดที่ต้องการ)

เมื่อนำภาพร่างที่สมบูรณ์พร้อมถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์มาขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารกลับด้านผลงาน โดยกำหนดขนาดของภาพตามขนาดผลงาน โดยขยายขนาดกว้าง 60 เซนติเมตรยาว (On scale) เพื่อให้สอดคล้องกับแม่พิมพ์ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร จากนั้นนำมาวัดฉากของมุมภาพทั้งสองด้าน เพราะการขยายผลงานโดยเครื่องถ่ายเอกสารอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากมุมฉากทั้งสองมุมของภาพอยู่เสมอ จึงต้องทำการหาฉากของมุมภาพทั้งสองด้านทุกครั้งก่อนจะสู่ขั้นตอนต่อไป เมื่อวัดฉากเสร็จแล้วใช้ปากกาหัวแหลม (ปากกาลูกกลิ้ง) เขียนทับลายเส้นที่มีกระดาษคาร์บอนรองอีกชั้นเพื่อให้สีหมึกติดกับแม่พิมพ์

ภาพที่ 30 : ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เพื่อเริ่มงานโดยใช้เครื่องมือแกะไม้ (Woodcut)

ขั้นตอนการแกะพลาสติก (Plastwood) ขั้นตอนแรกต้องแกะสีขาวออกเพื่อที่จะพิมพ์สีแรก และเมื่อพิมพ์สีแรกเสร็จต้องแกะส่วนที่พิมพ์ไปแล้วออกเพื่อพิมพ์สีต่อไป

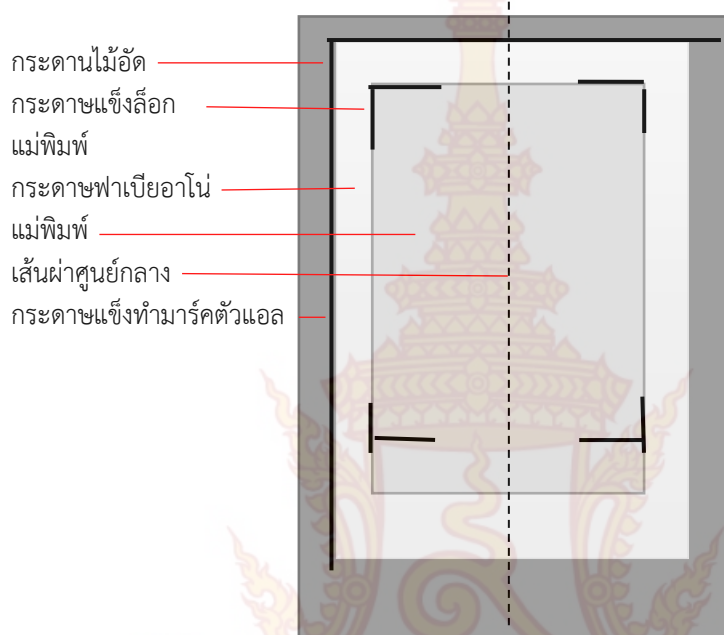

ภาพที่ 31 : ขั้นตอนการแกะพลาสติก (Plastwood) สีแรก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. การกำหนดระยะของการวางตำแหน่งกระดาษพิมพ์งาน (ทำมาร์คกระดาษ)

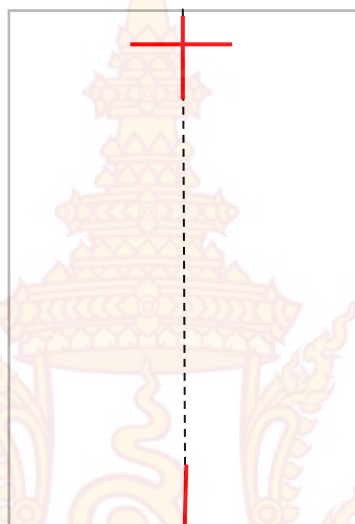
การทำมาร์คกระดาษควรใช้ไม้กระดาษไม้อัดที่มีความแข็งแรงและมีขนาดที่กว้าง 100 x 120 เซนติเมตรโดยใช้วิธีการทำมาร์คเป็นตัวแอลเพื่อใช้เป็นฐานรองกระดาษฟาเบียอานโน (Frabiano) ที่มีขนาด 70 x 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 32 : ขั้นตอนการทำมาร์คด้วยกระดาษไม้อัด
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน

การเตรียมกระดาษฟาเบียอานโน้ (Frabriano) ขนาด 70x100 เซนติเมตร ต้องวัดขนาดของกระดาษและหาเส้นผ่าศูนย์กลางและทำสัญลักษณ์ตรงด้านหลังของกระดาษหัวกระดาษและท้ายกระดาษ กระดาษที่นิยมสำหรับการพิมพ์งานภาพพิมพ์ในปัจจุบันคือกระดาษฟาเบียอานโน้ (Frabriano) ชนิดของกระดาษสามารถดูดซึมหมึกได้ดี เมื่อกำหนดสัญลักษณ์ไว้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมของการพิมพ์งาน

ภาพที่ 33 : ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์ฟาเบียอานโน้ (Frabriano)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

สีหมึกพิมพ์ค่อนข้างเหนียว จึงต้องปรับสภาพด้วยการตีสีหมึกพิมพ์ให้เข้ากันเพื่อให้สภาพของหมึกพิมพ์เหนียวน้อยลง ปริมาณของสีหมึกที่ผสมในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และเลือกขนาดของลูกกลิ้งให้พอดีกับตัวของชิ้นงาน ปาดสีหมึกเพียงเล็กน้อยลงบนแท่นพิมพ์กลิ้งสีหมึกให้เท่ากันกับความยาวของลูกกลิ้ง กลิ้งหมึกพิมพ์สลับกันไปมาจนสีหมึกติดเรียบร้อยบางสม่ำเสมอจนทั่ว แล้วนำลูกกลิ้งไปกลิ้งลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้เป็นขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 34 : ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

6. ขั้นตอนการพิมพ์สีแรก

ความบริสุทธิ์ของสีจะลดลงเมื่อถูกผสมด้วยสีขาวและสีดำ หรือสีคู่ตรงข้าม น้ำหนักของสีอ่อนสีเข้มตามลำดับ เนื่องจากถูกผสมด้วยสีขาว - ดำ น้ำหนักของสีจะลดลงด้วยการใช้สีขาวผสม น้ำหนักของสีจะเพิ่มขึ้นปานกลางด้วยการใช้สีเทาผสม และน้ำหนักของสีจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยการใช้สีดำผสม สำหรับการพิมพ์สีด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการสามารถพิมพ์จากสีเข้มไปหาสีอ่อนหรือที่เรียกว่าพิมพ์สีย้อน หรือพิมพ์จากสีอ่อนมาหาสีเข้มเพื่อเพิ่มน้ำหนักและระยะของสีต่อไป

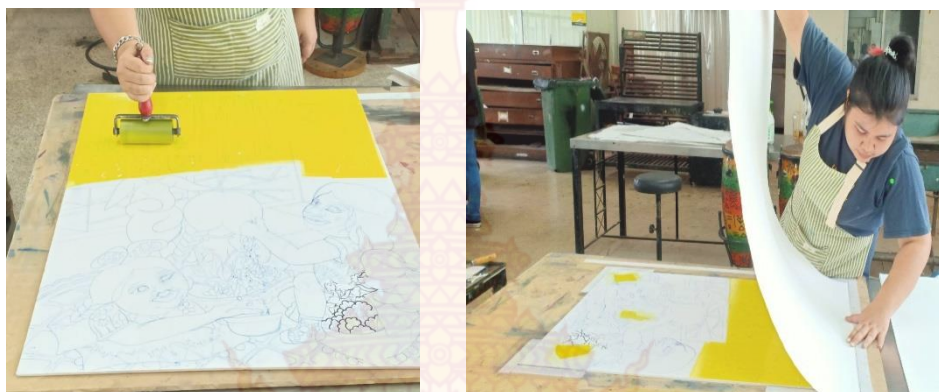

ภาพที่ 35 : ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7. ขั้นตอนการวางกระดาษและการใช้บาเร้ง (วิธีการพิมพ์มือแบบภูด้วยบาเร้ง)

เมื่อผสมสีหมึกเตรียมไว้เสร็จแล้วนำมาทาลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้และกลิ้งตรงจุดที่ต้องการ เช้คความถูกต้อง และนำแม่พิมพ์เข้ามาร์คที่เตรียมไว้ วางกระดาษตรงจุดมาร์คหัวกระดาษและท้ายกระดาษต้องตรงกลับจุดที่มาร์คไว้ เช้คความถูกต้องอีกครั้งก่อนเริ่มพิมพ์ด้วยบาเร้ง ใช้มือในการถู เพื่อให้หน้าหมึกกดทับสีหมึกพิมพ์ติดกระดาษ

ภาพที่ 36 : ขั้นตอนการวางกระดาษและการใช้บาเร้ง (วิธีการพิมพ์มือแบบภูด้วยบาเร้ง)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 37 : ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์สีที่ 2 ถึงสีที่ 5
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 38 : ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์สีที่ 6 ถึงสีที่ 10
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 39 : ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์สีที่ 11 ถึงสีที่ 13
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

8. ขั้นตอนการเตรียมสีพิมพ์ (มีเดียมใส)

ขั้นตอนการเตรียมสีพิมพ์ (มีเดียมใส) หลังจากพิมพ์สีทุกสีเสร็จแล้วรอให้แห้งสนิท การพิมพ์สีมีเดียมใสเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อต้องการให้ส่วนที่พิมพ์มีความใสและโปร่งเมื่อพิมพ์ทับไปแล้ว ยังสามารถเห็นสีที่อยู่ด้านล่างของสีมีเดียมใส เมื่อผสมสีพิมพ์ที่มีความใสที่ต้องการแล้วปาดสีลงบนแผ่นพิมพ์บางๆ ใช้ลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ที่จะพิมพ์ กลิ้งสีสลับไปมาให้ทั่วและให้เข้ากันและนำไปกลิ้งลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้เป็นขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 40 : ขั้นตอนการเตรียมสีพิมพ์ (มีเดียมใส)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 41 : ผลงานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าในช่วงที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้และทดลองในเรื่องของเทคนิควิธีการ แนวความคิดและรูปแบบของผลงานออกมาเป็นแนวทางลักษณะเฉพาะตน โดยได้มีการพัฒนารูปแบบแต่ละผลงานให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยนำเสนอความรู้สึก ช่วงเวลาในสมัยเด็ก สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในครอบครัว ในรูปแบบของความคิดถึง ความห่างไกล ความโดดเดี่ยว จากการศึกษาเพื่อตามหาความฝันของข้าพเจ้า ผสมผสานเอกลักษณ์ลายผ้าปาเต๊ะเพื่อสื่อถึงความผูกพันต่อพื้นเพของชาวภาคใต้ นำมาสร้างสรรคในรูปแบบเฉพาะตน ถ่ายทอดผ่านผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ผิวฉนวน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

การสร้างสรรคผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ ศึกษา 2563

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรคในหัวข้อเรื่อง “สุด จะปรารถนา” ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจำของช่วงเวลาในสมัยเด็ก ความประทับใจจากความรัก ความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมของอาชีพและวิถีชีวิตในครอบครัว จึงนำเสนอรูปแบบของความคิดถึง ความห่างไกล ความโดดเดี่ยว จากการศึกษาเพื่อตามหาความฝันของข้าพเจ้า ในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้นำลวดลายของผ้าถุง หรือที่เรียกกันว่า “ผ้าถุงปาเต๊ะ” มาแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ที่มีลวดลายสวยงามชวนหลงใหล ข้าพเจ้าได้สร้างสรรคผลงานในรูปแบบของการทับซ้อนในมุมต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้ามีความคิดย้อนระลึกถึงอดีตในวัยเยาว์กลิ่นกรองเป็นภาพความคิดถึงและประทับใจ เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค ด้วยลักษณะของท่าทางการแสดงออกทางอารมณ์ มีการทดลองในส่วนขอเทคนิคภาพพิมพ์ โดยการทอนสีที่สื่อความหมาย การใช้สีมีเดียทำให้เกิดการทับซ้อนกัน

ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์ หมายเลข 1

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกในช่วงระยะเวลาที่ได้เดินทางกลับบ้านซึ่งในตอนนั้นมีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบากและเมื่อถึงบ้านข้าพเจ้าต้องตรวจไข้และกักตัวอยู่แต่ในห้องเป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเบื่อมาก เพราะไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ จึงเกินความคิดในช่วงที่กักตัวจินตนาการต่างๆ ทำให้เกิดผลงานชิ้นนี้

ภาพที่ 42 : ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์ หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : Nostalgia 1

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์ หมายเลข 2

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกของวิถีชีวิตภายในบ้านที่มีความสุข ที่เคยได้ใช้ตอนวัยเด็กในพื้นที่ส่วนตัว แบบเรียบง่าย มีการใช้สัญลักษณ์ เช่น กระต่ายแทนเพื่อนที่คอยรับฟังเรื่องราวปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถพูดคุยอธิบายได้กับคนอื่น

ภาพที่ 43 : ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์ หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : Nostalgia 2

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ หมายเลข 3

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจ ภาพจำ ของช่วงเวลาในสมัยเด็กความประทับใจ จากความรัก ความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมของอาชีพและวิถีชีวิตในครอบครัว จึงนำเสนอรูปแบบของความคิดถึง ความห่างไกล ความโดดเดี่ยว จากการศึกษาเพื่อตามหาความฝันของข้าพเจ้า ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้นำลวดลายของผ้าถุง หรือที่เรียกกันว่า “ผ้าถุงปาเต๊ะ” มาแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่มีลวดลายสวยงามชวนหลงใหล ข้าพเจ้าเติบโตมาพร้อมกับสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัว ความคิดย้อนระลึกถึงอดีต จึงสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการทับซ้อนในมุมต่างๆ กลั่นกรองออกมาเป็นภาพที่ประทับใจและหวนคิดถึงไปได้ชั่วขณะ โดยมีการใช้โทนสีเย็นเพื่อบ่งบอกความรู้สึกที่เหงา และมีการแสดงท่าทางเหมือนมีความสุขเพื่อปกปิดความจริงที่ไม่อยากระบายให้คนอื่นฟัง

ภาพที่ 44 : ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : Nostalgia 3

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 4

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองความรู้สึกที่คิดถึงและต้องการกลับบ้านเพื่อไปหาคนที่รักแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถกลับได้ เพราะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการเดินทางออกมจากบ้านครั้งนี้ข้าพเจ้าแบกรับความหวังมาเต็มทีเพื่อให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจ

ภาพที่ 45 : ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ หมายเลข 4

ชื่อผลงาน : Nostalgia 4

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 5

การสร้างสรรคผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันและต้องการทำให้สำเร็จจึงแบกความกดดันและความหวังเอาไว้จนเปี่ยมล้นจึงสื่ออารมณ์ออกมาแต่ต้องปกปิดเอาไว้ เพื่อไม่ให้ใครเห็นและยืมรับรู้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงตอบสนองความรู้สึกนึกคิดเปรียบถนเป็นอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันเพื่อความสำเร็จและกลับไปกอดครอบครัวอย่างภาคภูมิใจ

ภาพที่ 46 : ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ หมายเลข 5

ชื่อผลงาน : Nostalgia 5

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวในหัวข้อ “สุด จะปรารถนา” (Deeply Wish) ซึ่งเป็นความประทับใจมาจากภาพจำในช่วงวัยเด็ก จึงนำเสนอในมุมมองที่ข้าพเจ้าประทับใจและจดจำมิเคยลืม ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำลวดลายของผ้าถุง (ปาเต๊ะ) มาแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ที่มีลวดลายสวยงาม และมีการนำลวดลายลักษณะของต้นยางพาราออกมาสื่อถึงอาชีพภายในครอบครัว อาชีพที่ทำให้มีทุกอย่างจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้ายังคงนึกถึงและคิดถึงบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังเสมอ จนกลั่นกรองออกมาเป็นภาพจำที่มีความหมายและความประทับใจ ข้าพเจ้าจึงใช้โทนสีที่บ่งบอกถึงหวังอารมณ์และความรู้สึกในช่วงเวลาเหล่านั้นอธิบายออกมาเป็นผลงานในแต่ละชิ้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กหญิงวัยเด็กสามคนซึ่งเป็นพี่น้องกันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การที่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าถือว่าเป็นความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มีความผูกพันและรักใคร่กันมาก จากที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงภาพจำในช่วงขณะหนึ่งในวัยเด็กที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวกิจวัตรประจำวันในอดีตออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เพื่อสนองต่อความคิดถึงในช่วงที่ต้องอยู่ตัวคนเดียว

ภาพที่ 47 : ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : Happy and Memory No.1

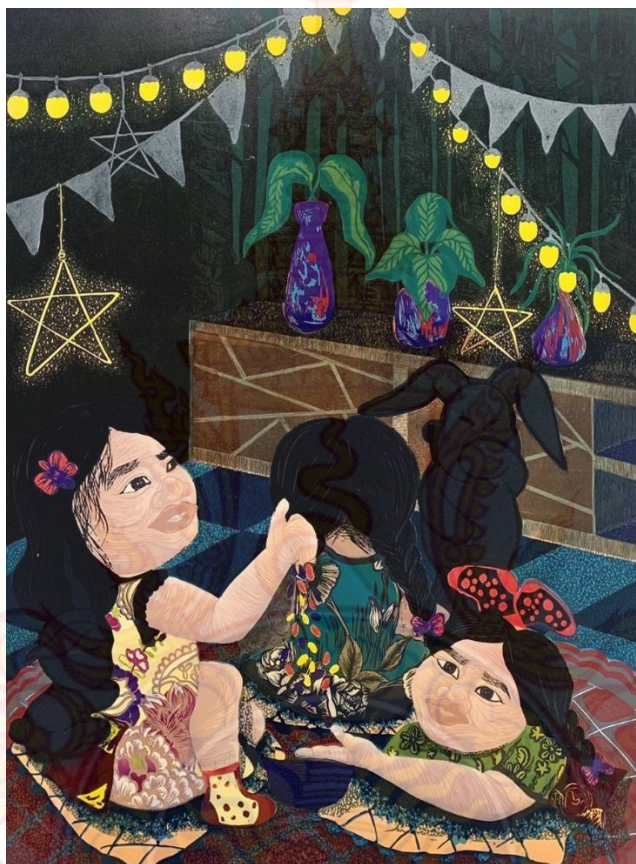
ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เล่นกันแบบพี่น้องซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจและยังคงคิดถึงทุกครั้งเมื่อย้อนคิดถึงเป็นภาพที่ทำให้มีความสุขและยิ้มได้เมื่อเวลาท้อหรือเศร้าใจคอยยิ้มเตือนให้สู้ และมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามา จากที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้น มันเป็นเพียงภาพจำในช่วงขณะหนึ่งในวัยเด็กที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวการทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างสรรค์ผลงานด้วยการจัดวางองค์ประกอบการใช้เส้นนำสายตาเพื่อให้สอดคล้องกับตัวผลงานและตัวเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เพื่อสนองต่อความคิดถึงในช่วงที่ต้องอยู่ตัวคนเดียว

ภาพที่ 48 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : Happy and Memory No.2

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกในภาพความทรงจำในวัยเด็กเป็นภาพที่ประทับใจมากและไม่เคยลืมเรื่องราวที่ผ่านมา เป็นภาพการทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันภายในครอบครัวเล็กๆ ซึ่งอธิบายออกมาคำพูดไม่ได้ล้วนแต่เป็นภาพจำที่คอยให้กำลังใจในเวลาที่ยากลำบาก จากที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นมันเป็นเพียงภาพจำในช่วงขณะหนึ่งในวัยเด็กที่ผ่านมา ข้าพเจ้าอยากถ่ายทอดความรู้สึกออกมาผสมผสานกับจินตนาการและสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกตลอดเวลาที่ผ่านมา จัดวางองค์ประกอบและใช้โทนสีที่สื่อถึงอารมณ์เพื่อสนองความคิดถึงในช่วงเวลาเหล่านั้น

ภาพที่ 49 : ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : Happy and Memory No.3

ขนาด : 60x80 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5 บทสรุป

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นสถาบันแรกที่สามารถหล่อหลอมและพัฒนาบุคคลต่างๆ ในครอบครัวให้เป็นบุคคลของสังคมซึ่งมีหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่ขึ้นทดแทนสมาชิกเดิมที่จากไป เพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไปแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนความสมดุลของสังคมถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าที่และบทบาทในการอบรมสั่งสอนที่สำคัญที่สุด โดยมุ่งเน้นให้รู้จักค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลิกภาพลักษณะนิสัยและการปรับตัวเข้ากับสังคม ครอบครัวเป็นเป้าหมายหล่อหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ่ายโยงค่านิยมความรู้สึกรู้สึกนึกคิดทัศนคติความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตจากสมาชิกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ตลอดจนมีการพักผ่อนสันทนาการและการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และวิธีการอบรมเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอน ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันทำให้หลายๆ อย่างในครอบครัวขาดหายไปให้ความสนใจของเทคโนโลยีมากเกินไปจนลืมความสุขที่แท้จริงที่อยู่รอบๆ ตัว ซึ่งแตกต่างจากครอบครัวในอดีตเมื่อมีการพักผ่อนในยามว่างสมาชิกในครอบครัวมักทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อสร้างความสุขความสัมพันธ์ในการอยู่ด้วยกันมากขึ้น สถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีเวลาให้ความรักเอาใจใส่ด้วยการอบรมสั่งสอนด้วยวิธีการพูดคุยคอยสนับสนุนรักใคร่ดูแลกันสามารถรับฟังปรึกษาแก้ไขปัญหา ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแม้ว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันจะมากหรือน้อยแต่ก็มีคุณค่า มีความหมาย ในทุกๆ เรื่องราวและเหตุการณ์มักทำให้เกิดความทรงจำและการจดจำไม่ว่าเวลาจะผ่านไปจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมสิ่งรอบข้างแต่มนุษย์ก็สามารถจดจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ขึ้นอยู่กับเรื่องราวและเหตุการณ์ซึ่งมีความสำคัญที่แตกต่างออกไป ทุกความทรงจำต่างๆ มีทั้งด้านดีและไม่ดี

ในผลงานศิลปะนี้จึงนับได้ว่าเป็นการศึกษาทั้งกระบวนการในภาพพิมพ์ผิวงานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเทคนิคให้เกิดความลงตัวต่างๆ ด้านการนำเสนอรูปแบบและเนื้อหา

ผลงานศิลปะนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาทางด้านศิลปะและผู้สนใจรวมทั้งเป็นตัวกระตุ้นถึงการพัฒนากันกว้างของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

ชลุค นิม์เสมอ. 2534. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

สารสนเทศภาษาไทย

Digitalschool, อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมล้วนที่มีต่อมนุษย์, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_5.html

fineartmagazineblog, นิทรรศการ Building ชวนผู้ชมร่วมหาคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดทำไมเราต้องทนอยู่?, เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://fineartmagazineblog.wordpress.com/2016/09/21/building>

lofficielthailand, 'โลกของแม่' , เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://lofficielthailand.com/2020/08/mothers-world-exhibition-ardel-gallery-of-modern-art/>

menalin.blogspot, Let's see – จิมมี่ เหลียว, เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.plotter.in.th/?p=1676>

Sexual Value, อิทธิพลจากครอบครัว, เข้าถึงวันที่ 10 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.google.co.th/search?q=ครอบครัว&biw=1366&bih>

ภาคผนวก

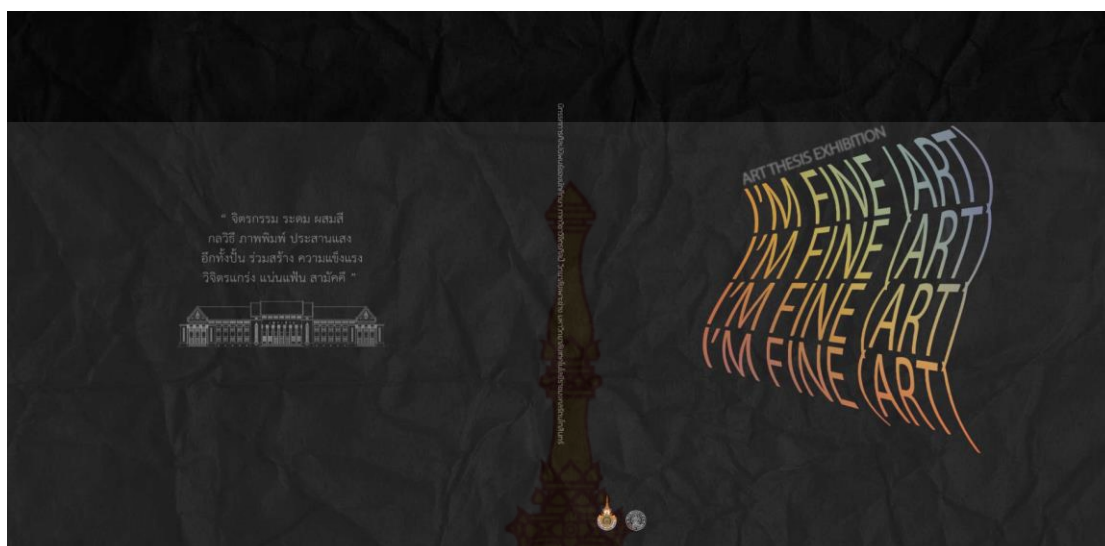
ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะนิพนธ์

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์
 ‘ Art Thesis Exhibition I’m Fine Art ’
 ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์
 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 25 เมษายน 2564

ภาพที่ 50 : ภาพโปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 51 : ภาพปกสูจิบัตร
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 52 : ภาพแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

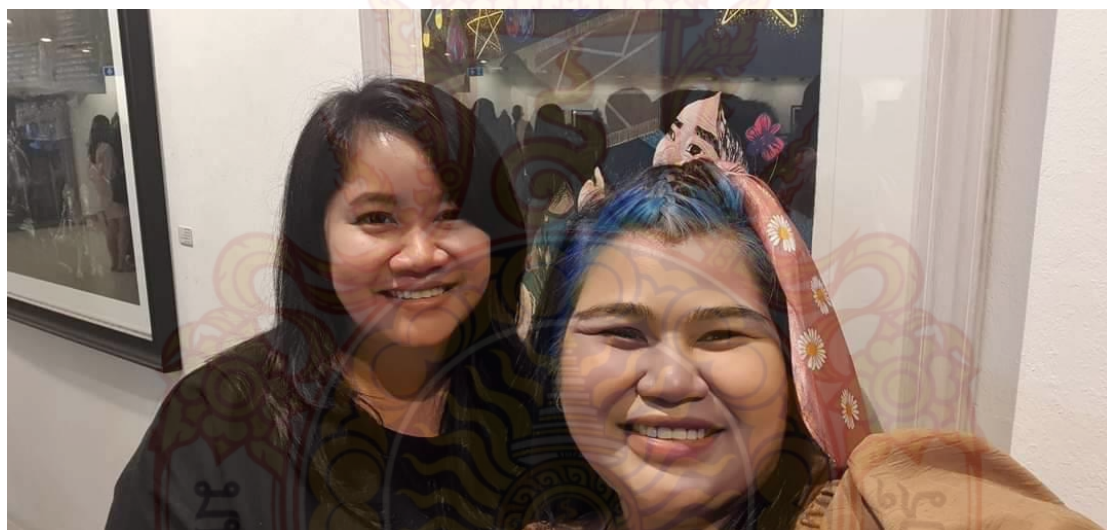
ภาพที่ 53 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 54 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 55 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 56 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 57 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 58 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 59 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 60 : ภาพบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติ

ชื่อ นางสาวนันธิยา ชัยธรรม
 วันเกิด 15 พฤศจิกายน 2541
 ที่อยู่ 247 ม.8 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80250

ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล1-3 โรงเรียนวัดควนสูง
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดควนสูง
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนช่างกลางประชานุกูล
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
 ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ภาควิชาจิตรศิลป์สาขาศิลปะภาพพิมพ์
 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เกียรติประวัติ

2563 นิทรรศการดาเปื้อนหมึก ครั้งที่ 12 ตอน ถอด – พิมพ์ (Ctrl+c- Ctrl+v)
 2564 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ I’m Fine Ari ” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่ง
 กรุงเทพมหานคร (BACC)

