

การปิดกั้นทางความคิด

ศิลปินิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

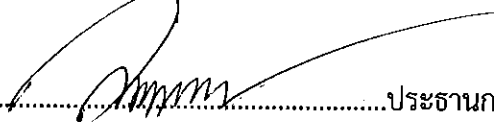
Mind Control

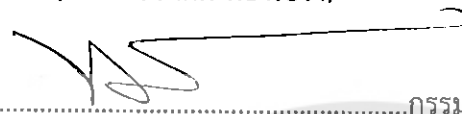

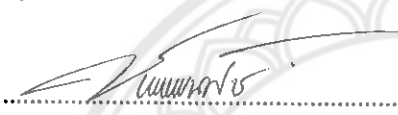
An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
Of the Requirement
For the degree of Bachelor of Fine and Applied Art
Program in Visual Art Design
May 2016
Copyright 2016 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “การปิดกั้นทางความคิด” ของนายวันเฉลิม พันธุ์เขียน เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์)

.....กรรมการที่ปรึกษา
(อาจารย์ชญาทิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

.....

(ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2559

ชื่อเรื่อง	การปิดกั้นทางความคิด
ผู้วิจัย	นายวันเฉลิม พันธุ์เขียน
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัศม์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ. สาขาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
คำสำคัญ	ปิดกั้น, ควบคุม, ความคิด

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานภาพพิมพ์ในชุดศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การปิดกั้นทางความคิด" มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ ที่สะท้อนการถูกปิดกั้นการแสดงออก ทั้งในระบบความคิด และในการกระทำ จากระบบของสังคมไทย จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ไปจนถึงระบบการศึกษา ที่ถูกควบคุมให้เป็นไปตามระบบแบบแผนต่างๆ ตามผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ และผู้มีอำนาจ ในสังคมไทยเราในปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ ภาพพิมพ์แกะไม้ ผ่านรูปฟอร์มของต้นไม้ที่ถูกตัด ตัด แต่ง ให้งามตามอุดมคติ ซึ่งเปรียบตั้งความคิด และการกระทำ ที่ถูกจำกัดไว้ให้สวยงามในแบบอุดมคติของคนรุ่นเก่า โดยหิ้งที่ปกติดันไม้ทุกต้นนั้นล้วนเติบโตมา โดยมีความงามในแบบฉบับของตัวเองอยู่แล้ว

Title	Mind control
Researcher	Wanchalerm Phankhien
Chief Advisor	Arkorn Thongprong
Advisory Board	Assistant Professor. Dr. Thaveerat Promrat
Thematic categories	In the thesis. The visual design disciplines. Naresuan University, 2015
Keywords	Block, Control, Thought

Abstract

This art thesis will explore the creation of woodcut printmaking under the topic of "Mind control". The objective of this creation is to present a piece of art that reflects the suppression of expressions of thoughts and actions within the Thai social, traditional, cultural and religious systems along with educational systems which are controlled an old guard that follows the elders, masters, teachers and authoritarians in current Thai society. By using woodcut printmaking the form of wood is transformed, cut, and modified to be aesthetically pleasing according to the idealism of the previous generation. Normally all trees grow into their own natural beauty.

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกพระคุณ บิดา มารดา รวมทั้งครอบครัว ซึ่งให้การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ข้าพเจ้าให้มีความคิดที่ซื่อตรง และกล้าหาญในการแสดงออกทั้งทางความคิดและการกระทำ และคอยสนับสนุนในทุกๆด้านด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง และพี นร นรเศรษฐ์ ฆ้องเลิศ ซึ่งได้อบรม สั่งสอน มอบความรู้ มอบแนวคิดการทำงาน วิธีการทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ และคอยดูแลข้าพเจ้า ตลอด ช่วงเวลาฝึกงาน

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะ อาจารย์ อาคม ทองโปร่ง ที่คอยพรั้สอน แนวทาง ศิลปะ วิธีการทำงาน และแนวความคิดใหม่ๆและรับฟังความคิดของข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจ ขอขอบคุณ พลวัฒน์ จันทรเอี่ยม ที่คอยแลกเปลี่ยนความคิด ในแนวทางการทำงานศิลปะ ขอขอบคุณ อริสรา.เกษมเทวินทร์ ที่คอยรับฟังความคิดเห็นข้าพเจ้าอยู่เสมอ และสุดท้าย ขอขอบคุณ เบญญาภา ศิริวุฒิกิจการ ที่เปรียบเสมือนกำลังใจและเป็นแรงผลักดันในการทำงาน ของข้าพเจ้าตลอดมา

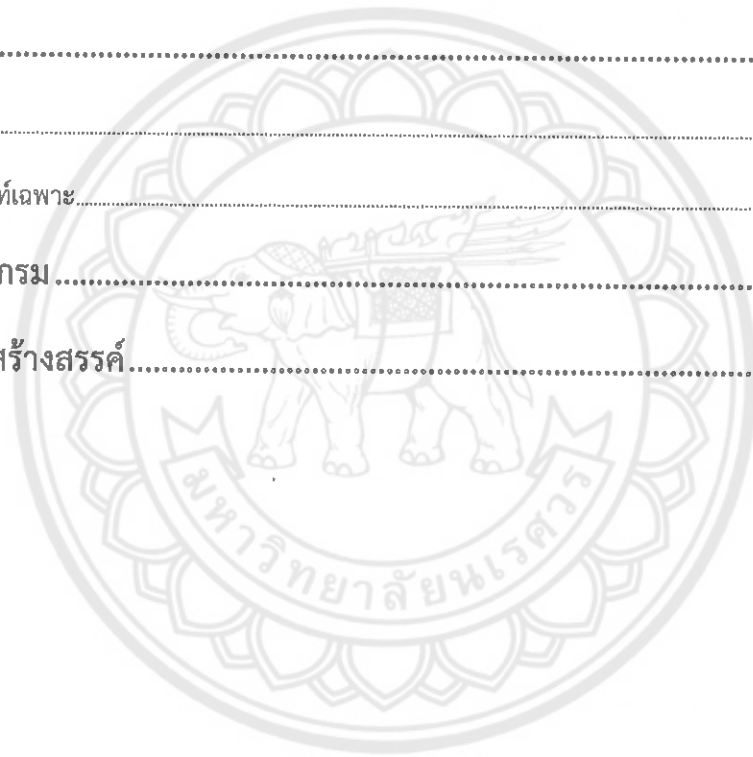
วันเฉลิม พันธุ์เขียน

สารบัญ

บทที่.....	หน้า
บทคัดย่อ	ง
Abstract	จ
ประกาศคุณูปการ	ฉ
บทที่ 1.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	2
คำสำคัญ.....	2
บทที่ 2.....	3
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์.....	3
1. ส่วนข้อมูลทางด้านเนื้อหา.....	3
2. ส่วนข้อมูลทางด้านรูปแบบ.....	4
บทที่ 3.....	9
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์.....	9
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์.....	9
2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	10
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	21
4. เทคนิคในการสร้างสรรค์.....	26
5. สรุปปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน.....	26

สารบัญ(ต่อ)

บทที่.....	หน้า
บทที่ 4.....	27
การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์.....	27
1.ส่วนเนื้อหา.....	27
2.ส่วนรูปทรง.....	27
ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	29
บทที่ 5.....	32
บทสรุป.....	32
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	33
บรรณานุกรม.....	34
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	35

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 2 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์	
ภาพประกอบที่ 1 ไม้ตัด(บอนไซ)	5
ภาพประกอบที่ 2 ไม้ตัด(บอนไซ)	5
ภาพประกอบที่ 3 ไม้ตัด(บอนไซ)	6
ภาพประกอบที่ 4 ไม้ตัด(บอนไซ)	6
ภาพประกอบที่ 5 อาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง	7
ภาพประกอบที่ 6 ภาพพิมพ์แกะไม้ อ.ศรีใจ	7
ภาพประกอบที่ 7 ภาพพิมพ์แกะไม้ อ.ศรีใจ	8
ภาพประกอบที่ 8 ภาพพิมพ์แกะไม้ อ.ศรีใจ	8
บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์	
ภาพประกอบที่ 1	10
ภาพประกอบที่ 2	11
ภาพประกอบที่ 3	11
ภาพประกอบที่ 4	12
ภาพประกอบที่ 5	13
ภาพประกอบที่ 6	13
ภาพประกอบที่ 7	14

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 26	23
ภาพประกอบที่ 27	24
ภาพประกอบที่ 28	24
ภาพประกอบที่ 29	25
ภาพประกอบที่ 30	25
บทที่ 4 การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์	
ภาพประกอบที่ 1 แสดงเส้นโค้ง และ เส้นหยัก และการซ้อนทับกันของกิ่งไม้	28
ภาพประกอบที่ 2 แสดงพื้นหลัง ที่เป็นพื้นที่ว่าง	28
ภาพประกอบที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 1	29
ภาพประกอบที่ 4 ผลงานชิ้นที่ 2	30
ภาพประกอบที่ 5 ผลงานชิ้นที่ 3	31

บทที่ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมา จากเด็กจนถึงปัจจุบัน เราและท่านทั้งหลายต่างอยู่ในสถานะ ความเป็นอยู่และบริบทการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ตามแต่การเลี้ยงดูและสถานะการเงินของครอบครัวนั้นๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของระบบครอบครัว และสังคมในประเทศไทยของเรานั้นก็คือระบบการปลูกฝังให้เป็นไปตามอย่างผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ ผู้ที่แก่กว่า โดยอิงกับระบบของจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา หรือแม้แต่การกระทำซ้ำๆ จนกลายเป็นความเคยชินที่เป็นปกติ สืบต่อกันมาจากผู้อาวุโสในสังคม และเด็กๆ ผู้น้อย ผู้เยาว์วัยกว่าจักต้องทำตามแบบอย่างปฏิบัติกันมาโดยชานาน ทั้งในสิ่งที่ถูก และสิ่งที่ผิด

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราและท่านทั้งหลายได้เติบโตมาส่วนใหญ่มักจะถูกคำสอน คำสั่ง กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่อ้างอิงด้วย จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ต่างๆรอบตัวเรา บีบบังคับให้ทำตามโดยไม่มีเงื่อนไข กล่าวคือ ทำตามไปโดยมิได้รู้ถึงหลักเหตุและผล แต่ต้องทำตามๆกันไปเพียงเท่านั้น โดยบุคคลที่ไม่ทำตาม ระบบระเบียบ แบบแผนดั้งเดิม หรือไม่ทำตามผู้ใหญ่ นั้นจะถูกตราหน้า โจมตี ในทันทีว่า เป็นเด็กดีคือ เป็นเด็กหัวแข็ง หัวรุนแรง ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ และกลายเป็นเด็กไม่ดี ในสายตาผู้ใหญ่ไปในทันที ทั้งๆที่เด็กคนนั้นแค่สงสัย ในสิ่งที่ต้องทำ โดยที่ไม่รู้ความหมาย ไม่รู้เหตุผลในสิ่งที่ต้องทำ ว่าเหตุใดจึงต้องทำ ทำไปเพื่ออะไร ทำไปทำไม โดยมีความซุนซ่อง และสงสัยอยู่เพียงในใจ มิได้กล้า ที่จะขัดขืน และฝืนกระทำตามระบบไป เพราะกลัวที่จะถูกดู ถูกตำหนิ ถูกตำว่า ถูกลงโทษ จากผู้อาวุโส และผู้มีอายุ และอำนาจมากกว่า

น้อยคนนักที่จะกล้าพูด กล้าแย้ง กล้าถาม กล้าแสดงความคิดของตนเอง ที่แตกต่างกับ ระบบของ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และคำสอน คำสั่ง ของผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ด้วยความไม่กลัว ด้วยความกล้าที่จะเสียผลประโยชน์ ถูกลงโทษ ถูกตราหน้า ว่าเป็น เด็กดีคือ หัวแข็ง ทั้งที่การคิดต่างนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ผิด และเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ำไป ในการที่กล้าคิดต่าง ในทิศทางที่ถูกที่ควร โดยมีได้สนใจหรือเกรงกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์ ถูกตำหนิ หรือถูกลงโทษ

ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนการถูกปิดกั้น ทั้งในระบบความคิด และในการกระทำ จากระบบของสังคมไทย รวมทั้ง จารีต ประเพณี ศาสนา หรือแม้กระทั่งการศึกษา ที่ถูกบล็อกให้เป็นไปตามระบบ ตามแบบแผน ตามผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีอำนาจ ในสังคมเรา ในปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ ภาพพิมพ์แกะไม้ ผ่านรูปฟอร์มของต้นไม้ที่ถูกตัด ตัด แต่ง ให้งามตาม อุดมคติ ซึ่งเปรียบตั้งความคิด และการกระทำ ที่ถูกจำกัดไว้ ให้สวยงามในแบบดั้งเดิม โดยทั้งที่ปกติ ต้นไม้ ทุกต้นล้วนเติบโตมาโดยมีความงามในแบบของตัวเองอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. เพื่อต้องการสื่อแนวความคิดของตนเองออกมา ผ่านทางการทำงานศิลปะ
2. เพื่อศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการทางศิลปะในเทคนิค "ภาพพิมพ์แกะไม้" ด้วยวิธีการบาเร็ง ให้ชัดเจนมากขึ้น

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. ผลงานมีลักษณะเป็นภาพพิมพ์ 2 มิติ โดยพิมพ์ลงกระดาษ ผ่านเทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ด้วยการบาเร็ง (Baren)
2. สร้างสรรค์ผลงานด้วยการอิมโพรไวส์ (Improvise) เพื่อทดลอง การตอบสนองของ ความคิดและความรู้สึกชั่วขณะในช่วงสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาโดยฉับพลัน

คำสำคัญ

ปิดกั้น   ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง

ควบคุม   จำกัด กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ

ความคิด   สิ่งที่เราไม่รู้ขึ้นในใจ, ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป, สติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะนำเสนอความคิดที่ถูกปิดกั้นของเยาวชน กลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น ซึ่งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง แต่ถูกบังคับปิดกั้นทางความคิด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งจากครอบครัว สังคม และขนบธรรมเนียมในแบบฉบับของประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ซึ่งข้าพเจ้ามีความถนัดและชื่นชอบ ออกมาในรูปแบบของไม้ตัด (Bonsai) ซึ่งข้าพเจ้าได้เปรียบต้นไม้ตัด เหมือนตั้งความคิดที่ถูกบีบบังคับ

เอกสารข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าแบ่งได้ 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. ส่วนข้อมูลทางด้านเนื้อหา

2. ส่วนข้อมูลทางด้านรูปแบบ

1. ส่วนข้อมูลทางด้านเนื้อหา

1.1 เกิดจากการได้อ่านหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น What is Art (Leo Tolstoy) ศิลป์เพื่อชีวิต (จิตรภูมิศักดิ์) แด่หนุ่มสาว และ เรากำลังแสวงหาอะไร (กฤษณมูรติ) ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันกับแนวความคิดของข้าพเจ้าก่อนอ่านอยู่แล้ว แต่จากหนังสือที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้วนั้น "แด่หนุ่มสาว" (กฤษณมูรติ) เป็นหนังสือที่จุดประกาย ในการทำงานสร้างสรรค์ชุดนี้ของข้าพเจ้าได้มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงจะขอจะยกบทความบางท่อนบางตอนจากหนังสือ "แด่หนุ่มสาว" มากล่าวไว้ ณ ที่นี้

"รู้ไหมว่าการศึกษากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ มิใช่การศึกษาเพื่อเสรีภาพ

แต่มันกลับส่งเสริมให้เธอกลายเป็นอะไรบางอย่าง มิได้ส่งเสริมให้เธอรู้จักและเข้าใจตัวเอง"

กฤษณมูรติ, แด่หนุ่มสาว. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง 2556. พจนานุกรมสันติ,แปล

"เมื่อเธอไม่ต้องการเลียนแบบใครไม่ต้องการตามกันใคร ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติอย่างจริงจัง

ต่อประเพณีทั้งหมดที่พยายามจะบีบบังคับให้เธอกลายเป็นอะไรบางอย่าง

สิ่งนี้เท่านั้นจึงนับเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริง"

กฤษณมูรติ, แด่หนุ่มสาว. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง 2556. พจนานุกรมสันติ, แปล

1.2 เกิดจากประสบการณ์ตรง ที่ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกั้น ในระบบการคิดและการกระทำ ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ในระบบของการเรียนรู้ การสอน(ที่ยึดพูดสอนเป็นหลัก) ระบบการตัดสิน(ที่ยึดความชอบส่วนบุคคลเป็นหลัก) ระบบที่ใครนอกกรอบผิด ใครไม่ทำตามถือว่าผิด ต้องเป็นเหมือนผู้สอน ต้องทำตามผู้สอน เพียงเพื่อคะแนน เพื่อผลสัมฤทธิ์ เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง กลัวว่าคะแนนน้อย กลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้สอน เพราะด้วยว่าบุคคลนั้นๆอาจุโสกว่า มีวิญญูติมากกว่า ซึ่งในความคิดของข้าพเจ้าคิดว่า ระบบการคิดแบบนี้มันควรที่จะหายไปเสียที เพราะเมื่อไหร่ที่เด็กเยาวชนคิดในรูปแบบนี้ เมื่อนั้นก็จะมีแต่การทำทุกอย่างเพื่อแลกกับผลประโยชน์ แลกกับคะแนน กับการทำงานที่สบาย ซึ่งมันก็คือการยอมละทิ้งศักดิ์ศรี ความชอบ ความรัก และตัวตนของตนเอง แต่ทำไปเพียงเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนบางสิ่งบางอย่างก็เท่านั้น เหมือนดังเช่นคนหมู่มากในปัจจุบัน จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ขึ้นมา

2. ส่วนข้อมูลทางด้านรูปแบบ

2.1 จากรูปทรงของบอนไซ(Bonsai)

บอนไซ (Bonsai) คือการจำลองต้นไม้ให้เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เราพบเห็นตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่า ต้นไม้ที่เอนลงมาจากหน้าผา ต้นไม้ที่มีพุ่มกิ่งละเอียดสวยงาม ให้สามารถปลูกในกระถางขนาดเล็ก ต้นไม้เกือบทุกชนิดที่มีใบเล็กและเป็นไม้ยืนต้น สามารถนำมาทำเป็นบอนไซได้

ภาพประกอบต้นไม้ตัด (Bonsai)

ภาพประกอบที่ 1 ไม้ตัด (บอนไซ)

ที่มา <https://www.facebook.com/BonsaiBaison>

ภาพประกอบที่ 2 ไม้ตัด (บอนไซ)

ที่มา <https://www.facebook.com/BonsaiBaison>

ภาพประกอบที่ 3 ไม้ตัด (บอนไซ)

ที่มา <https://www.facebook.com/BonsaiBaison>

ภาพประกอบที่ 4 ไม้ตัด (บอนไซ)

ที่มา <https://www.facebook.com/BonsaiBaison>

2.2 จากศิลปิน

จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฝึกงาน และศึกษา ทั้งกระบวนการทำงาน และแนวทาคความคิดของท่านอาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง ซึ่งเป็นศิลปินแกะไม้ ชื่อนำของประเทศไทย ทำให้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจ และอิทธิพลในการทำงาน มาจากเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยกระบวนการเร็ว จากท่าน และมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

อาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง (Srijai Kuntawang)

ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้

เกิด 29 ธันวาคม 2504 จังหวัดลำพูน

ที่อยู่ : 206/174 หมู่ 3 ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

Facebook www.facebook.com/srijaipun

ภาพประกอบที่ 5 อาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง

ภาพผลงานบางส่วนของอาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง

ภาพประกอบที่ 6 ภาพพิมพ์แกะไม้ อ.ศรีใจ

ที่มาภาพ <https://www.facebook.com/srijaipun>

ภาพประกอบที่ 7 ภาพพิมพ์แกะไม้ อ.ศรีใจ

ที่มาภาพ <https://www.facebook.com/srijaipun>

ภาพประกอบที่ 8 ภาพพิมพ์แกะไม้ อ.ศรีใจ

ที่มาภาพ <https://www.facebook.com/srijaipun>

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์

จากแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในบทที่1 และ บทที่2 ข้าพเจ้าจึงเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ภาพพิมพ์ ในเทคนิค ภาพพิมพ์ผิวนูน ด้วยเทคนิคแกะไม้(Woodcut) ด้วยการบาเร็ง ในรูปแบบ 2 มิติ โดยแบ่งขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ได้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์
2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
4. เทคนิคในการสร้างสรรค์
5. สรุปปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน

กระบวนการสร้างสรรค์จากการทำงาน

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์

เริ่มจาก การรวบรวมข้อมูล ศึกษารูปแบบของไม้ตัด ทั้งจากหนังสือ จากอินเทอร์เน็ต และจากการสังเกต ต้นไม้จริง และนำมาจัดองค์ประกอบของลำต้นและกิ่งก้าน ตามความคิดแนวที่กล่าวมาข้างต้น ลงในแผ่นไม้อัดที่เป็นแม่พิมพ์ (เนื่องจากตามจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ที่ได้กำหนดไว้ ที่ต้องการทดลอง อิมเพอร์ไวส์ งานของข้าพเจ้าจึงไม่ได้มีแบบร่างร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือถ้ามีก็เพียงเส้นร่างเท่านั้น)

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ ศรีใจกัน กันทะวัง ที่เคยสอนข้าพเจ้าไว้ว่า

"สเก็ทซ์ มันเป็นแค่ไกด์ของงาน พอเราทำงานจริง เราต้องคุยกับมัน ว่าควรจะทำอย่างไร ควรจะเพิ่มตรงไหน ใส่อะไรต่อ ค่อยๆคุยกันมันไปเรื่อยๆ งานมันถึงจะมีความสด อยู่ในชิ้นงาน"

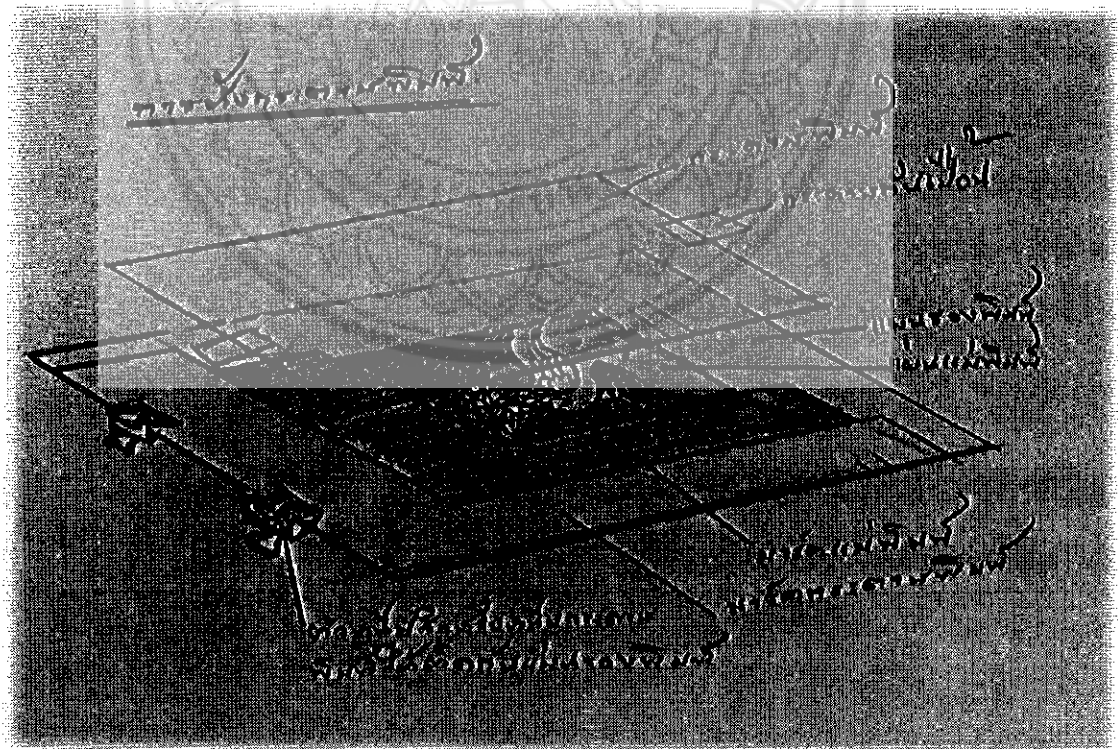
อาจารย์ อาคม ทองโปร่ง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ก็เคยกล่าวกับข้าพเจ้าไว้ว่า

"การที่เราทำแบบร่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนำมันมาขายนั้น มันไม่มีความหมายอะไร
การที่เราเอามันมาขายก็เป็นแค่การนำกากของความคิด ที่มันหลงเหลืออยู่มาทำงานใหม่
ซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำมันต่อไปแล้ว"

2. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

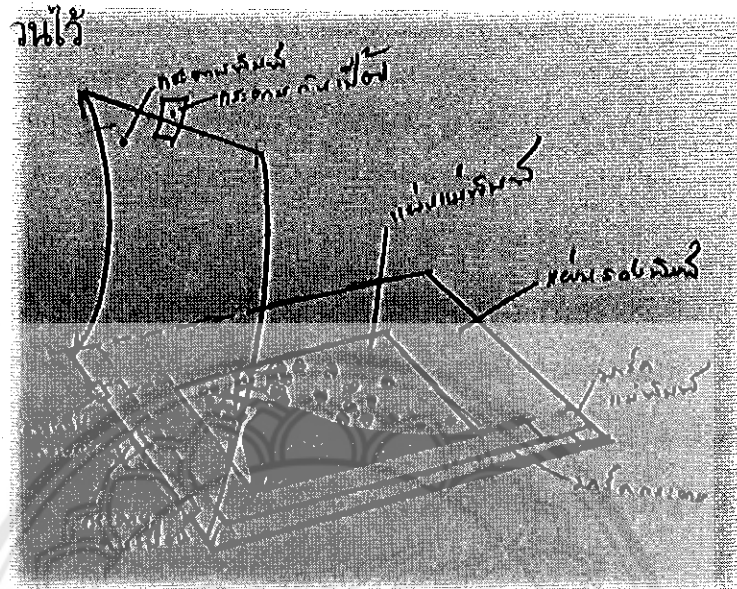
กระบวนการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์แกะไม้ของข้าพเจ้านั้น ได้ใช้เทคนิคการพิมพ์ด้วยการบาเร็งในระบบของ อาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปศึกษาในช่วงฝึกงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระบวนการพิมพ์ ภาพพิมพ์แกะไม้ ด้วยการวิธีการบาเร็ง ของ อาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง อธิบายได้ดังนี้

1. ส่วนประกอบของ การตั้งกระดาษพิมพ์ จะมี 3 สิ่งคือ มาร์คแม่พิมพ์- แม่พิมพ์-กระดาษพิมพ์ ดังภาพ

ภาพประกอบที่ 1

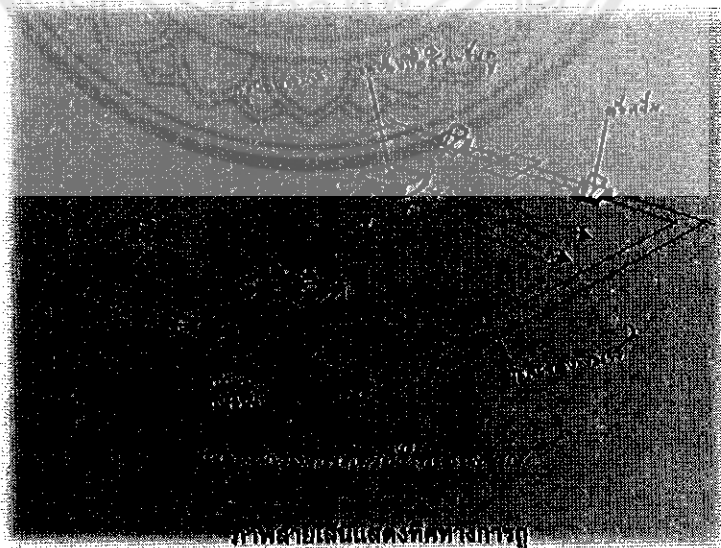
2.การวางแม่พิมพ์ จะวางบนมาร์คแม่พิมพ์ และกระดาษพิมพ์จะอยู่ข้างบน ดังภาพ

ภาพประกอบที่ 2

ที่มาภาพ <https://www.facebook.com/srijaipun>

3.วางกระดาษพิมพ์ลง และทำการถูด้วยตัวบาเร็ง

ภาพประกอบที่ 3

ที่มาภาพ <https://www.facebook.com/srijaipun>

จากการที่ได้ศึกษาข้อมูล และได้ร่างแบบลงแผ่นแม่พิมพ์แล้วนั้น

จะสามารถแบ่งขั้นตอนได้ เป็น 3 ขั้นตอน หลักๆคือ

1. แกะแม่พิมพ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามที่ร่างไว้
2. กลิ้งสี ลงบนแม่พิมพ์ที่ได้แกะไว้
3. พิมพ์งาน จากแม่พิมพ์ที่กลิ้งสีแล้ว

และทำซ้ำ วนไปสั้ละครั้ง จนจบการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพประกอบเพื่อให้เห็นกระบวนการได้ชัดเจนมากขึ้น

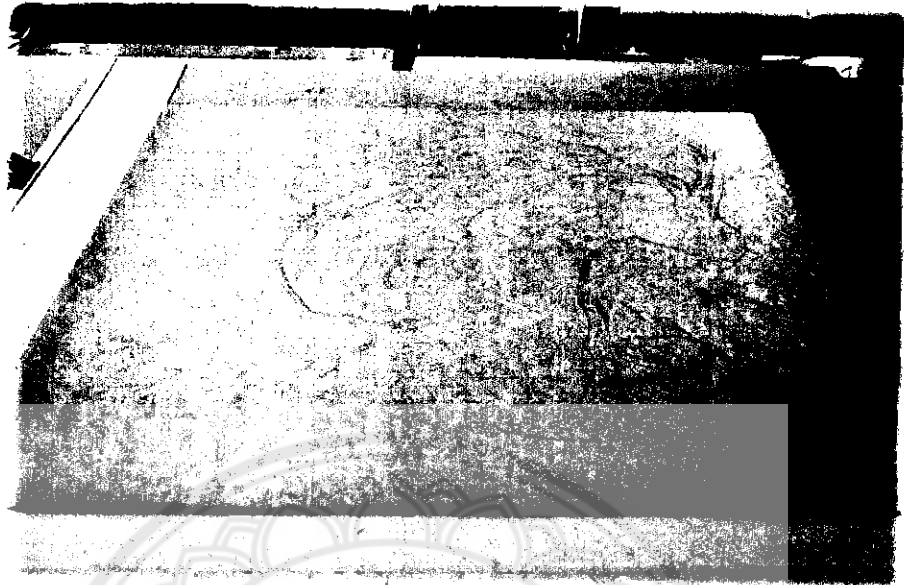
ภาพประกอบที่ 4 แม่พิมพ์ที่ได้ร่างและแกะในขั้นตอนแรกเสร็จแล้ว

ภาพประกอบที่ 5 ผสมสีเหลืองซึ่งเป็นสีแรกและกลิ้งลงบนแม่พิมพ์

ภาพประกอบที่ 6 พิมพ์สีแรก

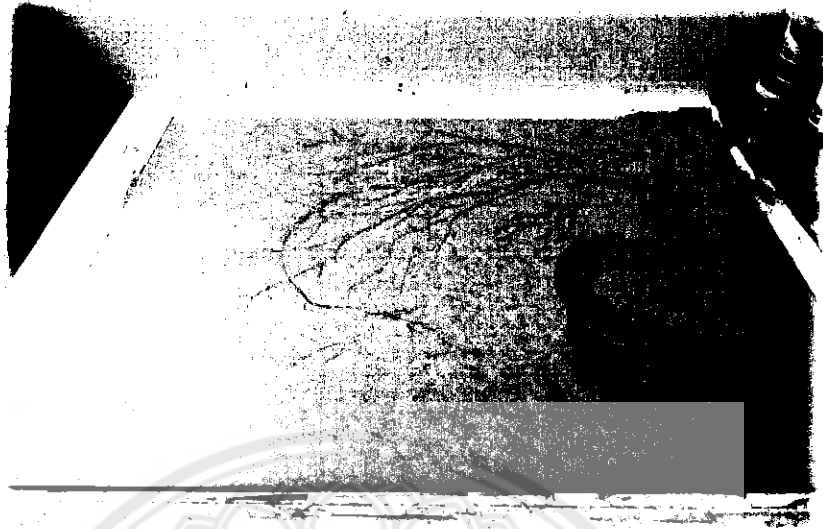

ภาพประกอบที่ 7 แกะและกลิ้งสี ฟ้ำอ่อน เป็นสีที่ 2

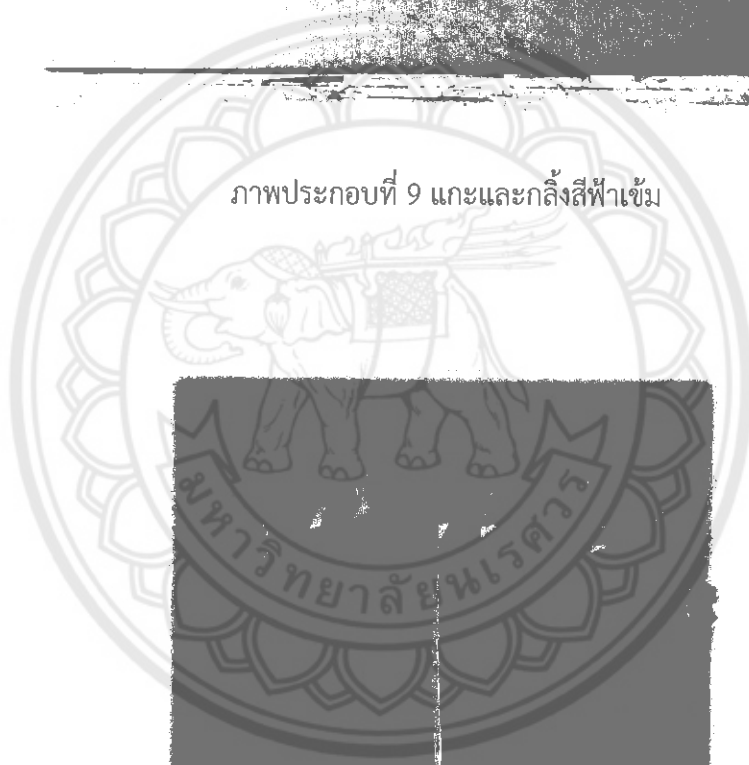

ภาพประกอบที่ 8 เมื่อพิมพ์สีที่สองแล้ว

ภาพประกอบที่ 9 แกะและกลิ้งสีฟ้าเข้ม

ภาพประกอบที่ 10 เมื่อพิมพ์สีฟ้าเสร็จ

ภาพประกอบที่ 11 ใช้สีส้ม พื้นการหักค่าสีจากโทนเย็นมาเป็นโทนร้อน เป็นสีที่สี่

ภาพประกอบที่ 12 เมื่อพิมพ์สีส้มแล้ว

ภาพประกอบที่ 13 ใส่สีแดง เพิ่มค่าความเข้มของตัวต้นไม้

ภาพประกอบที่ 14 เมื่อใส่สีเข้มขึ้น จะเริ่มเห็นฟอร์มไม้ได้รางๆ

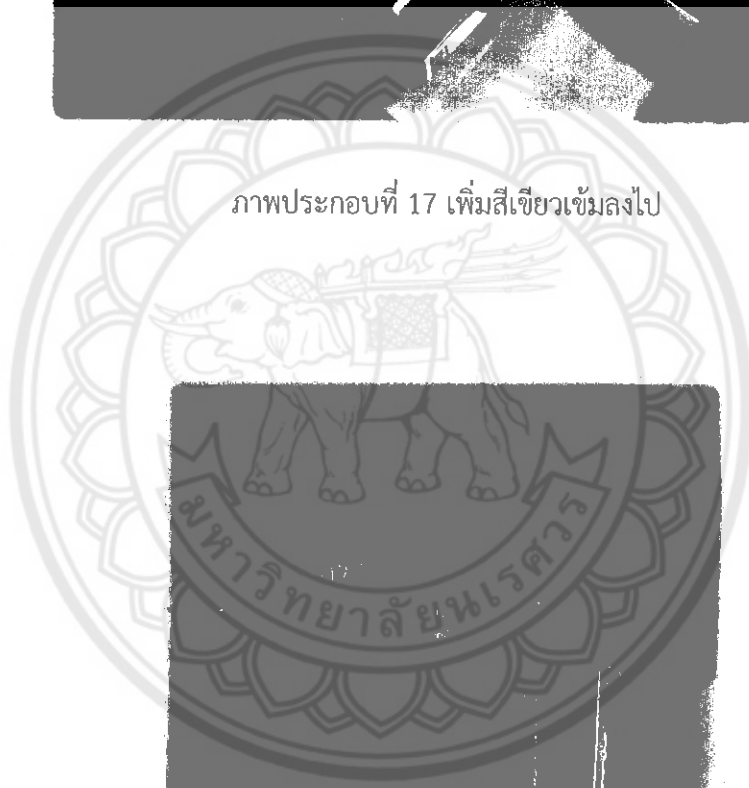
ภาพประกอบที่ 15 แกะส่วนแสงของต้นไม้ออกและตีสีน้ำเงินเข้มลงไป

ภาพประกอบที่ 16 จะเห็นได้ว่าให้ฟอร์มไม้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

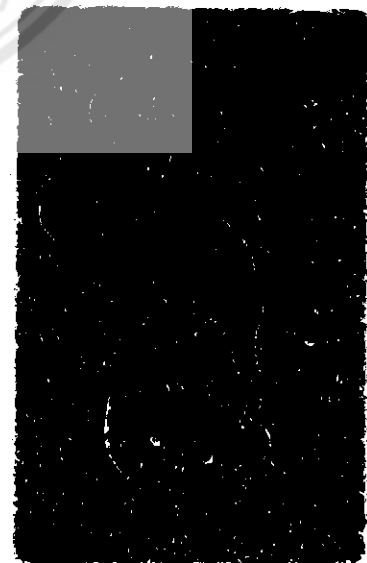
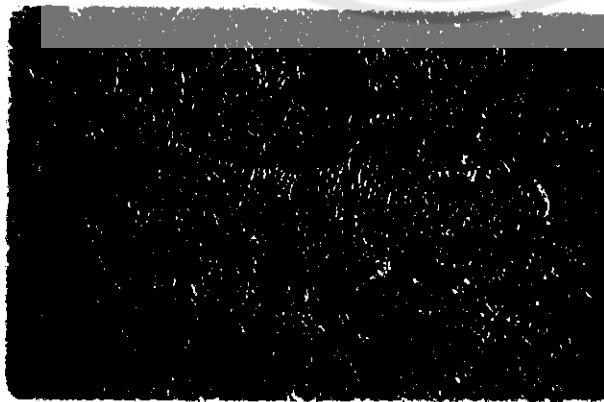
ภาพประกอบที่ 17 เพิ่มสีเขียวเข้มลงไป

ภาพประกอบที่ 18 งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ภาพประกอบที่ 19 ภาพงานเสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 20 รายละเอียดของงาน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. แม่พิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้(แผ่นไม้)

ภาพประกอบที่ 21

2. สีภาพพิมพ์(สีออฟเซ็ท)

ภาพประกอบที่ 22

3. เกียงตักสี

ภาพประกอบที่ 23

4. ลูกกลิ้งยาง

ภาพประกอบที่ 24

5.เครื่องมือแกะไม้

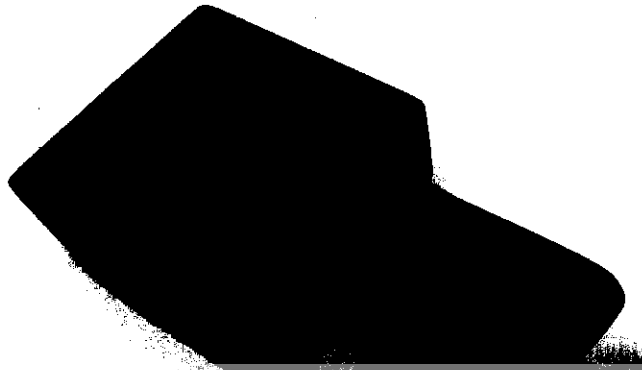
ภาพประกอบที่ 25

6.น้ำมันพืช(ใช้เช็ดล้างสีแทนน้ำมันสน ลดการใช้สารเคมี)

ภาพประกอบที่ 26

7.ที่บาเร้ง(ใช้ซ้อน หรือหัพพีแทนได้)

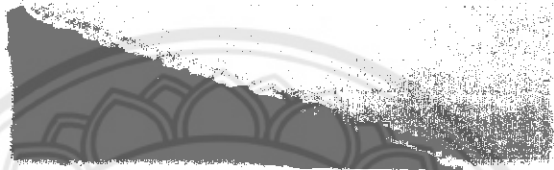
ภาพประกอบที่ 27

8.มาร์คแม่พิมพ์ (ใช้ล็อกทั้งแม่พิมพ์และกระดาษไม่ให้คลาดเคลื่อนในการพิมพ์สีต่อไป)

ภาพประกอบที่ 28

9.กระดาษพิมพ์งานสำหรับภาพพิมพ์

ภาพประกอบที่ 29

10.สีน้ำมัน(สีน้ำมันที่ใช้ในงานจิตรกรรม) ใช้ผสมเพื่อเพิ่มค่าสีของสีออปเซ็ท

ภาพประกอบที่ 30

4.เทคนิคในการสร้างสรรค์

ตัวของข้าพเจ้านั้น ได้เลือกที่จะใช้ เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผิวเรียบ ในเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ด้วยการบาล์ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแท่นพิมพ์(printmaking machine) ก็สามารถทำได้ เพื่อที่จะสามารถทำงานภาพพิมพ์ต่อเนื่อง ต่อไปได้หลังจากจบการศึกษา

5. สรุปปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน

- 5.1 พื้นที่ในการทำงาน ไม่เพียงพอกับ จำนวนบุคคลในการเรียน จึงทำให้มีกรอบจำกัดทั้งในเรื่องของขนาดของชิ้นงาน
- 5.2 เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้ ทำให้กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ซึ่งเป็นกระดาษทำมือเกรดสูง ที่สามารถมีการยืดหดตัวตามสภาพอากาศได้ มีการยืดหดตัวสูงมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ รูปฟอร์ม สี และแสงเงา ในตัวผลงาน
- 5.3 เนื่องด้วยตัวข้าพเจ้า ในเวลาปฏิบัติงาน จะจดจ่ออยู่ที่ตัวงานเป็นหลัก เลยมักจะลืมถ่ายรูปกระบวนการทำงาน ทำให้มีรูปขั้นตอนทำงานออกมาน้อย และมีความยากลำบากในการใช้รูปประกอบและอ้างอิงพอสมควร

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ชุด "การปิดกั้นทางความคิด" มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการนำเสนอซึ่งการถูกปิดกั้น ทั้งทางความคิด และทั้งการกระทำ ของเยาวชน จากระบบ ของสังคม จารีต ประเพณี ศาสนา และผู้อาวุโส ผู้มีอำนาจมากกว่าในสังคม ที่ได้มีการบีบบังคับเยาวชน คนผู้น้อย ด้วยทั้งทางตรง และทางอ้อม

งานของข้าพเจ้านั้นสามารถวิเคราะห์ ผลงานได้ 2 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนเนื้อหา

2. ส่วนรูปทรง

1. ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่อง ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องของการปิดกั้นทางความคิด โดยผ่านรูปฟอร์มของไม้ดัด

1.2 เนื้อหา สามารถ แบ่งได้เป็น เนื้อหาภายนอก และเนื้อหาภายใน

1.2.1 เนื้อหาภายนอก คือผลงานศิลปะ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความงามของไม้ดัด

1.2.2 เนื้อหาภายใน ข้าพเจ้าแทนค่าไม้ดัดเป็นความคิด ที่ถูกปิดกั้น

2. ส่วนรูปทรง

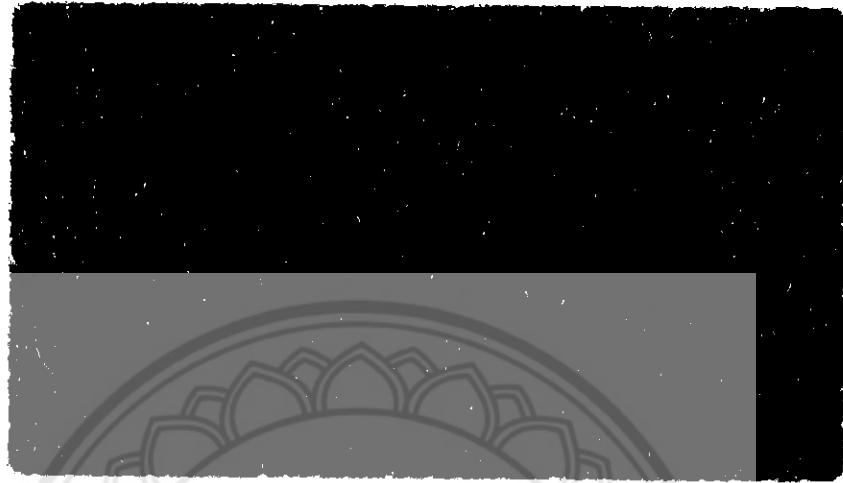
ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ใช้กลวิธีการถมมือด้วยบาเร็ง เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่ให้ระยะของงาน ไม้ได้เป็นระนาบแบนเหมือนการใช้แท่นพิมพ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจของพื้นผิวของงาน และเกิดเป็น จุดเด่น และเสน่ห์ เฉพาะของตัวชิ้นงาน และมีความทึบแต่ไม่ตันของสีที่ได้ใส่ลงไป

ในงานของข้าพเจ้านั้น สามารถ วิเคราะห์แยกส่วนเนื้องานได้หลักๆ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของรูปทรงหลัก

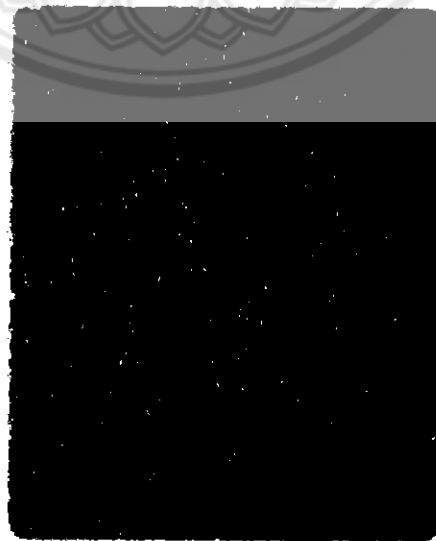
2. ส่วนของพื้นหลัง

1. ส่วนของรูปทรงหลัก คือต้นไม้ตัด ซึ่งเป็นจุดเด่น และตัวหลักของงาน ได้มีการใช้ เส้น และค่าสีในการสร้างขึ้น ให้มีพื้นผิวของต้นไม้ ใช้ค่าสีที่ความสว่าง กว่าพื้นหลัง เพื่อให้เป็นจุดเด่น และจุดนำสายตา มีการใช้การเส้นโค้ง และเส้นหยัก และการซ้อนทับกัน เพื่อสื่อถึงการบิด ดัด ตัดแต่ง ของต้นไม้

ภาพประกอบที่ 1 แสดงเส้นโค้ง และ เส้นหยัก และการซ้อนทับกันของกิ่งไม้

2. ส่วนของพื้นหลัง ในส่วนของพื้นหลังนั้นใช้พื้นที่ว่าง ที่สร้างจากเทคนิคการดูด้วยตาแรง เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่เป็นอากาศโดยรอบรูปทรงหลักด้วยสีเข้มกว่า แต่ยังคงกลมกลืน กับสีรูปทรงหลักเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง ที่ให้ความรู้สึกกดดัน และบีบอัด ด้วยมวลอากาศที่หนัก โดยรอบรูปทรงหลัก

ภาพประกอบที่ 2 แสดงพื้นหลัง ที่เป็นพื้นที่ว่าง

ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ชั้นที่ 1 "mind control No.1"

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานชั้นที่ 1

ชื่องาน	"mind control No.1"
เทคนิค	"Woodcut"
ขนาดแม่พิมพ์(block)	60 x 80 cm.
ขนาดกระดาษ(papel)	70 x 100 cm.

ผลงานชิ้นที่ 2 "mind control No.2"

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่องาน	"mind control No.2"
เทคนิค	"Woodcut"
ขนาดแม่พิมพ์(block)	60 x 80 cm.
ขนาดกระดาษ(papel)	70 x 100 cm.

ผลงานชิ้นที่ 3 "mind control No.3"

ชื่องาน	"mind control No.2"
เทคนิค	"Woodcut"
ขนาดแม่พิมพ์(block)	60 x 80 cm.
ขนาดกระดาษ(papel)	70 x 100 cm.

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวเรื่อง "การปิดกั้นทางความคิด" ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะนำเสนอความคิดที่ถูกปิดกั้นของเยาวชน หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรคเป็นของตนเอง แต่ถูกบังคับปิดกั้นทางความคิด ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส และทั้งจากครอบครัว สังคม และขนบธรรมเนียมในแบบฉบับของประเทศไทย นำเสนอผ่านผลงาน สร้างสรรคทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ออกมาในรูปแบบของไม้ดัด (Bonsai) ซึ่งข้าพเจ้า ได้เปรียบต้นไม้ดัด เหมือนดั่งความคิดที่ถูก ดัด ดัดแต่ง โนมดิ่ง บังคับ ให้เป็นไป ตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ

โดยผู้สร้างสรรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด "การปิดกั้นทางความคิด" ชุดนี้ สามารถจะสื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าคิด และทำให้ผู้สนใจ หรือผู้ชมงานกล้าที่จะคิด กล้าที่จะคิดแตกต่าง และกล้า ที่จะแสดงออกทางความคิด ของตนเองออกมาในทางสร้างสรรค เพื่อให้ระบบการปิดกั้นทางความคิดนั้น ลดน้อยลง หรือหมดไป และเปิดรับกับความคิดที่แตกต่างให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ ก่อให้เกิดการพัฒนางานทัศนศิลป์ได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อต้องการสื่อแนวความคิดของตนเองออกมา ผ่านทางการทำงานศิลปะ
2. เพื่อศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการทางศิลปะในเทคนิค"ภาพพิมพ์แกะไม้"

ด้วยการบาเร็ง ให้ชัดเจนมากขึ้น

นียมศัพท์เฉพาะ

บาเร็ง (Baren) เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ ภาพพิมพ์ผิวฉนวน ด้วยการถูด้วยมือ

บอนไซ (Bonsai) ชื่อเรียกเฉพาะของต้นไม้ที่ถูกตัดแต่ง จากไม้ยืนต้น ต้นใหญ่ ให้อยู่ในกระถาง

อิมเพอร์ไวส์ (Improvise) เป็นการนึกขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน, จัดการโดยทันที แสดงสดโดยไม่ได้เตรียมการมาก่อน, สร้างสรรค์ด้วยการตอบสนองกับสิ่งตรงหน้าโดยไม่ได้เตรียมการ

ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เป็นภาพพิมพ์ผิวฉนวน ชนิดหนึ่ง ใช้ไม้เป็นแม่พิมพ์ โดยการแกะแม่พิมพ์ ไม้เป็นภาพที่ต้องการ และทาแม่พิมพ์ด้วยลูกกลิ้งมือ ให้หมึกติดบริเวณที่ต้องการจะพิมพ์แล้วจึงทำการพิมพ์ใส่กระดาษ หรือวัสดุอ่อนนุ่มและเป็นแผ่นชนิดอื่นๆ

บรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิง

- กฤษณมูรติ.(2556). แต่หนุ่มสาว. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.

(พจนานุกรมสันติ,แปล)

- กฤษณมูรติ.(2557). What Is It We Are Seeking ?. เรากำลังแสวงหาอะไร?

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

(ทีมอาสาสมัครแปลงานมูลนิธิอานันทมหิดล,แปล)

- ตอลสตอย,เล็ฟ นิโคลายวิช กราฟ.(2550). What is Art ?. ศิลปะคืออะไร?

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์. (สิทธิชัย แสงกระจ่าง,ผู้แปล)

- ทีปกร.(2552).ศิลปะเพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แม่คำผาง

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<https://www.facebook.com/srijaipun> (เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557)

<https://www.facebook.com/BonsaiBaison>(เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556)

<https://www.facebook.com/Bonsai-Hunter->

[%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B-](https://www.facebook.com/Bonsai-Hunter-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B-)

[%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8](https://www.facebook.com/Bonsai-Hunter-%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8)

[%A3%E0%B9%8C-263058373868656/timeline?ref=page_internal](https://www.facebook.com/Bonsai-Hunter-%A3%E0%B9%8C-263058373868656/timeline?ref=page_internal) (เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน

2558)

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล วันเฉลิม พันธุ์เขียน
 วันเกิด 5 ธันวาคม 2535
 ที่อยู่ 10/2 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
 E-mail master_of_pes@hotmail.com
 เบอร์โทรศัพท์ 082-887-1180

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542-2547 ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 พ.ศ. 2548-2550 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 พ.ศ. 2551-2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 พ.ศ. 2554-2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบทัศนศิลป์

ประวัติผลงาน

2557 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ รุ่นที่ 3
 ภายใต้ชื่อ "SYNCHRONIZE ART EXHIBITION"
 2559 นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปินนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ รุ่น 4
 ภายใต้ชื่อ "Art.Four.Views" ณ หอศิลป์โขงสาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร