

ส่วนลึกของจิตใจ
Deep in my mind

วารุณี สี่

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2563

ส่วนลึกของจิตใจ

วารุณี สี่

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2563

Deep in my mind

Varunee See

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
For Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts
Department of Fine Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
2020

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง ส่วนลึกของจิตใจ
เสนอโดย นางสาววารุณี สี่
รหัสนักศึกษา 4601070841111
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์
รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ
(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ
(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ
(อาจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ
(อาจารย์รัตนา สุจจริต)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

.....กรรมการ
(อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	ส่วนลึกของจิตใจ
นักศึกษา	นางสาววารุณี สี่
รหัสนักศึกษา	4601070841111
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ พัลลภ วังบอน
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิตภาคทวิชาวิทริศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้นำเสนอเรื่องราวความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ภายในจิตใจมนุษย์ ที่ได้รับผลกระทบจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและใกล้ตัวมากที่สุดแต่กลับถูกมองข้ามการแก้ปัญหา และทนอยู่กับความทุกข์ในสภาวะจิตใจของตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้แนวความคิดที่เกิดจากการทบทวนตนเองในเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และมีอิทธิพลในช่วงนี้นั้นก็คือเรื่องความทุกข์ ที่มีผลต่อสภาพจิตใจและการดำรงชีวิต

การนำเสนอแนวความคิดนี้สะท้อนแง่มุมหนึ่งของจิตใจมนุษย์ที่เกิดความทุกข์จากความสัมพันธ์ของคนรัก โดยใช้สัญลักษณ์แมลงเต่าทองแทนตนเอง เพราะลักษณะตามธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษได้ และข้าพเจ้าสร้างสภาพแวดล้อมที่แห้งเหี่ยวของดอกไม้ตามธรรมชาตินำมาจัดวางผ่านจินตนาการ เพื่อสะท้อนสภาพจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก ใช้ดอกไม้เฝ้าในการแทนความหมายถึงผู้หญิงที่มีความทุกข์ในจิตใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องพบเจอกับความทุกข์และหาหนทางดำรงชีวิตอยู่กับมัน

Title Deep in my mind
Name Miss Varunee See
Student ID 4601070841111
Advisers Associate Professor Pallop Wangborn
Degree Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts
Department of Fine Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year 2020

Abstract

This art thesis presents about stories and thoughts about the suffering within the human mind which are affected by people who have close relations. This is normal and closest issue, but it is disregard to solve problems and endure with their own mind suffering. My creative works have idea from self-reviewing on my surrounding and the influence during this period. That is about the suffering which affecting and impacting to the mind condition and livelihood.

This conceptual presentation reflects an aspect of human mind that suffers from a lover's relation. By using the symbol of ladybug instead of myself because the nature of this insect cannot survive in the polluted environment. Moreover, I created a naturally dried environment of flowers, arranged through my imagination to reflect the state of my mind and emotion. Used the seared flower to represent woman who has mind suffering. It is natural that everyone must face with suffering and looking forward to live with it.

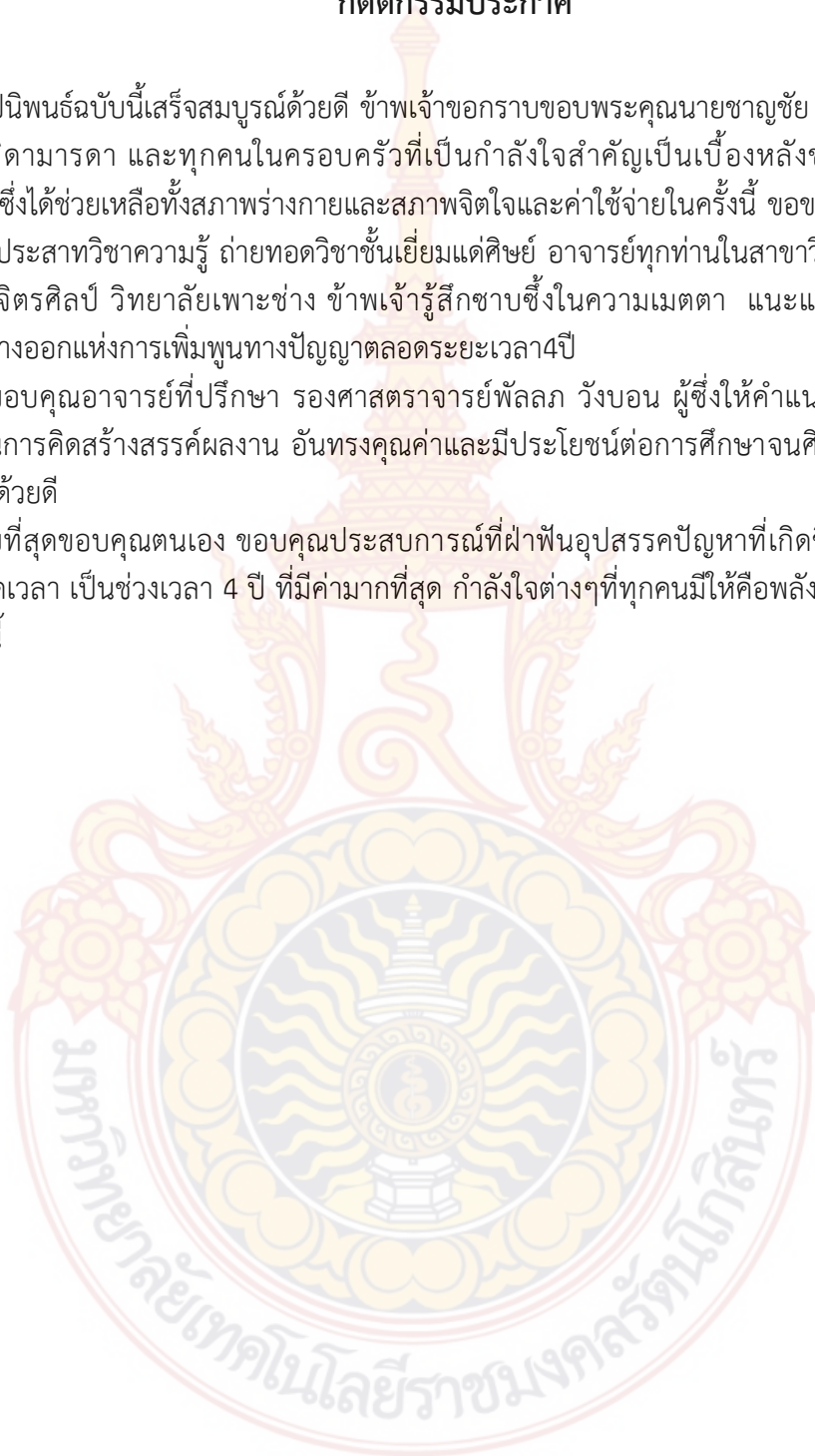
กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณนายชาญชัย สี่ นางหวานเมือง สี่ ผู้ซึ่งเป็นบิดามารดา และทุกคนในครอบครัวที่เป็นกำลังใจสำคัญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในการศึกษา ซึ่งได้ช่วยเหลือทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจและค่าใช้จ่ายในครั้งนี ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ถ่ายทอดวิชาชั้นเยี่ยมแต่ศิษย์ อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา แนะนำการดำเนินชีวิต ตลอดจนจนทางออกแห่งการเพิ่มพูนทางปัญญาตลอดระยะเวลา4ปี

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พัลลภ วังบอน ผู้ซึ่งให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แนวทางในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผ่าน ลุ่่วงไปได้ด้วยดี

ท้ายที่สุดขอบคุณตนเอง ขอขอบคุณประสบการณ์ที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นสอนให้คิดหาวิธี แก้ไขตลอดเวลา เป็นช่วงเวลา 4 ปี ที่มีค่ามากที่สุด กำลังใจต่างๆที่ทุกคนมีให้คือพลังและแรงกดดันที่ทำให้ได้มีวันนี้

วารุณี สี่

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญของผลการสร้างสรรค์ งานและการศึกษาค้นคว้าในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ส่วนลึกของจิตใจ”

เนื้อหาในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้จึงประกอบไปด้วย การเรียบเรียง ที่มาแนวความคิด รูปแบบ และ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การรวบรวมผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล เนื้อหาส่วนที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความนึกคิด และ ผลงานสะท้อนสภาพที่เป็นอยู่ของข้าพเจ้า สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงออก ระบายความอัดอั้นในใจที่ไม่สามารถจะเล่าให้ใคร ฟังได้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงเก็บเอาความรู้สึกทุกอย่างออกมาบรรยายเป็นผลงานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารศิลปนิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

วารุณี สี่

สารบัญ

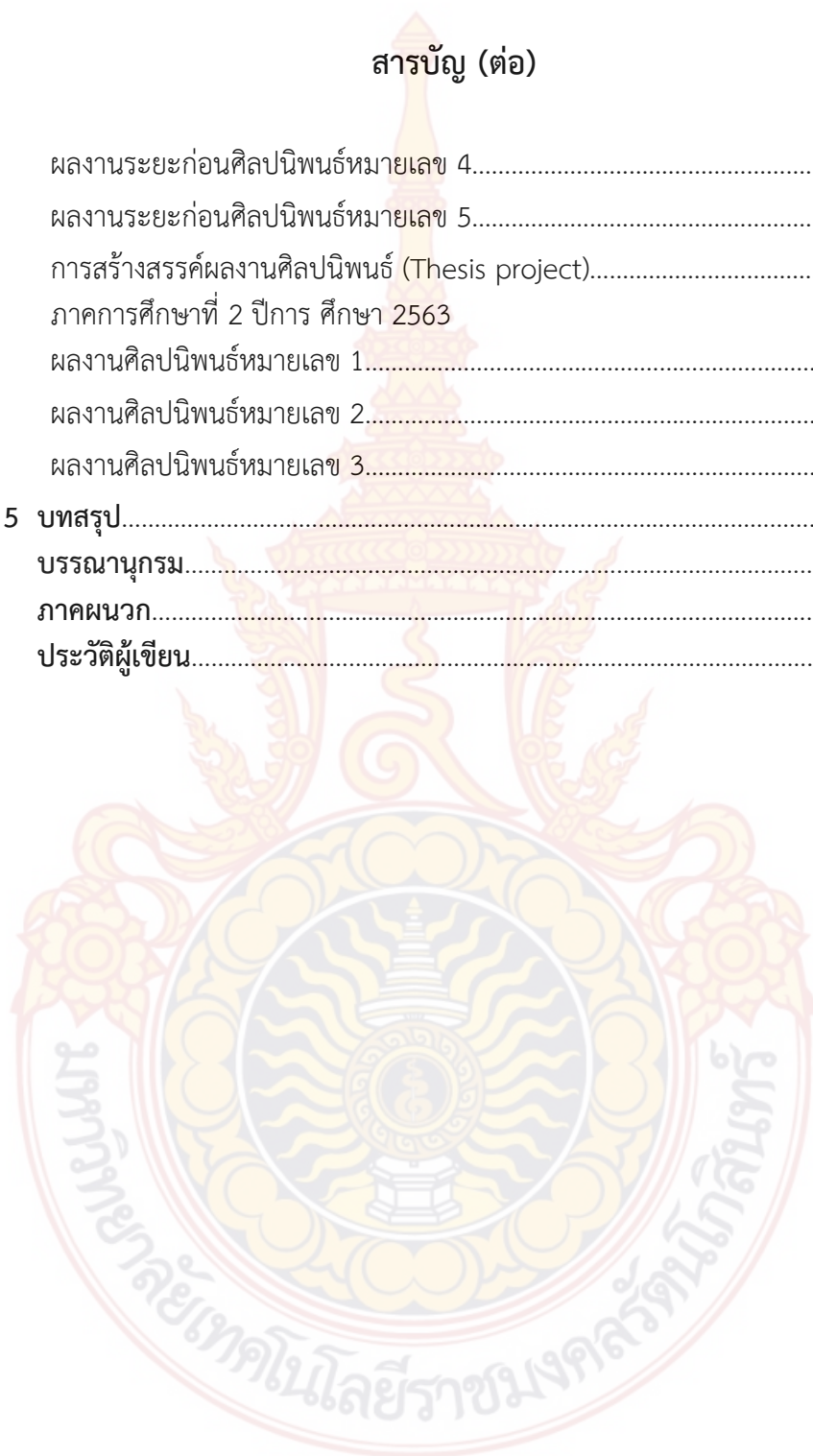
	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอุนุมัติ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ).....	ฌ
สารบัญ (ต่อ).....	ญ
สารบัญภาพประกอบ.....	ฎ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ).....	ฏ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา.....	3
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์.....	3
บทที่ 2 พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์.....	5
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลจากสังคม.....	5
อิทธิพลจากศาสนา.....	7
อิทธิพลจากสารคดี.....	8
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม.....	9
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน.....	14
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน.....	14
แหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์ และการหาข้อมูลสำหรับสร้างสรรค์.....	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก.....	15
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก.....	15
ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก.....	17
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง.....	21
ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร.....	29
ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์สังกะสี.....	30
ขั้นตอนการลอกสาย.....	31
ขั้นตอนการทำฮาร์ดกาวด์.....	31
ขั้นตอนการทำพื้นผิว (Texture).....	32
ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	33
ขั้นตอนการเตรียมผงเลือดมังกร (Aquatint).....	33
ขั้นตอนการทำเทคนิคอะควาทินท์ (Aquatint).....	34
ขั้นตอนการเขียนไซ.....	36
ขั้นตอนการผสมน้ำกรด.....	37
ขั้นตอนการกัดน้ำหนักรด.....	38
ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ก่อนอัดหมึก.....	40
ขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์.....	41
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษสำหรับพิมพ์งาน.....	43
ขั้นตอนการพิมพ์.....	44
ขั้นตอนการตีตลบกระดาษ.....	45
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน.....	47
การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project).....	47
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563	
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	47
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	49
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 4.....	53
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	55
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis project).....	57
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563	
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	57
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	59
ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	60
บทที่ 5 บทสรุป.....	61
บรรณานุกรม.....	62
ภาคผนวก.....	64
ประวัติผู้เขียน.....	69

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพที่ 1 ผลงานของ Käthe Kollwitz.....	9
ภาพที่ 2 ผลงานของ พิษณุตม์ สิริสุนทร.....	10
ภาพที่ 3 ผลงานของ รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสวรรณ.....	12
ภาพที่ 4 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด.....	17
ภาพที่ 5 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด.....	18
ภาพที่ 6 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด.....	19
ภาพที่ 7 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด.....	20
ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 1.....	21
ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 2.....	22
ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 3.....	23
ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 4.....	24
ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 5.....	25
ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปินพิมพ์หมายเลข 1.....	26
ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปินพิมพ์หมายเลข 2.....	27
ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปินพิมพ์หมายเลข 3.....	28
ภาพที่ 16 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	29
ภาพที่ 17 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์.....	30
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการลอกลาย.....	31
ภาพที่ 19 ขั้นตอนการฮาร์ดกาวด์.....	31
ภาพที่ 20 ขั้นตอนการทำเทคนิคพื้นผิว.....	32
ภาพที่ 21 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	33
ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทำอะควาทินท์.....	33
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทำเทคนิคอะควาทินท์.....	34
ภาพที่ 24 ขั้นตอนการย่างอะควาทินท์.....	35
ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเขียนไซ.....	36
ภาพที่ 26 ขั้นตอนการผสมน้ำกรด.....	37
ภาพที่ 27 ขั้นตอนการกักน้ำหนักรดด้วยกรด.....	38
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการแช่น้ำกรด.....	39

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	40
ภาพที่ 30 ขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์.....	41
ภาพที่ 31 ขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์.....	42
ภาพที่ 32 ขั้นตอนการทำกระดาษขึ้น.....	43
ภาพที่ 33 ขั้นตอนการพิมพ์.....	44
ภาพที่ 34 ขั้นตอนการตีตเทปกาวน้ำ.....	45
ภาพที่ 35 ภาพผลงานสมบูรณ์.....	46
ภาพที่ 36 ผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 1.....	48
ภาพที่ 37 ผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 2.....	50
ภาพที่ 38 ผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 3.....	52
ภาพที่ 39 ผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 4.....	54
ภาพที่ 40 ผลงานระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 5.....	56
ภาพที่ 41 ผลงานศิลปินพิมพ์หมายเลข 1.....	58
ภาพที่ 42 ผลงานศิลปินพิมพ์หมายเลข 2.....	59
ภาพที่ 43 ผลงานศิลปินพิมพ์หมายเลข 3.....	60
ภาพที่ 44 ไปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปินพิมพ์.....	65
ภาพที่ 45 หน้าปกสูจิบัตร.....	66
ภาพที่ 46 รูปบรรยากาศแสดงงานศิลปินพิมพ์.....	66
ภาพที่ 47 รูปบรรยากาศแสดงงานศิลปินพิมพ์.....	67
ภาพที่ 48 บรรยากาศพิธีเปิดงาน.....	68

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์มีความรู้สึกต่างกันออกไปตามแต่สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ที่ทุกคนประสบพบเจอในแต่ละวัน มนุษย์ทุกคนมีความสุขความทุกข์ที่ไม่เท่ากัน ทั้งความสุขจากเรื่องเล็กๆรอบตัวหรือจะเป็นความสุขที่พึงพอใจกับเรื่องใหญ่ๆ ความสุขจากความรักความอบอุ่นจากคนรอบกาย ความสุขสบายใจกับสิ่งที่ตนมี แต่กลับกันความรู้สึกอีกด้านที่มนุษย์มี และก็ต้องเคยสัมผัสอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต นั่นก็คือความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็ความทุกข์ทางสังขารร่างกาย ความทุกข์จากเหตุการณ์ที่พบเจอ จากผู้คนจากการสูญเสียหรือความทุกข์ในส่วนลึกของจิตใจที่รู้สึกโศกเศร้า ไม่สามารถละวางออกจากความคิดตัวเองได้ “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human being is social animal)” เพราะมนุษย์มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมวดหมู่ มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังแต่อย่างใด เนื่องจากมนุษย์ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และแต่ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่เสมอ สังคมจึงเป็นแหล่งรวมศูนย์ทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหาคำตอบทุกอย่างให้กับตนเอง¹ มนุษย์จึงหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมไม่ได้ ทุกคนก็จะมีวิธีจัดการกับความทุกข์ในใจตนเองต่างกันไปเช่นกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในการขจัดความทุกข์ของตนเองซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะหลายปัจจัยรอบตัว เช่น สังคม สภาพแวดล้อม ภาระที่ต้องแบกรับ หรือกระทั่งสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลและมนุษย์ไม่สามารถควบคุมมันได้ ปัจจุบันผู้คนรู้จักโรคนี้น่ามากขึ้น “โรคซึมเศร้า” นั่นเอง

มนุษย์เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์เริ่มมีความรู้ทางการแพทย์มาอธิบายอาการที่ตนไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่โรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นจากสารเคมีในสมองอย่างเดียวมันสามารถเกิดได้ทั้งจากลักษณะนิสัยอ่อนไหวง่าย คิดมาก คิดลบ หรือพันธุกรรมและ ปัญหาความรักมักเป็นปัญหาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากในหมู่เด็ก และเยาวชน และอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาอกหักนั้นสมองจะผลิตสารแห่งความเครียดออกมาในปริมาณมาก หากปล่อยให้อาการออกหักเกาะกุมหัวใจของเราเป็นเวลานานอาจเรื้อรัง และฝังรากลึกจนกลายเป็นอาการซึมเศร้า โดยสัญญาณของการเกิดโรคซึมเศร้า คือ ขาดความ

---

¹ครูบ้านนอกดอทคอม, มนุษย์เป็นสัตว์สังคม, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก <https://www.kroobannok.com/> 12093

สนใจในสิ่งต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เคยชอบ เกิดอาการนอนไม่หลับ หรือสามารถหลับได้ทั้งวัน รู้สึกหมดหวังในการใช้ชีวิต และอาการที่ร้ายแรงที่สุด คือ มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย² ผู้คนจึงตระหนักถึงการรักษาสุขภาพจิตของตนเองมากขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวัน ยิ่งด้วยสภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบันที่บีบบังคับคน มีแต่ความเครียดความวุ่นวายในสังคมเมือง และมีปัจจัยในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมทางด้านวัตถุ หรือค่านิยมเดิมๆในยุคสมัยก่อน ผู้ชายเป็นผู้คุมเกมความรัก เพราะอยู่ในฐานะของผู้เลือก ผู้ให้ และผู้ตัดสินชะตาชีวิตผู้หญิงที่อยู่ในครอบครอง แต่มาในยุคสมัยนี้ และอนาคตต่อไปข้างหน้าคงต้องบอกว่า หมดยุคที่ผู้ชายจะไปล่อหลอกสาวที่หมายปองมาเป็นเบี้ยในเรือน แล้วคาดหวังเธอคนนั้นจะกลายเป็นของตายอยู่กับตนไปจนตราบสิ้นดินฟ้าสลาย³ โดยที่ทำความร้ายจิตใจอีกฝ่ายไปเรื่อยๆ

จากแต่ก่อนมีแค่ปัจจัย⁴ คือที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค ทำให้มีความกดดันจากสังคมรอบข้างเพิ่มขึ้น มีภาระที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้น ผู้คนที่ตกอยู่ในห้วงความทุกข์ความเศร้านี้โดยไม่รู้ตัวก็มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองนั้นก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นจากการที่จะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ เพียงแต่ทางออกของเรื่องราวข้าพเจ้านั้นมันเป็นทางที่แสนจะหนักใจ การที่คิดตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรก็ย่อมมีผลกระทบที่ตามมามากกว่าเดิม และไม่สามารถหลุดออกไปจากความคิดข้าพเจ้าได้ กว่าจะเดินทางมาถึงจุดตกตะกอนความทุกข์นี้ได้ ก็ได้ผ่านเหตุการณ์ที่ทับถมอัดอั้นมามากมายจนเกินกว่าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทางออกในการจัดการกับความทุกข์ที่ไม่ต้องส่งผลกระทบต่อใคร นั่นก็คือการระบายความรู้สึกที่อยู่เบื้องลึกออกมาผ่านทางผลงานศิลปะด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

²โรงพยาบาลเพชรเวช, อหัก อาการที่อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/heartbroken_love.

³MOMSTER, ผู้หญิงยุคเก่า, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก <https://www.momster.in.th/content/4944/>.

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

ความทุกข์นั้นอยู่ในตัวเราโดยที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ หากเพียงแต่แต่ละคนมีวิธีการจัดการกับความทุกข์นั้นในแบบของตน ข้าพเจ้าได้รู้สึกกับความทุกข์เหมือนกับทุกคนแต่ข้าพเจ้าไม่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหา มันจึงเกิดเป็นความอึดอัด ความทุกข์ที่ทับถมกันอยู่จนทุกวันนี้และไม่สามารถปล่อยวางได้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นทางในการคลายความทุกข์เลยนอกจากการรอเวลา แต่ความทุกข์เสมือนน้ำที่ต้องมีการระบายออกมาไม่เช่นนั้นคงเป็นทุกข์อย่างที่สุด จากความรู้สึกนี้ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความทุกข์ที่ได้พบเจอแล้วหาทางแก้ไขมัน ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตนนั้นทุกข์เรื่องอะไรมันมีทั้งเหตุและผลอย่าละเลยจนถึงขั้นที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้ เพราะความทุกข์นั้นอาจจะอยู่กับเราไปอีกนานเกินกว่าที่เราคาดคิด

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่เบื้องลึกในจิตใจเป็นความทุกข์ที่แสดงออกผ่านสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะภาพพิมพ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)
3. เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และแนวความคิดทางศิลปะมารวบรวมเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าและความงาม

ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์

ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกทุกส่วนลึกภายในจิตใจที่ถูกฝังลึกไม่เคยบอกเล่าให้ใครฟังอย่างจริงจังถึงปัญหาสังคมที่กระทบกับจิตใจของเราโดยตรง มนุษย์ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และเกิดความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดคือสังคมครอบครัว จนถึงการมีเพื่อนความสัมพันธ์แบบพี่น้องความสัมพันธ์แบบคนรัก และบุคคลที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจเรามากที่สุดมักจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด และไม่ใช่ทุกคนที่ใกล้ชิดกับเราจะทำให้เกิดผลดีกับจิตใจเราเสมอ บางทีเราก็กต้องพบเจอคนใกล้ตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะราบรื่นเสมอ ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องใกล้ตัวคือความทุกข์ในจิตใจของทุกๆ คนที่บางคนอาจมองข้ามไปมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามนุษย์ทุกคนต้องเคยเจอตัวข้าพเจ้าเองก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนรัก ข้าพเจ้าจึงอยากสื่อความหมายบอกเล่าในรูปแบบเฉพาะตนในผลงานคือการใช้สัญลักษณ์เต่าทองในผลงานมาเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวที่อยู่ภายใต้ส่วนลึกของจิตใจและสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการแสดงสัญลักษณ์แทนความทุกข์ด้วยดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาและเป็นสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้จริง

ขอบเขตด้านรูปแบบ รูปแบบในผลงานข้าพเจ้า สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์มาแทนความหมาย ความรู้สึก ความหดหู่ โดยใช้สัญลักษณ์แมลงเต่าทองที่โดยธรรมชาติของแมลงเต่าทองต้องอยู่ในอากาศบริสุทธิ์ สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษเพื่อการอยู่รอดของแมลงเต่าทอง แต่มันถูกนำมาแทนค่าเป็นตัวข้าพเจ้าที่อยู่ในห้วงความทุกข์ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นคือ ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาอยู่ในบรรยากาศ

ที่หม่นหมองที่ถูกนำมาใช้แทนความเป็นผู้หญิงเรื่องความทุกข์ในจิตใจที่เป็นเรื่องในธรรมชาติที่ทุกคนมีในใจเหมือนกับธรรมชาติที่ดอกไม้ต้องร่วงโรยเช่นกัน

ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ ร่องลึก (Intaglio) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างรายละเอียดค่าน้ำหนักแสงเงาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการเทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ (Etching), Hard Ground, Aquatint อันเป็นผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ผลงาน จากการกำหนดเวลาที่สามารถสร้างลักษณะพิเศษของพื้นผิวค่าน้ำหนักที่หลากหลาย

บทที่ 2

พื้นฐานความคิด และอิทธิพลในการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การสัมผัสประสบการณ์โดยตรงซึ่งมีผลกระทบมาจากสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดด้วยความรู้สึกภายในจิตใจสภาวะอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ความอัดอั้นที่ไม่มีหนทางระบาย ออก แสดงจินตนาการผ่านรูปทรง รูปแบบ สัญลักษณ์ในอุดมคติ มุ่งเน้นให้เห็นความรู้สึกห่อเหี่ยวในจิตใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบสองมิติ การสร้างผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น ประกอบไปด้วย อิทธิพลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้รับจากสังคมรอบตัว สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์เหล่านี้จึงก่อให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดังนี้

อิทธิพลจากสังคม

บนโลกใบนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และตามธรรมชาติของมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจุดประสงค์เดียวกันเพื่อการพัฒนาชนบทร่วมกัน ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค่านิยม เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น และมีความสำคัญในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมีมนุษย์ มนุษย์เราเมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิต กำหนดพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มนุษย์อยู่รวมกันอย่างมีความสุข มนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันย่อมมีรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่มีลักษณะเดียวกัน¹

จากคำสอนของคนไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณให้ผู้หญิงเคารพน้อมน้อมต่อผู้ชาย และคำสอนที่เป็นขนบธรรมเนียมนี้ได้หล่อหลอมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบันจนเกิดความเหลื่อมล้ำ เราถูกแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และการแสดงออกมาตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านแบบเรียนที่ล้ำสมัย ส่งต่อมาถึงความคิดแบบชายเป็นใหญ่อย่างไม่รู้ตัว สังคมไทยถูกปลูกฝังทัศนคตินี้มาอย่างยาวนาน ผู้หญิงต้องอยู่ในกรอบต้องระมัดระวังกริยามารยาท คอยระวังไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งาม ไม่อย่างนั้นจะเสื่อมเสีย

---

¹จันทวัน เบ็ญจวรรณ, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://119.46.166.126/self_all/selfaccess12/m6/696/more/b8/page5.php

มาถึงพ่อแม่ จนเกิดการเปรียบเทียบว่า “มีลูกผู้หญิงก็เหมือนมีสาวอยู่หน้าบ้าน” ในขณะที่ผู้ชายมีอิสระมากกว่าจะตีเมีย เทียบเท่า เจ้าชู้ ก็ถือเป็นเรื่องปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ลดทอนคุณค่าของผู้หญิง และยกยอความเป็นชายจนเกินเหตุ ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเป็นใหญ่เหนือเพศตรงข้าม กตขี้ และแสดงออกด้วยความรุนแรง² โดยคำสอนนี้ได้สร้างบรรทัดฐานที่กดดันผู้หญิงอยู่เรื่อยมา สร้างสภาวะอารมณ์ โดยสร้างบรรยากาศ ชักล่อมาจากความรู้สึก ถึงความทุกข์ หดหู่ เศร้าหมอง จากการกระทำต่างๆ ใน ช่วงเวลาหนึ่ง ที่มนุษย์ทุกคนพึงมี และต้องเกิดกับทุกคน มนุษย์แต่ละคนมีเรื่องราว และการเล่าเรื่อง ที่แตกต่างกัน ออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนกระทำ แล้วออกมาเหมือนกัน นั่นก็คือในตัว จะต้องมีความโลภ โกรธ หลง เป็นสิ่งเร้าให้เกิดความทุกข์ จากการกระทำนั้นๆ ทำให้ข้าพเจ้าซึ่งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหล่านั้นได้จึงต้องการถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นสื่อผ่านผลงาน³

การบังคับกดดันของสังคมสามารถทำให้คนเป็นทุกข์ได้ไม่น้อยเลยจากสถิติในปี พ.ศ.2560 ทั่วโลกมีผู้ป่วยซึมเศร้าราว 322 ล้านคน เฉพาะประเทศไทยน่าจะมีประมาณ 2.9 ล้านคน หรือประมาณ 4.4% ของประชากรไทย ทั้งประเทศมีคนไทยป่วยซึมเศร้าใน “หลักล้านคน”⁴

² มุลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.), ระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.wmp.or.th/post/ชายเป็นใหญ่>

³ ฐิติพงศ์ กฤติยา, “สัจจะแห่งบาป”, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 64, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthe_sis_th.asp?id=0000011835

⁴ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.), จับาติศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563, เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2563 เข้าถึงได้จาก: <http://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/90/จ้บาติศ%2010%20พลฤติกรรมสุขภาพคนไทย%20ปี%2063.pdf>

อิทธิพลจากศาสนา

ความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้ว่าทุกข์และสุข เป็นของคู่กัน สังเกตใหม่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นแต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเป็นเวลานานมาก เช่น สุขจากการได้ดูรางวัลที่ 3 ก็ดีใจที่ไม่เคยได้รับ มาก่อนในชีวิต แต่ไม่นานญาติพี่น้องคนที่ไม่เคยรู้จักก็ รู้จัก บ้างก็ขอยืมเงิน ขอให้ช่วยจัดเลี้ยงสารพัด นอกจากนี้บางคนอาจจะทุกข์กับโรคประจำตัว โรคทาง จิตเวชอันอาจจะต้องรักษาตลอดชีวิต บางคนก็คบกัน เป็นแฟนมาหลายปีต้องถอยตัวออกห่างโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่สองคนอาจวางแผนจะแต่งงานในระยะเวลาอันใกล้นี้ บางคนอาจทะเลาะกับเจ้านายอาจถึงกับต้องขอย้ายที่ทำงานเพราะร่วมงานกันไม่ได้ จะเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นนั้นคนละแบบกันบางคนกล่าวว่า เป็นวิบากกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ต้องเผชิญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวสารหลังความสุขจะไม่หลั่งออกมา จะมีแต่สารหลังความทุกข์ ซึ่งหากหลั่งออกมามากจนร่างกายปรับสภาพไม่ได้อาจหาทางออกโดยการ คิดมาก แยกตนเอง จนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด การเผชิญกับความทุกข์หรือการหาทางออกอาจทำได้โดย เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องรบกวนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่จงมีสติที่รู้ว่านี่คือความทุกข์จากการกระทำของตนเอง สุดท้ายอาจจะฝุดขึ้นมาบ้างเวลาจะช่วยขัดเกลารู้อัจฉริยะตัวเองดีขึ้น อาจหาหนทางระบายกับคนใกล้ชิดแต่หากว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่จงอดทนและจงต่อสู้กับปัญหานั้นนั้น รับรู้ว่าจะต้องมีทางออกสักวันหนึ่ง และการมองโลกในแง่ดี คิดว่าเวลาที่ทุกข์กับปัญหาที่เกิดขึ้นยังสามารถทำเรื่องอื่นให้ดีได้อย่าไปหมกมุ่นให้มากและให้คิดอีกนิดว่าดีเหมือนกันหากไม่เกิดก็จะไม่รู้จักชีวิตและปัญหาที่มากกว่านี้ หรือการหาสิ่งทดแทนเพื่อให้ลืมความทุกข์ เช่น ไปเที่ยวต่างจังหวัด ดูหนัง ฟังเพลง บางคนอาจไป ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจได้ผ่อนคลาย และสุดท้ายการอยู่กับตนเอง ทบทวนปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าความทุกข์มีสาเหตุและตัวกระตุ้นมาจากสิ่งใดเวลาเท่านั้นที่จะช่วยได้ จะเห็นว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่ ปัจจุบันจะไม่มีทุกข์ จะทุกข์มาก ทุกข์น้อยก็ทุกข์เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะจัดการได้ในช่วงระยะเวลาอันเท่าไร หากรู้จักแก้และเข้าใจ เมื่อเกิดปัญหาแบบเดียวกันขึ้นอีกก็จะผ่านไปได้ด้วยดี แต่ถ้าไม่รู้จักหาทางออกก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่ตามมามากมาย ขอให้คิดว่าเป็นแหละคือชีวิต จงยอมรับ ยิ้มต่อสู้พยายามปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง “จะทุกข์ จะสุข อยู่ที่ใจ ไม่ใช่ทรัพย์”⁵

⁵กรมสุขภาพจิต, เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก<https://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&id=473832&Ntype=128>.

อิทธิพลจากสารคดี

แมลงเต่าทอง หรือด้วงเต่าทอง นิยมเรียกกันว่า เต่าทอง คือ “Ladybug” บางครั้งก็มีผู้เรียกว่า Ladybird และ Lady beetle มันจัดอยู่ในสายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์คือ Coccinellidae ปีกของมันจะมีสีแดง หรือสีส้ม หรือมีบ้างที่มีสีเหลือง แต่ที่แน่ ๆ ทุกตัวจะต้องมีจุดวงกลมอยู่บนปีกแล้วทำไม มันจึงมีชื่อราวกับมีแต่ตัวเมียแบบนี้ มุขตลกนี้ถูกนำไปใช้ในหนังของดิสนีย์ด้วย ที่เต่าทองตัวผู้ ถูกเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงตลอดเรื่องถ้าเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของชื่อนี้ จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องตลก แต่เป็นเรื่องของศรัทธาในคริสตศาสนา ความเชื่อเรื่องแมลงเต่าทอง หรือ Ladybug เป็นแมลงนำโชค คงต้องทำความเข้าใจย้อนกลับไปในช่วงกลางของยุโรป ในตอนนั้นได้เกิดแมลงศัตรูพืชมาทำลายพืชผลในทุ่งนา พวกชาวนาต่างอับจนปัญญา ได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนพระแม่มาเรีย ให้ขอต่อพระเจ้า เพื่อโปรดประทานความช่วยเหลือเมื่อเสียงวิงวอนของชาวนาผู้นำสารดังไปถึงพระแม่มาเรีย อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาพระเจ้า พระบิดาทรงตอบคำอธิษฐาน และได้ส่งแมลงเต่าทองตัวน้อย ๆ จำนวนมากมาจัดการกับพวกแมลงศัตรูพืชจนหมด ทำให้ช่วยรักษาพืชผลไว้ได้อย่างปลอดภัย เหล่าบรรดาชาวนา จึงพากันขนานนามเจ้าแมลงเต่าทองนี้ว่า “Ladybug” ซึ่งมาจากคำเรียกของคริสต์ศาสนิกชนยามเฝ้าพระนามของพระแม่มาเรียว่า “Our Lady” หรือ “แม่พระของพวกเรา” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ ที่พระแม่ทรงวิงวอนเพื่อพวกเขาด้วยเหตุนี้คำว่า “Lady” จึงถูกนำมารวมกับ “Bug” ที่หมายถึงแมลงปีกแข็ง กลายเป็นคำเรียกแมลงเต่าทองนี้ว่า “Ladybug” มาตั้งแต่บัดนั้น⁶

ปัจจุบันมีโอกาสเห็นแมลงเต่าทองกันน้อย สาเหตุหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีในไร่สวนจำนวนมาก บ้านไหนที่ปรับเปลี่ยนไปใช้ชีวภาพกำจัดศัตรูพืช เต่าทองก็จะออกมาอวดรูปโฉมให้เห็น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า แมลงเต่าทองเป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมว่ามีสารพิษตกค้างอยู่เล็กน้อยเพียงใดได้เป็นอย่างดี⁷ แมลงเต่าทองจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับแนวความคิดตามจินตนาการในงานของข้าพเจ้า

⁶Alys R. Yablon, แปลและเรียบเรียงโดยปิยะแสง จันทร์วงศ์ไพศา, **มหัศจรรย์แห่งสัญลักษณ์เครื่องรางและเคล็ดลับนำโชค**, หน้าที่ 218 – 220. กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พรินท์ (7991) จำกัด, 2552.

⁷สารคดีชีวิตสัตว์โลก, **แมลงเต่าทอง**, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://siamspornonline.com/?p=58135>.

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

Käthe Kollwitz

เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 ที่เมืองเคอนิกส์เบิร์กประเทศรัสเซียเธอเป็นลูกคนที่ห้าในครอบครัว เมื่อพ่อเลี้ยงเห็นฝีมือของเธอ จึงให้เธอเริ่มเรียนวิชาวาดเส้นและเมื่ออายุ 16 ปีเธอเริ่มทำงานเกี่ยวกับสำนิยมคนชนชั้นล่างและอยากศึกษาศิลปะต่ออย่างจริงจัง แต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีสถาบันศิลปะสำหรับสตรีเธอจึงต้องเรียนศิลปะกับ Karl Stauffer-Bern ซึ่งเป็นเพื่อนของ Max Klinger ศิลปิน etching จึงเริ่มเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาและสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์แก่เธอ ในปี พ.ศ. 2433 เธอกลับไปอยู่ที่เมืองเคอนิกส์เบิร์ก เข้าสตูดิโอแห่งแรกเธอเป็นศิลปิน etching, woodcut และ lithograph ผลงานของเธอยังคงแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่โหดร้ายและกดขี่ของชนชั้นแรงงาน แสดงอารมณ์ความทุกข์ผ่านใบหน้าที่ชัดเจน หัวข้อนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเธอมา นานหลายปี

ภาพที่ 1 ผลงานของ Käthe Kollwitz

ชื่อผลงาน : The March of the Weavers

เทคนิค : Etching

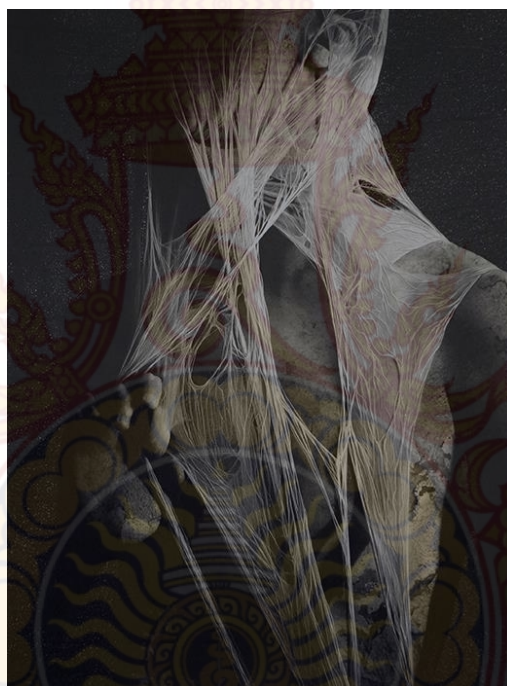
ขนาด : 21.59 cm x 29.53 cm

ที่มา : Minneapolis Institute of Art, The March of the Weavers, 15 สิงหาคม 2563, เข้าถึงได้จาก <https://collections.artsmia.org/15>.

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลเรื่องแนวความคิดจาก Käthe Kollwitz เพราะงานของศิลปินนั้นมุ่งสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ผ่านสีหน้าอารมณ์ของคนชนชั้นแรงงานได้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่อยู่ในผู้คนและตัวข้าพเจ้ารู้สึกถึงความทุกข์นั้นผ่านผลงานจริงๆ จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ

พิชณุตม์ สิริสุนทร

เกิด 3 มกราคม 2535 ประวัติการศึกษาศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงนิทรรศการแสดงผลกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2557 รางวัลที่ได้รับ เกียรตินิยมเหรียญเงิน ผลงานมีแนวคิดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดของอารมณ์ของมนุษย์ เป็นเรื่องราวของสภาวะร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัว เตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งขัดกับทัศนคติ เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังของมนุษย์ที่เรามีอยู่ หรือเกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ และทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรมตามมา ความเครียดนั้นเป็นเรื่องที่มีกันทุกคน มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม การประเมินสถานการณ์ และความฟุ้งซ่านของจิตแต่ละคน

ภาพที่ 2 ผลงานของ พิชณุตม์ สิริสุนทร
ชื่อผลงาน : UNCONSCIOUS MIND FIGURE NO. 4
เทคนิค : Intagio
ขนาด : 108 cm x 90 cm

ที่มา : คลังสะสมศิลปกรรม, ตัวตน จิตไร้สำนึก หมายเลข ๔, เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail?item_id=1000.

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปะเรื่องแนวความคิดที่ศิลปินสื่อถึงเรื่องมนุษย์ทุกคนล้วนมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองในแต่ละช่วงชีวิตมีทั้งเรื่องดีและร้ายผ่านเข้ามาอยู่เสมอๆ ในสถานการณ์เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมผู้คนที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป

เช่นกันบางครั้งอาจเกิดปัญหาที่เข้ามากระทบจิตใจอย่างรุนแรงบางคนเลือกที่จะระบายให้คนอื่นรับรู้ บางคนก็เลือกที่จะเก็บซ่อนไว้ในใจสะสมปัญหาความเครียดต่างๆไว้แต่เพียงผู้เดียวและสุดท้าย เมื่อไม่สามารถค้นพบทางออกจึงทำให้เกิดความตึงเครียดมากเกินไปจนจิตใจจำกััดจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อนั้นจิตไร้สำนึกจะแสดงตัวตนออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวทางเดียวที่เราจะสามารถหยุดการกระทำของ จิตขณะนั้นได้คือความมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหนือเหตุผลเมื่อนั้นก็จะสามารถละลาย ตัวตนของจิตไร้สำนึกได้ ซึ่งคล้ายกับแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ทำเรื่องความทุกข์ในจิตใจที่ไม่มี หนทางระบายออกและมีผลกระทบต่อตัวเรา ข้าพเจ้าจึงนำมาศึกษาและปรับใช้ต่อไป

รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ

ทินกร เป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลมากมายในการประกวดผลงานศิลปกรรมและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพพิมพ์และผลงานจิตรกรรมแนวทางการนำสุนทรียภาพจะแสดงให้เห็นถึงสารของชีวิตในวิถีชนบทที่น่าสนใจในอีกลักษณะหนึ่ง เป็นสภาพการของชีวิตในแง่มุมที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สงบ สันโดษ และใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะของชีวิตในชนบทของไทยเราผลงานภาพพิมพ์โลหะใน ชิ้นนี้ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณอันดับ 3 เหรียญทองแดง(ภาพพิมพ์)การแสดงผลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40 ปี 2537

ภาพที่ 3 ผลงานของ รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ

ชื่อผลงาน : หลังฝน1

เทคนิค : Etching

ขนาด : 105 cm x 133 cm.

ที่มา : พัลลภ วังบอน สุนทรียะในงานภาพพิมพ์โลหะ The Aesthetic in the Etching –กรุงเทพฯ : ซากุระ, 2561.

ซึ่งได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับพื้นผิว ที่เกิดจากลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นเพื่อให้ดูมีความแตกต่างกัน เช่น ร่องรอยความอ่อนนุ่มของปุยนุ่นด้านบนของภาพและมีการรองรับด้วยรูปทรงธรรมชาติ เช่น ใบไม้ พืช ส่วนเสาโครงสร้างของไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมได้ถูกสร้างพื้นผิวที่ดูเชื่อวาร์บน้ำหนักได้ด้วยความแข็งแรงและ เรืองน้ำหนักขาว-ดำใช้เป็นหลักของภาพแล้วแฝงด้วยสีในธรรมชาติเพิ่มความมีชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่มีดิสสัว เกิดประสานกลมกลืนเพื่อพรรณนาบอกเล่าวิถีในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบที่มีเนื้อหาบ่งบอกถึงสัมมาอาชีพ ความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์หรืออาจแสดงถึงพิธีกรรมบางอย่างที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อที่ผู้ได้ชื่นชมงานสัมผัสได้ โดยผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน

แรงบันดาลใจในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ของความรู้สึกที่ได้รับจากบุคคลรอบตัวข้าพเจ้าเกิดเป็นความรู้สึกอัดอั้นในจิตใจและไม่สามารถสื่อได้อย่างตรงไปตรงมา จึงถ่ายทอดความรู้สึกที่อยากบอกเล่าด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านสัญลักษณ์ตีความในรูปแบบของข้าพเจ้าเอง โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึกโดยการแช่น้ำกรดซ้ำๆ เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกันแนวความคิดของข้าพเจ้าที่มีการสะสมเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่ามากมายแต่ไม่สามารถจะสื่อออกมาได้ทั้งหมดจนเกิดเป็นความทุกข์ในใจ มีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

เนื้อหา ข้าพเจ้าใช้แมลงเต่าทองมาเป็นสัญลักษณ์แทนตัวข้าพเจ้าด้วยธรรมชาติของแมลงเต่าทอง เพราะแมลงนั้นเปราะบางและอ่อนแอเหมือนกับสภาพจิตใจของข้าพเจ้า และใช้ดอกไม้ ใบไม้ที่เหี่ยวเฉามาสร้างสภาพแวดล้อมแทนค่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ ห่อเหี่ยว และอึดอัดเหมือนสภาพจิตใจ

รูปแบบของผลงาน เป็นผลงานรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และใช้สัญลักษณ์เต่าทองแทนตัวเองและบรรยากาศของดอกไม้ใบไม้แสดงอารมณ์แห่งความทุกข์และนำมาจัดองค์ประกอบศิลป์

เทคนิค ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุ(Element of art) ข้าพเจ้าใช้ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อนเข้มสร้างให้เกิดผลงานบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกตามจินตนาการถ่ายทอดเรื่องราวผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก(Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Etching) เพื่อสื่อถึงแนวความคิดของภาพร่างผลงานของข้าพเจ้าในการทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Etching) มีความเหมาะสมกับรูปแบบของผลงานของข้าพเจ้าในเรื่อง รูปแบบการสร้างสรรค์แบบเฉพาะตัวของเทคนิคที่ภาพผลงานจะค่อยๆปรากฏขึ้นตามการกัดกรดให้เกิดค่าน้ำหนักซ้ำๆ จนเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องความทุกข์ในจิตใจของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนมีผลต่อสภาพจิตใจ

แหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์ และการหาข้อมูลสำหรับสร้างสรรค์

1. การวิเคราะห์จิตใจของตนเองถึงความรู้สึกที่อยู่เบื้องลึกในจิตใจจริงๆ ความทุกข์ที่เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. การตีความหาสัญลักษณ์หาสัญลักษณ์ที่มีความหมายในสากลและตรงกับความรู้สึก ภายใต้อำนาจ “ส่วนลึกของจิตใจ” ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้แมลงเต่าทองที่มีความหมายในตัวคือแมลงเต่าทองเป็นแมลงที่โดยธรรมชาติของมันต้องอยู่ในสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษข้าพเจ้าจึงนำมาใช้เป็นตัวแทนข้าพเจ้าในผลงานที่สร้างห้วงแห่งความทุกข์ของจิตใจในจินตนาการออกมาเป็นธรรมชาติที่ห่อเหี่ยวและหดหู่เสมือนธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องมีความทุกข์

3. การบันทึกภาพสัญลักษณ์ที่นำมาเป็นตัวแทนแนวความคิด โดยนำเอาภาพถ่ายและภาพที่สืบค้นมาประกอบการสร้างสรรค์

4. ศึกษาและเรียนรู้รูปแบบจากศิลปินที่ประทับใจและนำมาปรับใช้กับจินตนาการส่วนตัว

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก

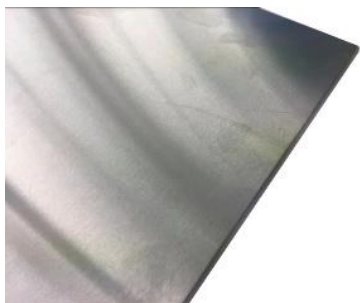
การลำดับขั้นตอนการขยายแม่แบบตามขนาดที่กำหนดการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดผ่านผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก ภายใต้อำนาจความคิด “เบื้องลึกของจิตใจ” เป็นต้นแบบของขั้นตอนกระบวนการ เพื่อเป็นตัวช่วยในการลำดับขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันของกระบวนการสร้างผลงาน

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก

1. แม่พิมพ์โลหะสังกะสี	Zinc Plate
2. การดาษพิมพ์ภาพผลงานฟาบรีโน	Frabriano
3. เหล็กปลายแหลม	Etching Needle
4. เหล็กกลม	Burnisher
5. น้ำยาล้างจาน	Dishwashing liquid
6. วานิชดำ	Black Varnish
7. น้ำมันสน	Turpentine
8. ทินเนอร์	Thinner
9. แปรง	Flat Brush
10. เตาย่าง	Roaster
11. ผงเลือดมังกร	Dragon Blood Powder
12. ตู้รอยผงเลือดมังกร	Aquatint Cabinet
13. น้ำกรดดินประสิว	Nitric Acid
14. อ่างไฟเบอร์	Fiber Tray
15. ดินสอ	Pencil
16. ดินสอไข	Crayon Pencil
17. สีสเปรย์	Spray Paint
18. น้ำกรดดินประสิว	Nitric Acid
19. อ่างไฟเบอร์	Fiber Tray

20. ดินสอ	Pencil
21. ดินสอไข	Crayon Pencil
22. สีสเปรย์	Spray Paint
23. เทปกาวพีวีซี	Marking Tape PVC
24. เศษผ้าขาว	Rag
25. แท่นพิมพ์	Etching Press
26. หมึกพิมพ์	Etching Ink
27. เกรียงตักสี	Painting Towel
28. ไม้บรรทัด	Ruler
29. ปากกาหัวแหลม	Pen
30. เทปนิตโต้	Nitto Tape
31. ลูกกลิ้งยาง	Rubber Roller
32. กระดาษบุรูป	Proof paper
33. กระดาษลอกลาย	Waxed Sheet
34. แท่นกลิ้งหมึก	Platform
35. ผ้าสักหลาด	Printing Felt
36. ตะไบ	Rasp
37. กระบอกฉีดน้ำแรงดัน	Foggy
38. พู่กัน	Brush
39. กระดาษทราย	Waterproof Sandpaper
40. กระดาษกาวน้ำ	Waterproof Tape
41. แผ่นพลาสติกใส	Clear Plastic Sheet
42. ยางปาด	Squeegee for Silkscreen
43. หน้ากากกันสารเคมี	Chemical filter mask
44. สีอะคริลิก	Acrylic

ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก

แผ่นสังกะสี

กระดาษฟาบริโน

เหล็กปลายแหลม

เหล็กกลบ

น้ำยาล้างจาน

วานิชดำ

ทินเนอร์

น้ำมันสน

ภาพที่ 4 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ถุงมือยาง

เตาไฟฟ้า

ผงดัดมุ้ง

ตู้รอยผงดัดมุ้ง

น้ำกรดดินประสิว

อ่างไฟเบอร์

สเตคลีน

ดินสอไฮ

ภาพที่ 5 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

หน้ากากันสารเคมี

แท่นพิมพ์

หมึกพิมพ์

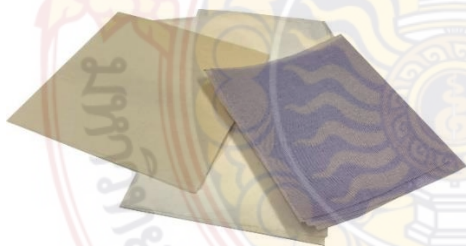
เกรียงผสมสี

ลูกกลิ้งยาง

กระดาษบุรูป

กระดาษลอกลาย

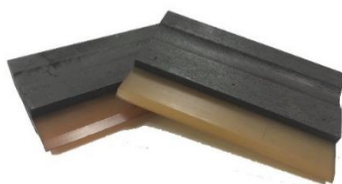
แท่นกลิ้งหมึก

ภาพที่ 6 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

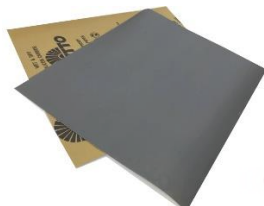
ผ้าสักหลาด

ตะไบ

ยางปาด

แผ่นพลาสติกใส

กระดาดขทราย

พู่กัน

กระบอกฉีดยาน้ำแรงดัน

สีสเปรย์

เทปกาวน้ำ

อะคริลิก

ภาพที่ 7 ภาพอุปกรณ์ทำงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง

จากแนวความคิดของข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงความทุกข์ในจิตใจข้าพเจ้าโดยใช้สัญลักษณ์สื่อออกมาโดยเลือกเต่าทองที่มีความหมายในสากลที่สื่อถึงความเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ข้าพเจ้าจึงนำมาผสมผสานกับจินตนาการสภาพแวดล้อมแห่งความทุกข์ในจิตใจเกิดเป็นผลงานขึ้นมา

ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์(Sketch Terminal Project)

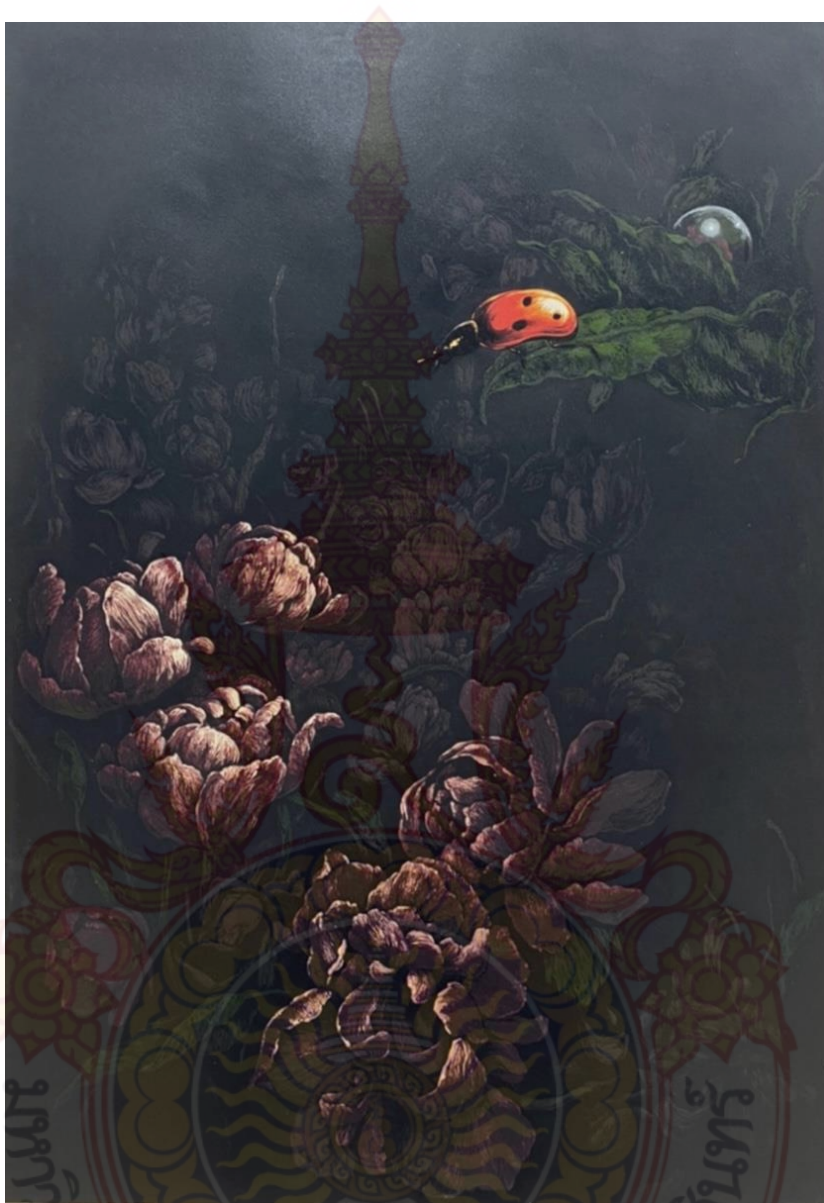
ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

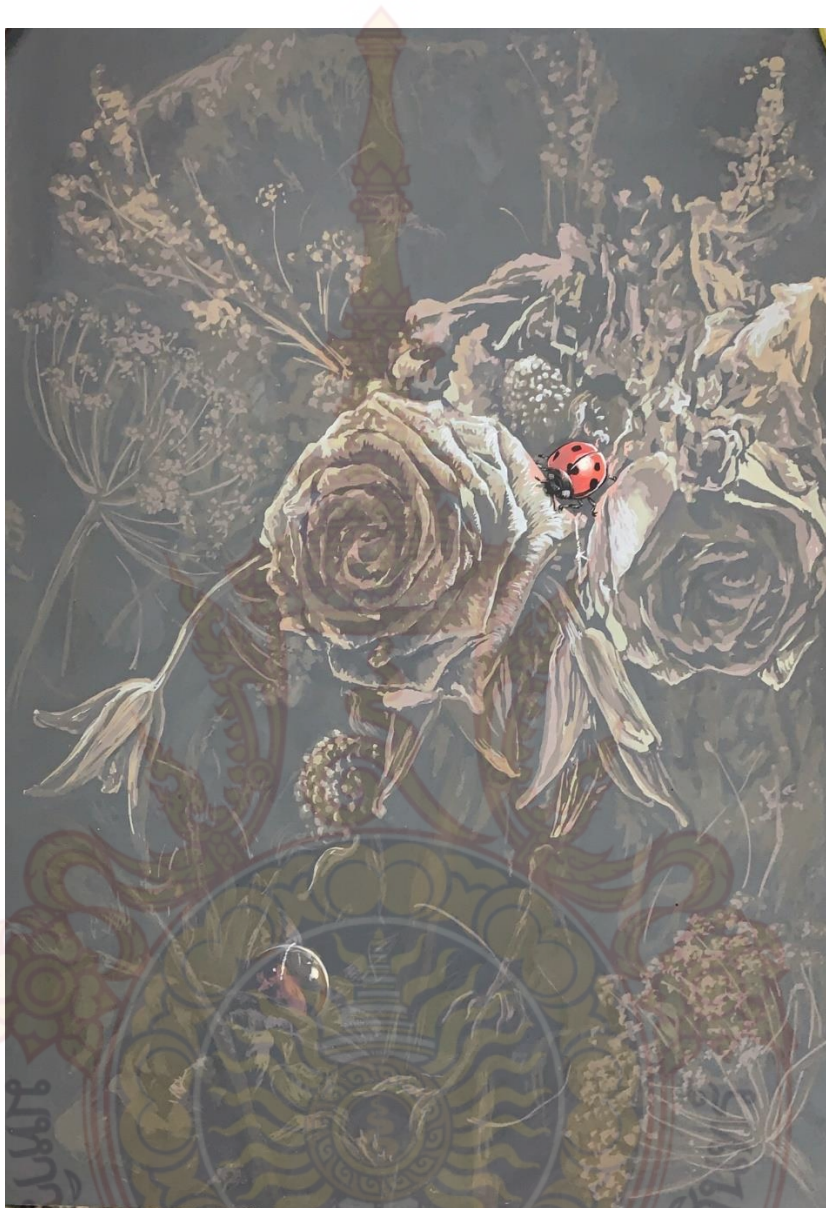
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 2

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 2
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 3

ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 4

ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 4
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

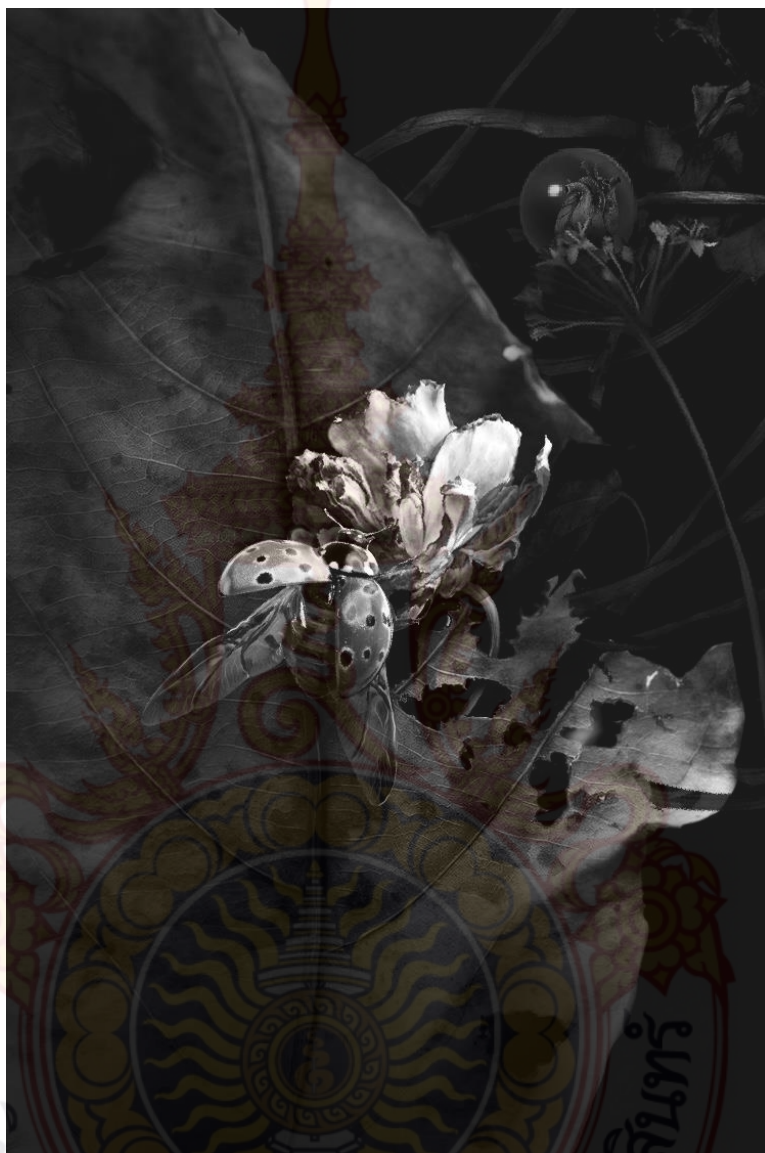
ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 5

ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 5
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์(Sketch Thesis Project)

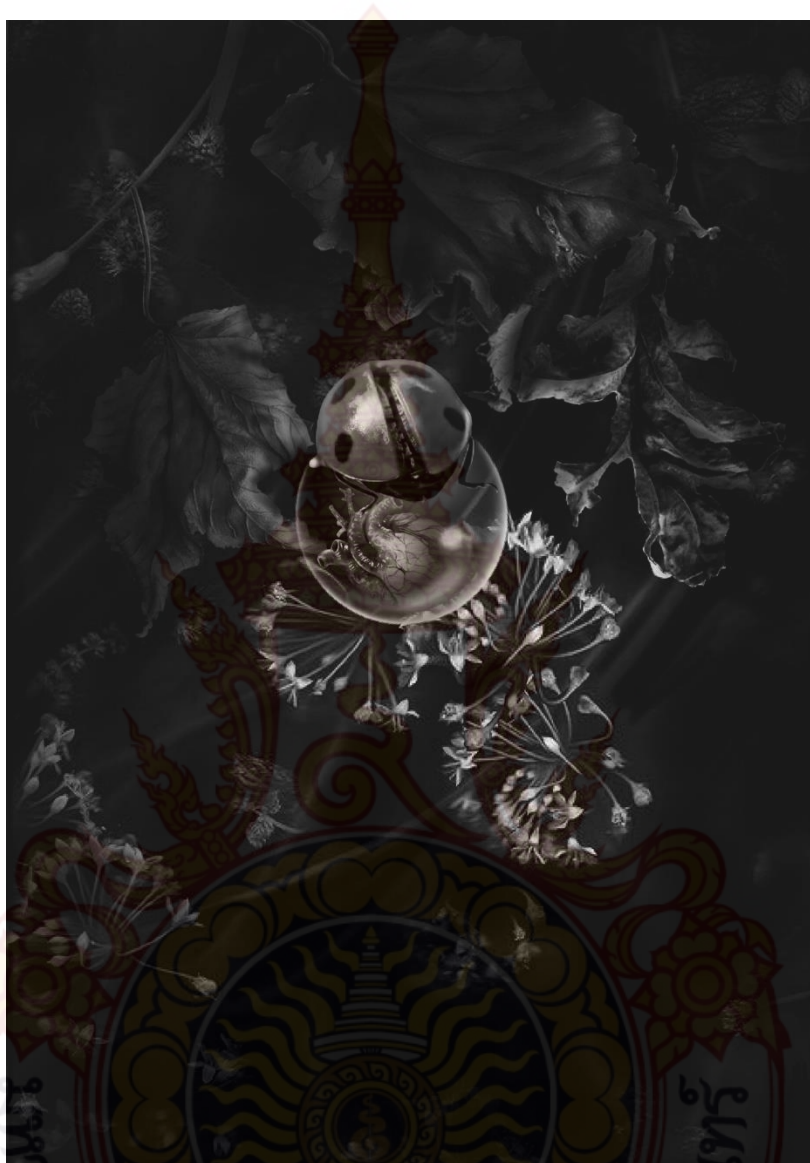
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

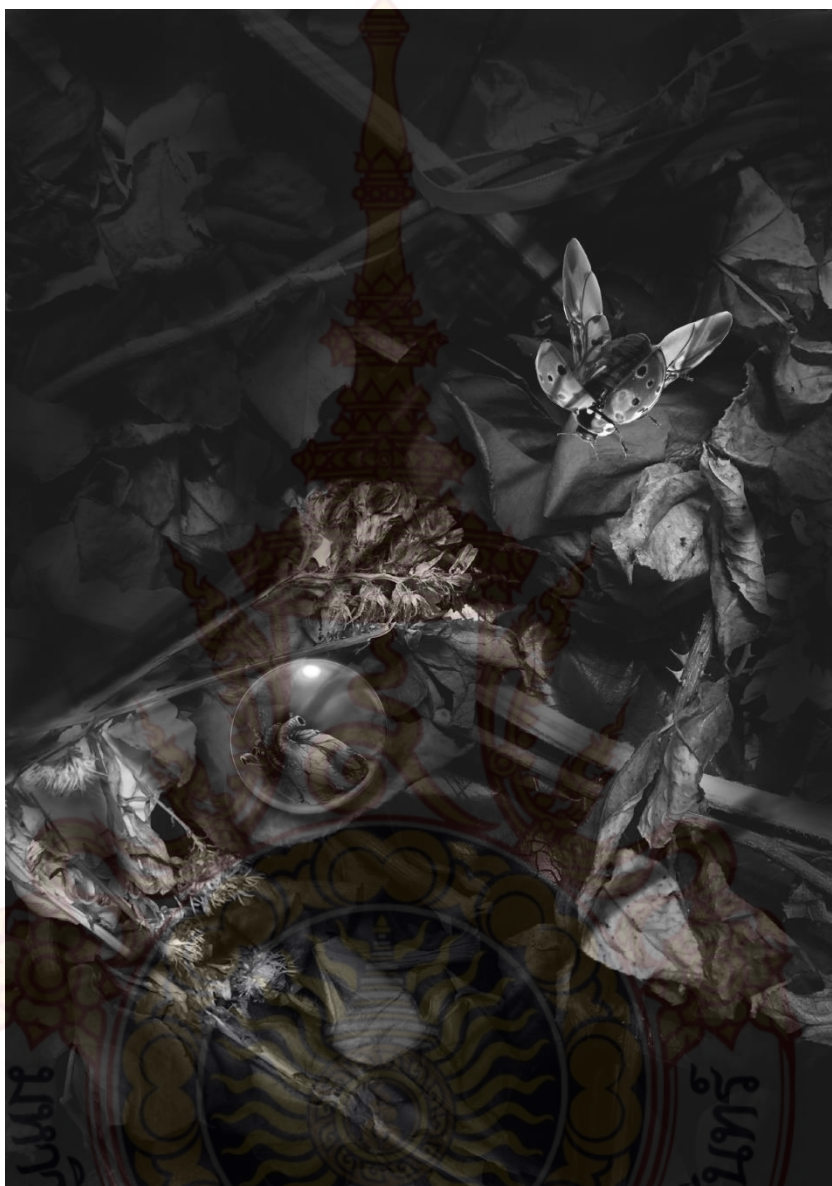

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

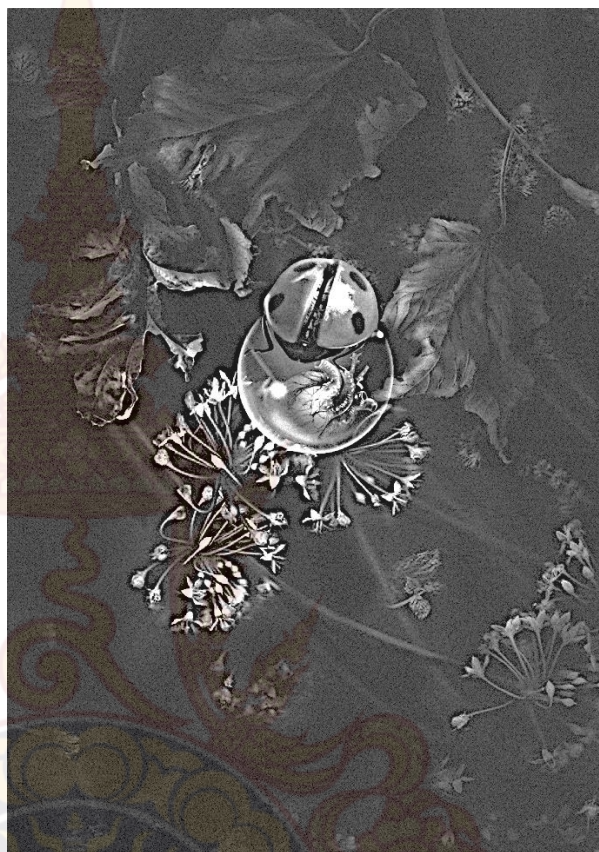
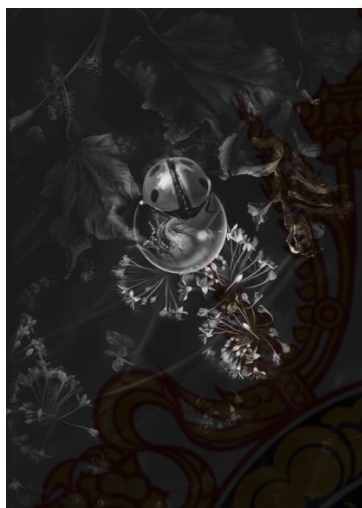
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

นำภาพร่างขนาด A4 เข้าเครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาดใหญ่ เพื่อขยายขนาดภาพร่างกลับด้านให้ได้ขนาดเท่ากับหน้ากว้างของแม่พิมพ์ (50 x 70 เซนติเมตร)

ภาพที่ 16 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์สังกะสี

1. ตัดแม่พิมพ์ตามความยาวขนาดงาน
2. นำกระดาษทรายน้ำเบอร์ 1,000 1,500 และ 2,000 ขัดเรียงตามความละเอียดของกระดาษทรายน้ำให้ทั่วแม่พิมพ์
3. ล้างน้ำสะอาดเพื่อนำสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของแม่พิมพ์
4. นำแม่พิมพ์ไปผึ่ง และใช้ไดร์เป่าให้พื้นผิวแม่พิมพ์จนแห้งสนิท
5. นำวานิชดำผสมกับน้ำมันสนในอัตรา 1 ต่อ 2 ให้เกิดความพอดีไม่ข้นหรือเหลวเกินไป
6. ใช้แปรงหน้ากว้างที่มีขนนุ่มทาวานิชดำที่ผสมไว้บนพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่แห้งสนิท และรอจนวานิชแห้ง

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการลอกลาย

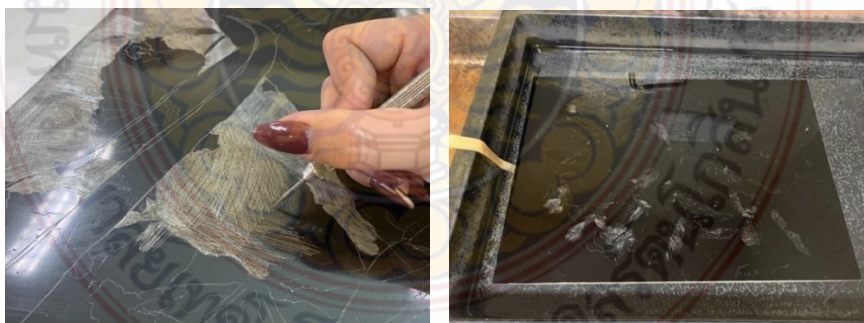
นำวานิชดำที่ผสมน้ำมันสนทาหน้าแผ่นสังกะสีรอให้แห้ง และนำภาพร่างแบบขยายมาทับแม่พิมพ์แผ่นสังกะสี และใช้ปากกาหมึกซึมเขียนลอกลายตามรูปร่างรูปทรงของผลงานทั้งหมด เพื่อให้รอยของเส้นปากกาที่เขียนด้านบนติดบนผิววานิชดำของแม่พิมพ์ด้านล่าง

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการลอกลาย
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการทำฮาร์ดกาวด์

1. นำเหล็กแหลมเขียนลงบนแม่พิมพ์สังกะสีตามรอยที่ลอกลายภาพร่างไว้ในขั้นตอนการลอกลาย เพื่อให้เกิดร่องรอยลายเส้นนำหน้าที่ผลงาน
2. นำแม่พิมพ์สังกะสีไปกักด้วยน้ำกรด 1:30 เป็นเวลา 30 นาที
3. นำแม่พิมพ์ขึ้นมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาด และใช้ไดร์เป่าให้แห้ง

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการฮาร์ดกาวด์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการทำพื้นผิว(Texture)

1. เช็ดความชื้นดำบริเวณที่ต้องการทำพื้นผิว(Texture)ออก ด้วยทินเนอร์
2. ใช้เศษดินสอไขละลายด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ และคนให้เข้ากัน
3. เทดินสอไขที่ละลายแล้วลงในบริเวณที่ต้องการทำพื้นผิว(Texture) พร้อมเอียงแม่พิมพ์ตามทิศทางที่ต้องการ
4. ใช้เศษผ้าซับน้ำมันสนส่วนเกินออกจากแม่พิมพ์ และทิ้งไว้ให้แห้ง
5. นำแม่พิมพ์สังกะสีไปกักด้วยน้ำกรด1:30 เป็นเวลา 5 นาที
6. เช็ดความชื้นดำบริเวณที่ต้องการทำพื้นผิว(Texture)ชั้นที่2ออก ด้วยทินเนอร์
7. ใช้วานิชดำปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้น้ำกรดกัดเซาะตามรูปทรงที่ทำพื้นผิว(Texture)ไว้
8. ใช้สีอะคริลิคละลายน้ำทาส่วนที่ไม่ต้องการให้น้ำกรดกัด
9. รอสีอะคริลิคแห้งสนิท และนำแม่พิมพ์สังกะสีไปกักด้วยน้ำกรด1:30 เป็นเวลา 6 นาที
10. นำแม่พิมพ์ขึ้นมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาด และใช้ไดร์เป่าให้แห้ง

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการทำเทคนิคพื้นผิว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

1. ล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์ เพื่อละลายวานิชตัวออก
2. ล้างด้วยซินไลต์ เพื่อนำคาบสิ่งสกปรกออก ทำวนไปจนกว่าแม่พิมพ์จะสะอาด และนำไปเป่าไดร์ให้แห้ง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการพิมพ์

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเตรียมผงเลือดมังกร (Aquatint)

1. นำก้อนเลือดมังกรบดให้ละเอียด โดยใช้ครกบด
2. กรองผงเลือดมังกร โดยใช้ผ้าสกีนเบอร์ 120 เพื่อคัดฝุ่นและสิ่งเจือปนออก

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทำอะควาทินท์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการทำเทคนิคอะควาทินท์ (Aquatint)

1. เตรียมแม่พิมพ์ที่ล้างจนสะอาด วางลงบนกระดานไม้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
2. นำผงเลือดมังกรเข้าสู่ตู้โรยอะควาทินท์ เป่าลมเข้าเครื่อง เพื่อให้ผงเลือดมังกร ลอยขึ้นสู่อากาศ จนกว่าผงเม็ดเลือดมังกรจะตกลงบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ นับเวลา 20 นาที 3 ครั้ง
3. นำมาอย่างไฟด้วยเตาไฟฟ้า ความร้อนส่งผลให้ผงเลือดมังกรติดบนผิวแม่พิมพ์

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทำเทคนิคอะควาทินท์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการย่างอะควาทินท์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเขียนไข่

การเขียนน้ำหนักด้วยดินสอไข เป็นตัวกั้นน้ำกรดไม่ให้กัดเซาะส่วนที่ต้องการ สร้างให้เกิดน้ำหนักจากสว่างไปเข้ม ส่วนที่ได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้วและไม่ต้องการให้น้ำกรดกัดต่ออีกให้ปิดวานิชดำให้สนิท เนื่องจากวานิชดำจะเป็นตัวปิดกั้นน้ำกรดที่แน่นกว่าการเขียนด้วยดินสอไข โดยการใช้น้ำกรด 1 : 30 กัดให้เกิดน้ำหนักตามที่ต้องการ

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเขียนไข่

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการผสมน้ำกรด

1. ผสมน้ำและ น้ำกรดไนตริกในอัตราส่วน 1 : 30 โดยใช้แก้วพลาสติกในการตวงอัตราส่วน
2. น้ำกรดไนตริกในอัตรา 1 ส่วน
3. น้ำเปล่าในอัตรา 30 ส่วน

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการผสมน้ำกรด
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการกักน้ำหนัด้วยกรด

แม่พิมพ์

น้ำหนัก

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการกักน้ำหนัด้วยกรด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

นำแม่พิมพ์ที่เขียนน้ำหนักไขเสร็จแล้วมาแช่ในน้ำกรด 1 : 30 ที่ผสมไว้จับเวลาตามความต้องการที่จะกักให้เกิดน้ำหนักตามแบบผลงาน และนำแม่พิมพ์ขึ้นมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาด และใช้ไดร์เป่าให้แห้งทำซ้ำทุกๆ น้ำหนัก

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการแช่น้ำกรด
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ก่อนอัดหมึก

1. ล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์ เพื่อละลายวานิชดำ และอะควาทินท์ออก
2. ล้างด้วยสันไลต์ ทำวนไปจนกว่าแม่พิมพ์จะสะอาด และนำไปเป่าไต่ไรให้แห้ง
3. ตะไบขอบแม่พิมพ์ลดความคม เพื่อเตรียมพร้อมต่อการพิมพ์

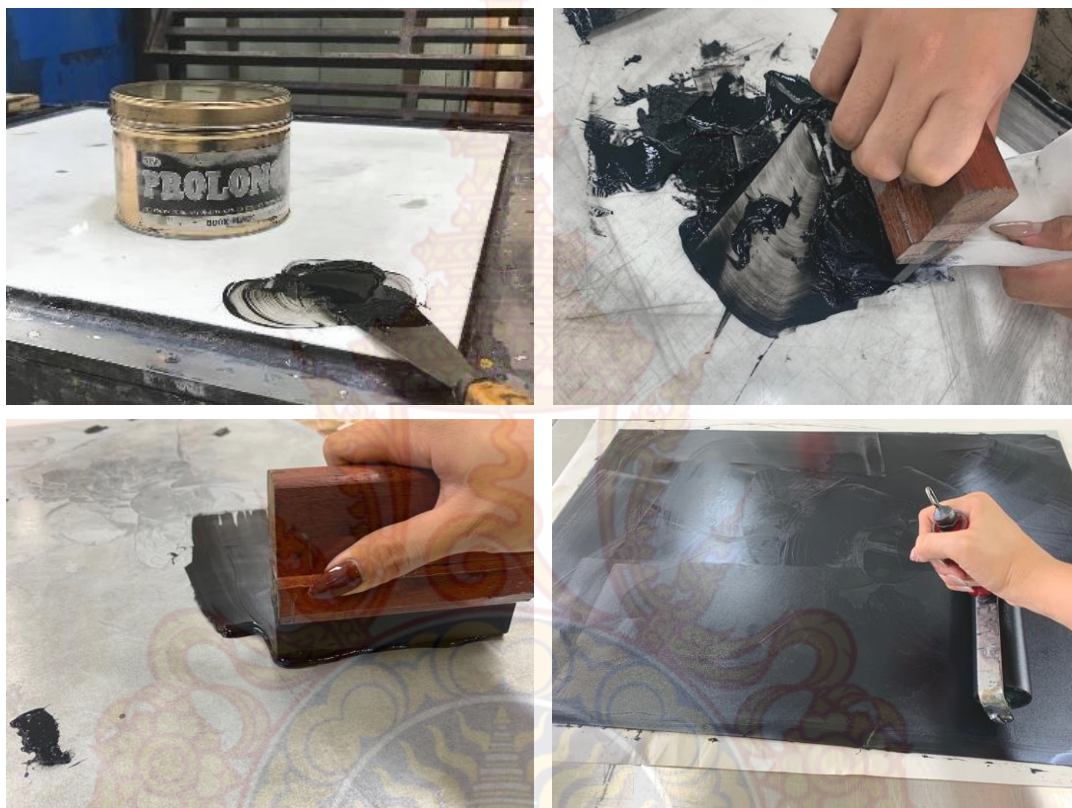
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์

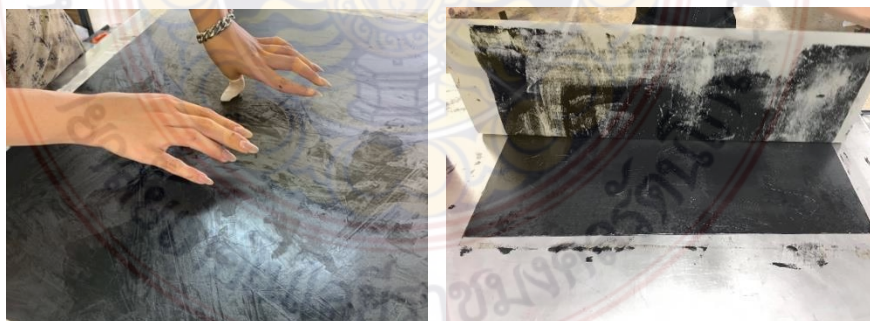
เมื่อเขียนน้ำหนังกงานจนเสร็จ ทำการล้างแม่พิมพ์ เพื่อเตรียมสำหรับการพิมพ์เพื่อตุน้ำหนักของผลงานทั้งหมด

1. ล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ และน้ำยาล้างจาน เพื่อนำคราบสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวแม่พิมพ์
2. ผสมหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ และกรองหมึกพิมพ์ด้วยผ้าตะแกรงใหม่เพื่อนำเศษฝุ่นออก
3. ใช้ยางปาดสีที่ผ่านการกรองแล้วให้ทั่วแม่พิมพ์
4. ใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งทั่วแม่พิมพ์เพื่อกระจายหมึกให้สม่ำเสมอ

5. ใช้น้ำอัดหมึกพิมพ์ให้ลงร่องแม่พิมพ์ทั่วผลงาน
6. นำกระดาษบรูฟดึงหมึกพิมพ์ที่เป็นส่วนเกินออกจากแม่พิมพ์
7. นำกระดาษไขลอกลายดึงหมึกพิมพ์ที่ยังเหลือออกจากหน้าแม่พิมพ์ เช็ดด้วยกระดาษลอกลายแผ่นพอดิมือ เพื่อเก็บรายละเอียดจากการดึงหมึกที่ยังออกไม่หมด
8. นำเศษผ้าชุบทินเนอร์ เช็ดขอบแม่พิมพ์ให้สะอาดก่อนกระบวนการพิมพ์

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

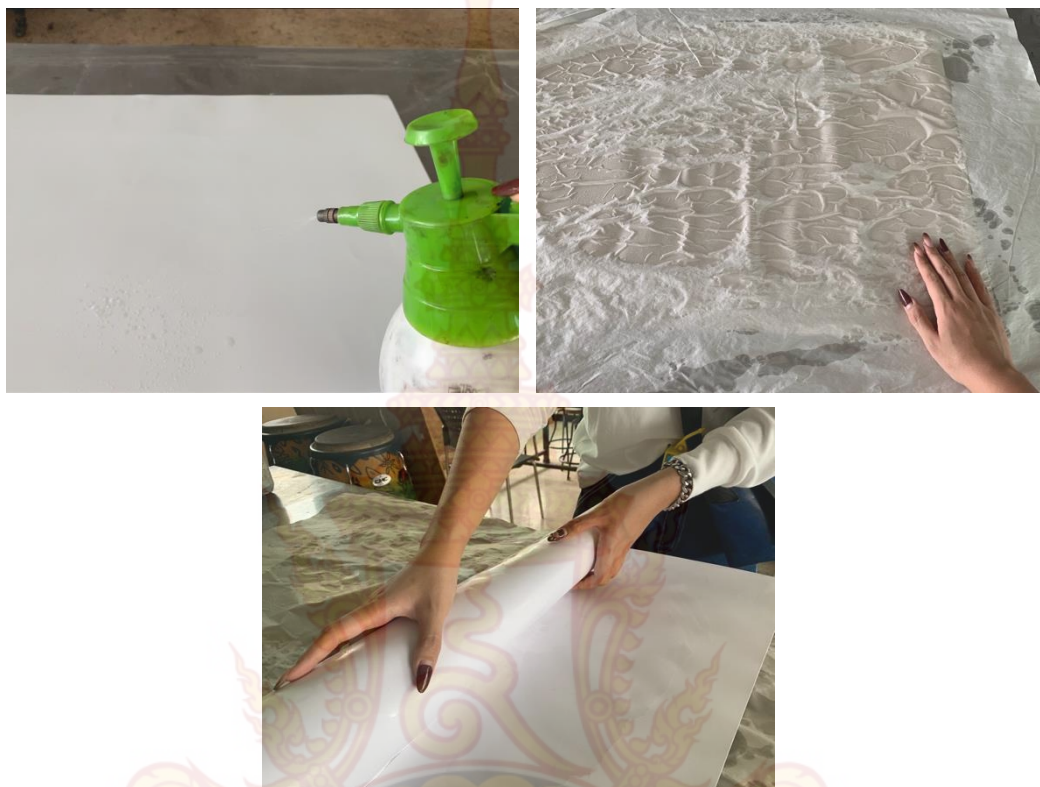

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการอัดหมึกพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษสำหรับพิมพ์งาน

1. นำกระดาษฟาบรีโน วางบนแผ่นพลาสติกใส ใช้กระบอกล้างน้ำแรงดัน ฉีดน้ำให้ทั่วทั้งด้านหน้า ด้านหลังของการดาษจนชุ่ม
2. ปิดด้วยแผ่นพลาสติกใสให้สนิทไม่ให้กระดาษสัมผัสอากาศ ซึ่งจะทำให้กระดาษคงความชุ่มชื้นไว้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อนำไปพิมพ์จะไม่เกิดเป็นรอยกระดาษต่าง
3. ทิ้งไว้จนกระดาษดูดซับน้ำอย่างเต็มที่
4. เปิดแผ่นพลาสติกใสออกนำกระดาษออกจากน้ำ
5. ใช้กระดาษบุฟซับน้ำทั้ง2ด้านกระดาษให้พองหมดเกือบแห้ง

6. ม้วนกระดาษที่ซึบแล้วเป็นม้วนพอดีมือไม่แน่น และไม่หลวมจนเกินไป เพื่อป้องกันการหักของกระดาษระหว่างขนย้ายไปหน้าแท่นพิมพ์

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการทำกระดาษขึ้น
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการพิมพ์

1. วางแม่พิมพ์ที่ทำการอัดหมึกพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ลงตรงกลางแท่นพิมพ์
2. วางกระดาษที่ซึบน้ำจนหมดแล้ววางลงบนแม่พิมพ์โดยกะเว้นระยะขอบละเท่าๆกัน
3. วางกระดาษรูป 2 แผ่น ทับด้วยแผ่นสีกหลาด ปรับน้ำหนักของแท่นพิมพ์ 7.6 หมุนแท่นพิมพ์ เพื่อให้แท่นกดทับบนแม่พิมพ์ และหมึกที่อุดอยู่ในร่องจะถูกความชื้นของกระดาษดึงหมึกพิมพ์ขึ้นมา

ภาพที่ 33 ขั้นตอนการพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการติดเทปกาวน้ำ

1. ยกกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วออกจากแท่นพิมพ์ นำไปวางบนแผ่นไม้ซึ่งงานที่หนาพอประมาณ มีพื้นผิวเรียบ และขนาดใหญ่กว่ากระดาษ
2. ฉีดน้ำลงบนเทปกาวน้ำ ติดเทปกาวน้ำ 4 ด้านรอบกระดาษฟาบรีโน และทิ้งไว้จนกระดาษและเทปกาวน้ำแห้ง
3. เมื่อกระดาษแห้งสนิทกระดาษฟาบรีโนจะเรียงติดบนแผ่นไม้ ให้ใช้คัตเตอร์กรีดขอบงานให้กระดาษหลุดออกจากแผ่นไม้

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการติดเทปกาวน้ำ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 35 ภาพผลงานสมบูรณ ผลงานชื่อ “To be alive not just living 2”
เทคนิค Etching ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร ปีที่สร้าง พ.ศ. 2564
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

การสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้าภายใต้หัวข้อ “ส่วนลึกของจิตใจ” เกิดจากการที่ข้าพเจ้าคิด ทบทวนถึงเรื่องใกล้ตัวและนำความรู้สึกเป็นทุกข์ภายในจิตใจมาถ่ายทอดผ่านแนวความคิด ความรู้สึก จากรูปทรง พื้นผิว น้ำหนักแสงเงา เรื่องราวและจินตนาการ จึงเกิดเป็นแนวความคิด และรูปแบบ เฉพาะตน โดยตัวผลงานได้แสดงถึงห้วงอารมณ์ของความทุกข์ในจิตใจ ที่เกิดจากการสะสมมาเป็น เวลานาน จึงก่อเกิดเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการตีความในรูปแบบเฉพาะตน และถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

การสร้างสรรคผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ ศึกษา 2563

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ถ่ายทอดถึงความทุกข์ในจิตใจ สะท้อนผ่านบรรยากาศ และ รูปทรงดอกไม้ที่แห้งเหี่ยว และใช้สัญลักษณ์แมลงเต่าทองแทนตัวข้าพเจ้า เพื่อสื่อถึงลักษณะโดย ภายภาพว่าแมลงเต่าทองไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมได้ และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจิตใจ ที่เปราะบางคือหัวใจที่อยู่ในลูกแก้วที่มีความเปราะในตัวเองและเป็นรูปทรงของหัวใจมนุษย์นำมา จัดองค์ประกอบลงในงาน

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานผ่านแนวความคิดและจินตนาการ โดยใช้สัญลักษณ์ดอกไม้และ เต่าทองจากธรรมชาติ โดยรูปแบบของงานมีโครงสร้างเด่นเรื่องการวางระยะหน้า กลาง หลัง โดย ระยะหน้าจะเป็นระยะที่ชัดที่สุด และระยะหลังๆจะเริ่มจางหายไปกับพื้นหลังเป็นบรรยากาศ จะเน้น เรื่องการใช้สีที่ทำให้เกิดความรู้สึก และ รูปทรงของดอกไม้ที่มีความเหี่ยวเฉา และเส้นการแกะที่สื่อให้ เห็นรูปทรงของดอกไม้ในเหี่ยวเฉาจริงๆ ข้าพเจ้าได้ใช้สัญลักษณ์ตัวเต่าทองที่นำมาใช้แทนตัวข้าพเจ้า ซึ่งเป็นความจริงจึงมีสีที่สดและความเข้มข้นเป็นเนื้อสีจริง ต่างจากบรรยากาศห้วงอารมณ์ความทุกข์ ในจิตใจที่สร้างขึ้นจากจินตนาการ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้เกิดข้อผิดพลาดในการชุบหลังกระดาษที่แรง เกินไปจนเกิดเป็นลายของแม่พิมพ์บนกระดาษ

ภาพที่ 36 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : So lame

ขนาด : 57 x 81 cm.

เทคนิค : Woodcut

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข2

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากความทุกข์ในเบื้องลึกของจิตใจ จึงเกิดผลงานเป็นภาพผลกระทบต่อจิตใจในจินตนาการที่มีมิติขึ้นมาแต่ข้าพเจ้ายังคงเน้นเรื่องการใช้สีให้เข้ากับแนวความคิดที่ว่าห้วงแห่งความทุกข์ในใจไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงเรื่องราวความอัดอัดที่ข้าพเจ้าต้องการจะระบายออกมามันจึงมีสีที่ไม่เข้มข้นเหมือนกันแมลงเต่าทองที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวข้าพเจ้าที่เป็นจริงและนำสัญลักษณ์ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาสร้างธรรมชาติของความทุกข์

ในผลงานเรื่องโครงสร้างมีการวางจุดเด่นที่สุดคือเต่าทองถึงจะเป็นจุดเด่นที่ขนาดเล็กแต่ด้วยสีและค่าน้ำหนักที่สว่างในที่มีดจึงทำให้เด่น จุดรองคือกลุ่มก้อนดอกไม้ด้านล่างฝั่งซ้ายเพราะใช้แสงที่ตกกระทบบนดอกไม้ช่วยสร้างน้ำหนักและมิติให้กับดอกไม้ทำให้เห็นรายละเอียดของเส้นความต่างของน้ำหนักสี และจุดด้อยคือลูกแก้วกลมที่มีหัวใจอยู่ด้านในที่อยู่ในระยะหลังของจุดเด่น เพื่อให้องค์ประกอบของงานนั้นสมบูรณ์ ในผลงานใช้สีเป็นตัวสื่อความรู้สึกและอารมณ์ของตัวงานส่วนใหญ่ตัวเต่าทองจะมีสีโทนร้อนที่ชัดเจนเพียงจุดเดียวและภาพรวมผลงานที่เหลือจะมีแสงกระทบที่สว่างในระยะกลาง ที่เหลือจะใช้เพียงแต่สีที่หม่นหมองเพื่อช่วยสื่ออารมณ์ในงาน และในผลงานมีการใช้เส้นสร้างความหยักของเส้นและท่อของกลีบใบดอกไม้เป็นรายละเอียดและเพิ่มมิติให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 37 ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : Pressure

ขนาด : 57 x 81 cm.

เทคนิค : Woodcut

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

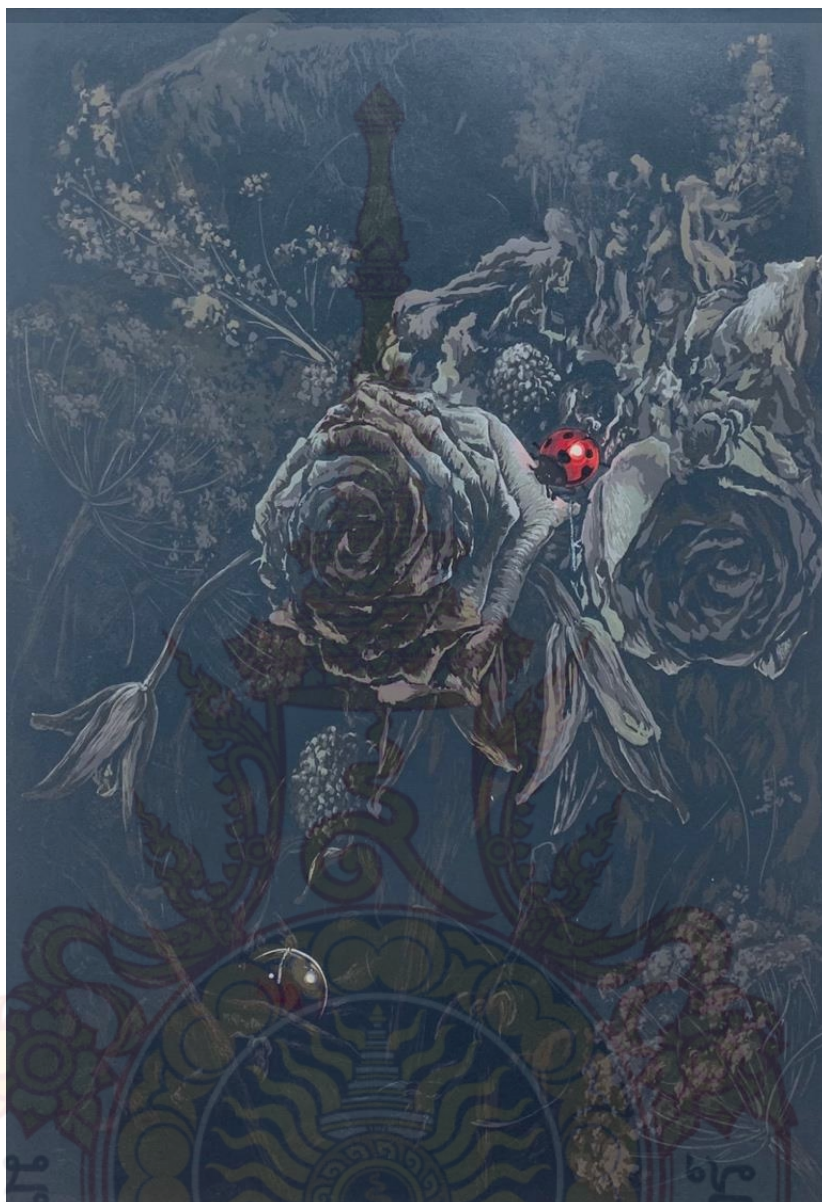
ผลงานระยะก่อนศิลปินหมายเลข 3

ผลงานสร้างสรรค์จากแนวความคิด "ส่วนลึกของจิตใจ" ข้าพเจ้ามีความสนใจและตั้งใจพัฒนาเรื่องการใช้สี และเทคนิคการพิมพ์จากความผิด พลาดจากผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และพัฒนาด้านรูปแบบพร้อมเพิ่มรายละเอียดในผลงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากการสร้างผลงานให้รายละเอียดหายไปกับความบรรยากาศกลับเปลี่ยนเป็นการสร้างรายละเอียดให้หายไปในความลึกระยะหลังแทน

ข้าพเจ้าจัดโครงสร้างโดยการวางองค์ประกอบจุดเด่น และจุดรอง และจุดด้อย จุดเด่นคือแมลงเต่าทองที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเองอยู่ฝั่งขวาบน จุดเด่นมีขนาดเล็กก็จริงแต่ข้าพเจ้าใช้แสงและสีที่ทำให้ตัวเต่าทองเด่นในผลงาน จุดรองคือมวลดอกไม้แห่งที่เป็นเกาะให้เต่าทองยืนอยู่จัดไม่ตรงกลางเอียงมาฝั่งขวาของผลงานและเป็นรายละเอียดของงานที่เห็นได้ชัดเพราะใช้แสงตกกระทบสร้างมวลขึ้นมา และจุดด้อยคือหัวใจในลูกแก้วมุมซ้ายล่างของภาพ ใช้สีเพื่อสร้างความรู้สึกในงานให้เป็นบรรยากาศที่หม่นหมอง ในผลงานเป็นโทนผสมทั้งร้อนและเย็นแต่โดยรวมของภาพให้เป็นโทนเย็น เพื่อให้ตัดกับจุดเด่นที่เป็นโทนร้อน ข้าพเจ้าใช้เส้นสร้างรายละเอียดและรูปทรงในผลงานถ่ายทอดจินตนาการเป็นผลงาน

ภาพที่ 38 ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : Moral of the story

ขนาด : 57 x 81 cm.

เทคนิค : Woodcut

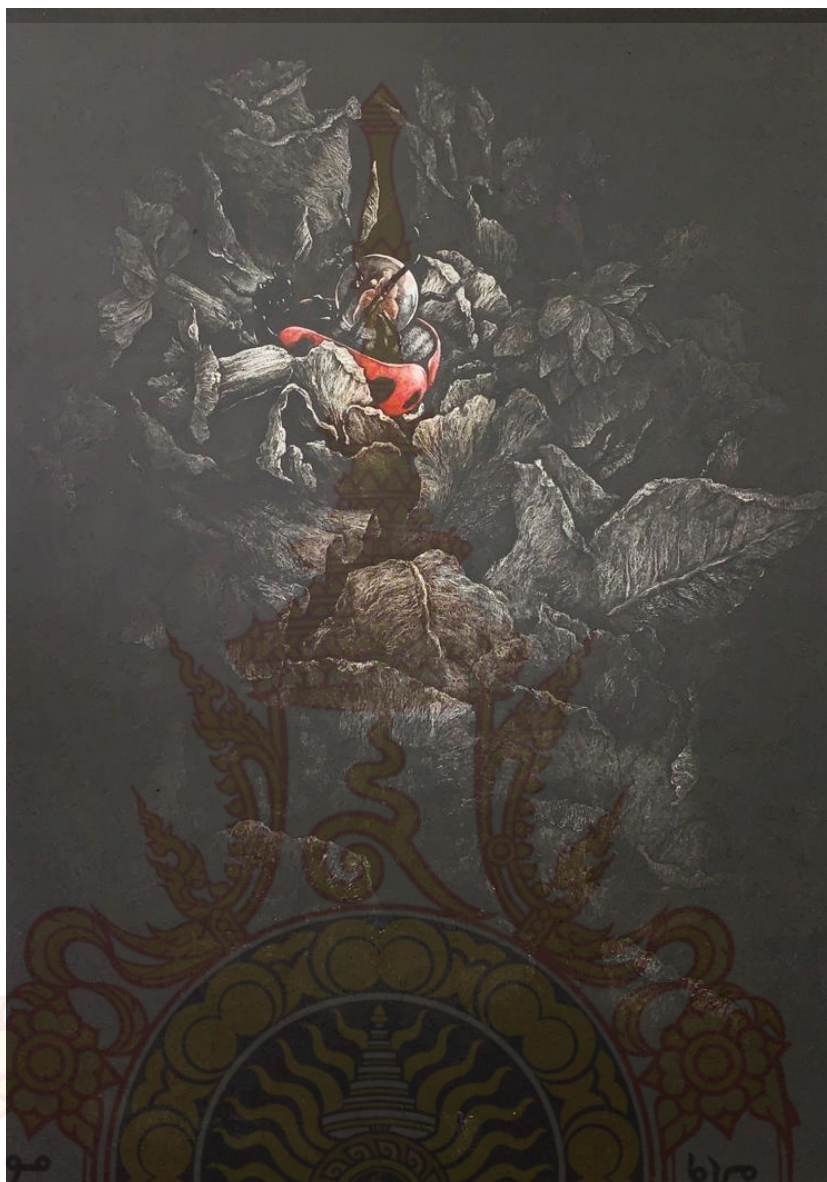
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 4

โครงสร้างของผลงานชิ้นที่ 4 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ได้มีการทดลองเทคนิคอย่างเข้มข้น จึงพบว่ากระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน (Woodcut) ไม่ตอบโจทย์แนวความคิดของข้าพเจ้าด้านอารมณ์ความรู้สึก บรรยากาศให้ชวนโศกเศร้าเป็นทุกข์เท่าเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) ที่สร้างน้ำหนักทำให้อบอวนไปด้วยกลิ่นไอของความโศกเศร้าและเป็นทุกข์ในความรู้สึกของข้าพเจ้า ผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่น ที่ชัดเจนด้วยแสงและค่าน้ำหนัก โดยจุดเด่นคือตัวแมลงเต่าทองกับลูกแก้วที่มีหัวใจอยู่ภายใน จุดเด่นชิ้นนี้มีขนาดใหญ่กว่าชิ้นอื่นๆและจัดวางรูปแบบใหม่ การใช้เส้นที่เปลี่ยนไปควบคู่กับเทคนิคเรียวสลิปช่วยสร้างระยะ เพราะเส้นที่ได้จากการฮาร์ดกาวด์จะเส้นเล็กและคมกว่าอารมณ์ของความเหี่ยวเฉาก็จะเปลี่ยนไป ภาพผลงานส่วนใหญ่ถูกสร้างปริมาตร ขึ้นจากการเขียนน้ำหนักอ่อนเข้มด้วยดินสอไขบนเทคนิค อะควาทินท์มากกว่าแต่ยังคงลายเส้นความหนักของไปไม้ไว้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในผลงาน มีความงามที่เกิดจากแสงที่กระทบบนวัตถุและระยะที่ค่อยๆลึกล้ำหายไป

ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเทคนิคของผลงานชิ้นนี้เป็นกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เนื่องจากเป็นชิ้นแรกในของเทอมจึงเกิดปัญหาหลายอย่างในเทคนิคอะควาทินท์ และยังเขียนไขเพื่อน้ำหนักสำหรับการอัดหมึกสีไม่มากพอจึงต้องพัฒนาเทคนิคต่อจนกว่าจะสมบูรณ์

ภาพที่ 39 ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 4

ชื่อผลงาน : Depressed

ขนาด : 50 x 70 cm.

เทคนิค : Etching

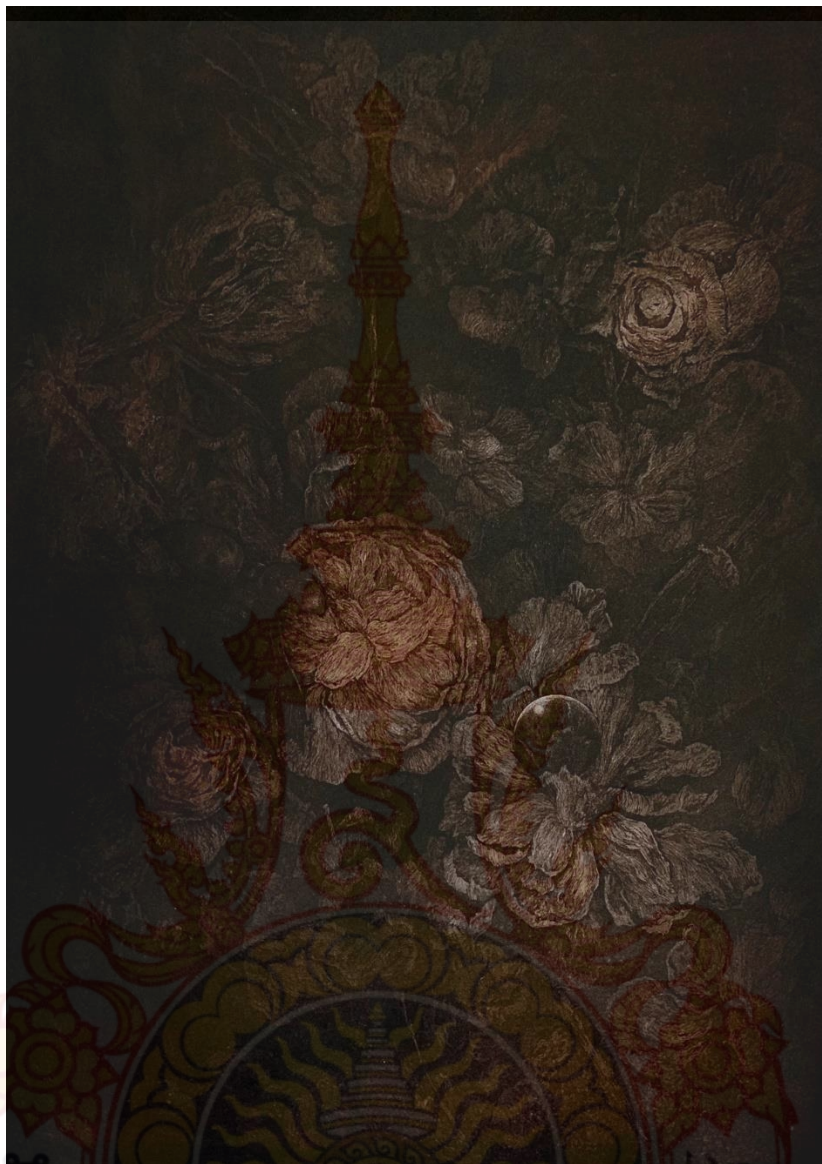
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์หมายเลข 5

ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ชิ้นสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดรูปแบบที่จัดวางจุดเด่นให้มีขนาดเล็กแต่ใช้แสงในตกกระทบ ขยายความเด่นของลูกแก้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่จัดองค์ประกอบโดยรวมให้รู้สึกถึงความอัดอั้นเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นทุกข์ที่อัดแน่นภายในจิตใจของข้าพเจ้า ใช้สัญลักษณ์เต่าทองในการแทนตัวข้าพเจ้าอยู่ในบรรยากาศที่ซับซ้อนแล้ววางพื้นหลังให้ทับถมสลับกันตามจินตนาการและมีระยะลึกลงไปในความมืดให้สื่อความรู้สึกถึงความทุกข์ลึกๆภายในใจ ข้าพเจ้าถ่ายทอดผลงานศิลปะส่วนตัว โดยการนำภาพมาปรับแต่งองค์ประกอบและจัดวางแสงให้เกิดความสวยงามของภาพผลงาน

ผลงานชิ้นนี้ได้พัฒนาเทคนิคเรยีสเฟอให้มีชั้นน้ำหนักรที่มากขึ้นช่วยทำให้ผลงานมีระยะที่ดีขึ้นกว่าผลงานชิ้นที่4 แต่ก็พบว่ายังมีปัญหาในการเขียนน้ำหนักรที่ควบคุมยากขึ้นจากการที่หน้าเพลทไม่เรียบสม่ำเสมอ และยังรอยผงเลือดมังกรได้ไม่ดีพอ น้ำหนักรของผลงานจึงไม่สมบูรณ์ตามความต้องการ ข้าพเจ้าจึงอัดหมึกสีบรรยากาศทั้งแผ่นให้น้ำหนักรของผลงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 40 ผลงานระยะก่อนศิลปินนิพนธ์หมายเลข 5

ชื่อผลงาน : Pressure 2

ขนาด : 50 x 71 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis project)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการ ศึกษา 2563

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ส่วนลึกของจิตใจ” การสร้างสรรค์ ผลงานตามแนวความคิดหลัก ได้มีการพัฒนากระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) ให้มีความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์มากยิ่งขึ้นปรับปรุงจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้านำสัญลักษณ์ทางศิลปะมาแทนข้าพเจ้าด้วยเต้าทองนำมาจัดวางร่วมกับรูปทรงธรรมชาติที่ห่อเหี่ยว สร้างจุดเด่นของรูปทรงของดอกไม้ ใบไม้ แบ่งได้เป็น 2 จุด โดยนำจุดเด่นหลักเป็นดอกไม้ที่มีแมลงเต้าทองเกาะอยู่ ลากผ่านช่องว่างของใบไม้เพื่อเชื่อมโยงมาสู่รูปทรงระยะหน้าที่มีการวางจุดเด่นที่ชัดเจน และจุดรองที่อยู่ในระยะหลังเป็นสัญลักษณ์จิตใจของมนุษย์ที่อยู่ในลูกแก้ว และผลงานชิ้นนี้มีการทดลองเทคนิคสร้างพื้นผิว (Texture) บนพื้นผิวใบไม้ ให้มีความเสมือนจริงมากกว่าการเขียนด้วยไขอย่างเดียว

ภาพที่ 41 ผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : To be alive not just living 1

ขนาด : 50 x 75 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

นำเทคนิคไหลละลายน้ำในผลงานชิ้นที่แล้วมาพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์ จัดวางองค์ประกอบแบบจุดเด่นอยู่ตรงกลางและรายล้อมด้วยบรรยากาศที่ดำมืดที่ให้ความรู้สึกและมีมวลเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกว่ารับน้ำหนักของลูกแก้วได้จริง มีเส้นนำสายตาจากก้านไม้แห้งพาดในระยะหลังจุดเด่นสร้างระยะดำในดำให้เกิดความรู้สึก

ภาพที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : To be alive not just living 2

ขนาด : 50 x 71 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ใช้วิธีการจัดวางองค์ประกอบให้แน่น เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดที่ชัดเจนและมีจังหวะของการจัดองค์ประกอบของเงาพาดบนวัตถุ บรรยากาศของภาพที่มีลักษณะแสงจัดและเงาดำมืดประสานกับน้ำหนักดำลึก ประกอบกันสร้างระยะของภาพให้ดูมีความระยะด้านบนและระยะที่ลึกลงไป ที่จัดวางดอกไม้ ใบไม้แห้งเล็กใหญ่ทับถม สร้างส่วนที่เป็นจุดเด่นและจุดรองวางบนพื้นผิวที่รับน้ำหนักได้จริง ประกอบกันเป็นบรรยากาศที่ดูหม่นหมองเป็นทุกข์

ภาพที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : To be alive not just living 3

ขนาด : 50 x 75 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ส่วนลึกของจิตใจ” (Deep in my mind) สร้างสรรค์จากแนวความคิดเนื้อหาทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า จากสังคมความสัมพันธ์ใกล้ตัว จึงเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งในช่วงระยะแรกข้าพเจ้าใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) มาถ่ายทอดให้เข้าถึงตามความรู้สึกที่ข้าพเจ้ารับรู้ และได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการทำงาน ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์กัดกรดโลหะ (Etching) จากผลงานสร้างสรรค์ทำให้ได้ถ่ายทอดอารมณ์ให้เห็นถึงแนวความคิดรับรู้ถึงความรู้สึกความทุกข์ในจิตใจที่ผ่านการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูล จนเกิดเป็นผลงาน

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จึงนับได้ว่าเป็นการศึกษาทั้งกระบวนการในเทคนิคภาพพิมพ์กัดกรดโลหะ (Etching) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทางเทคนิคให้เกิดความลงตัวทั้งทางด้านนำเสนอ รูปแบบและเนื้อหา ทั้งนี้ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องการศึกษาทางด้านศิลปะและผู้สนใจ

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

- ชลูด นิมเสมอ. (2534). *องค์ประกอบศิลป์*. กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
- พัลลภ วังบอน. (2561). *สุนทรียะในงานภาพพิมพ์โลหะ The Aesthetic in the Etching*.
กรุงเทพฯ : ซากุระ.

หนังสือแปล

- Alys R. Yablon. (2552). *มหัศจรรย์แห่งสัญลักษณ์เครื่องรางและเคล็ดลึกลับนำโชค*. [Field Guide to Luck] (ปิยะแสง จันทร์วงศ์ไพศา, แปล). กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พรินท์ จำกัด. หน้าที่ 218 – 220. (7991).
- Plato. (2557). *ปรัชญาความรัก*. [Symposium] (พินิจ รัตนกุล, แปล). สำนักพิมพ์สามัญชน

วิทยานิพนธ์

- ฐิติพงศ์ กฤติยา. (2558). *สัจจะแห่งบาป*. (ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร).

สารสนเทศภาษาไทย

- กรมสุขภาพจิต. *เมื่อชีวิตเกิดความสุข*. เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก <https://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&id=473832&Ntype=12>
- ครูบ้านนอกดอทคอม. *มนุษย์เป็นสัตว์สังคม*. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก [https://www.kroobannok.com / 12093](https://www.kroobannok.com/12093).
- คลังสะสมศิลปกรรม. *ตัวตน จิตไร้สำนึก หมายเลข ๔*. เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2564. เข้าถึงได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail?item_id=1000
- จันทวัน เบ็ญจวรรณ. *มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม*. เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://119.46.166.126/self_all/selfaccess12/m6/696/more/b8/page5.php.
- มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มยช.). *ระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่*. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2564. เข้าถึงได้จาก <https://www.wmp.or.th/post/ชายเป-นใหญ่>.
- โรงพยาบาลเพชรเวช. *อกหัก อาการที่อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์*. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/heartbroken_love.
- สารคดีชีวิตสัตว์โลก. *แมลงเต่าทอง*. เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก <https://siamspornonline.com/?p=58135>.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). *จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563*.

เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/90/จับตา%2010%20พฤติกรรมสุขภาพคนไทย%20ปี%2063.pdf>.

Minneapolis Institute of Art. *The March of the Weaver*. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2563.

เข้าถึงได้จาก <https://collections.artsmia.org/15>

MOMSTER. *ผู้หญิงยุคเก่า*. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.momster.in.th/content/4944/ผู้หญิงกับความคิดครองเรือนที่เปลี่ยนไป>

ภาคผนวก

ภาพบรรยากาศแสดงผลงานในนิทรรศการ

การจัดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ I'm Fine (Art)

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น L,3,4,5

ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 25 เมษายน 2564

รูปที่ 44 โปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์

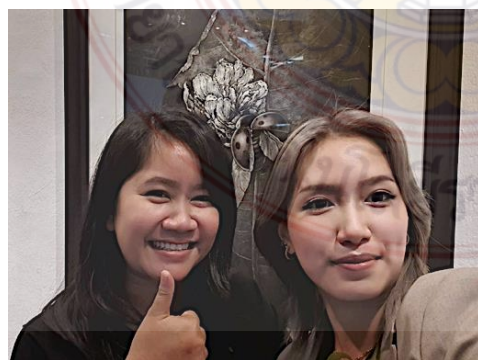
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 45 หน้าปกสูจิบัตร
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 46 รูปบรรยากาศแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

รูปที่ 47 รูปบรรยากาศแสดงงานศิลปินนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 48 บรรยากาศพิธีเปิดงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววารุณี สี่
ที่อยู่ปัจจุบัน	47/38 แยก2-3 ลาดพร้าว ซอย 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วัน/เดือน/ปีเกิด	8 ธันวาคม 2542
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแย้มสะอาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์สาขาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เกียรติประวัติ	พ.ศ. 2561 ได้รับเหรียญเรียนดี พ.ศ. 2563 ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพาะช่าง พ.ศ. 2564 ได้รางวัลเรียนดี
ทุนการศึกษา	พ.ศ. 2561 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
การแสดงงาน	พ.ศ. 2560 วันเกิดเพาะช่าง 7 มกราคม ณ หอศิลป์เพาะช่าง พ.ศ. 2562 งานประกวดในโครงการ "i am original" ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2563 นิทรรศการศิลปะ ชัด / shut สิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึงเปิด ณ หอธรรมพระบารมี พ.ศ. 2563 นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 12 ตอน ถอดพิมพ์ (Ctrl+c-Ctrl+v) พ.ศ. 2564 จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 18 I'm Fine (Art) ที่ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร