

ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ ในระนาบสองมิติ

MOVEMENTS OF HUMAN BODIES AND FLOWERS

ON THE TWO-DIMENTIONAL PLANE

โดย

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2557

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง

หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Barcode.....

เลขเรียกหนังสือ.....

หนังสืออ้างอิง ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ ในระนาบสองมิติ

โดย

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

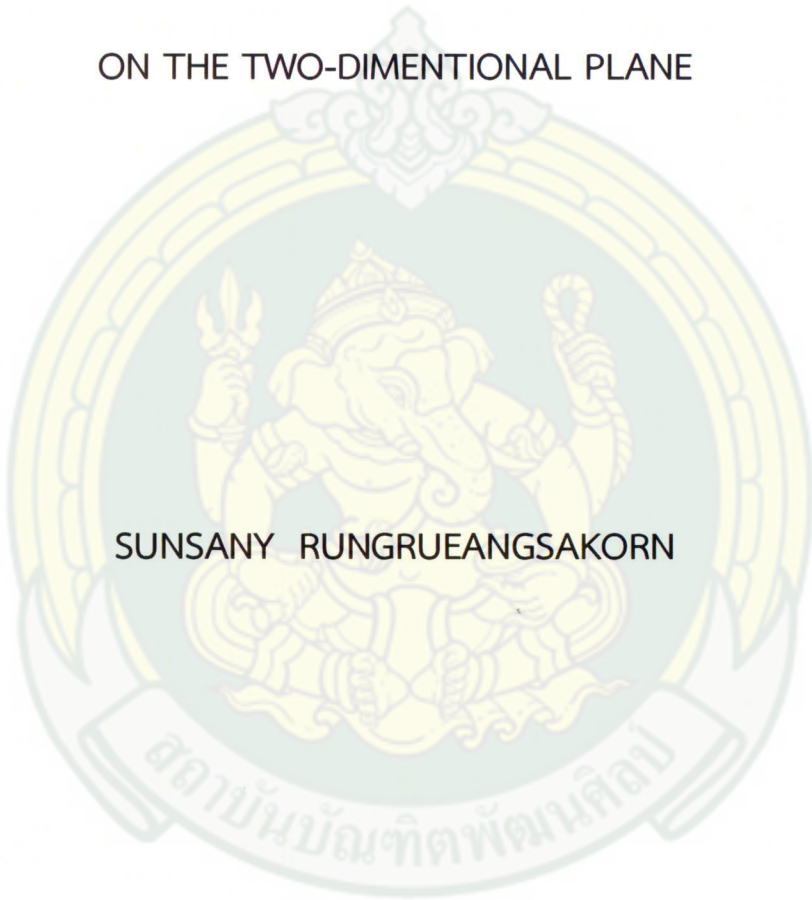
ประจำปีงบประมาณ 2557

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

MOVEMENTS OF HUMAN BODIES AND FLOWERS
ON THE TWO-DIMENTIONAL PLANE

SUNSANY RUNGRUEANGSAKORN

Year 2014

COPYRIGHT OF BUNDITPATANASILPA INSTITUTE

MINISTRY OF CULTURE

ชื่อบทความวิจัย	ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ ในระนาบสองมิติ
ชื่อผู้วิจัย	นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
คำสำคัญ	ความเคลื่อนไหว ร่างกาย ดอกไม้ ระนาบสองมิติ จินตภาพจากความงามของรูปทรงดอกไม้ ร่างกายมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนเป็นระนาบสองมิติ ผสมผสานกับความเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ	2557
บทคัดย่อ	

เอกสารการวิจัยการสร้างสรรค์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ” ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทุนในการสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปี 2557

ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้รูปทรงดอกไม้ เชื่อมโยงเข้ากับรูปร่างของร่างกาย และเทคนิคในการปะติด (Collage) สร้างสัมพันธ์ภาพใหม่ภายใต้ระนาบสองมิติ แสดงออกถึงความประทับใจในความงามของดอกไม้ และสรีระร่างกาย และการเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ

การสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์จากผลงานภาพพิมพ์สู่ผลงานจิตรกรรม มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเทคนิควิธีการ ทั้งพัฒนาการสร้างรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ได้พบกับความแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งพบแนวทางที่จะพัฒนาผลงานศิลปะของข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต

TITLE MOVEMENT OF HUMAN BODIES AND FLOWERS ON THE TWO-DIMENSIONAL PLANE.

RESEARCHER SUNSANY RUNGRUEANGSAKORN

WORDS MOVEMENT, THE BODY, THE FLOWERS, TWO DIMENSIONAL. SHAPES VISUAL BY THE BEAUTY THE FLOWERS SHAPE. THE HUMAN BODY IS TRANSFORMED INTO A TWO-DIMENSIONAL PLANE. COMBINED WITH THE MOVEMENT. TO ACHIEVE A NEW DIMENSION OF CREATIVITY.

YEAR 2014

ABSTRACT

THIS REPORT WAS WRITTEN TO PRESENT MY CREATIVE RESEARCH IN THE SERIES OF “MOVEMENTS OF HUMAN BODIES AND FLOWERS ON THE TWO-DIMENSIONAL PLANE”, WHICH WAS GRANTED FROM BUNDITPATTANASILAPA INSTITUTE IN THE ACADEMIC YEAR 2014.

IN THIS CREATION, TO EXPRESS MY IMPRESSIONS ON THE BEAUTY OF FLOWERS, HUMAN BODIES AND THEIR MOVEMENTS ON THE TWO-DIMENSIONAL PLANE, I USED FLOWER FORMS LINKING WITH HUMAN BODIES TO CREATE NEW RELATIONSHIPS ON THAT PLANE THROUGH THE TECHNIQUE OF COLLAGE.

THE CREATION LED ME TO EVOLVE MY STYLE OF PRINTMAKING INTO PAINTING. BESIDES THE TECHNIQUES OF BOTH ARE BASICALLY DIFFERENT, MY TRADITIONAL FORMS WERE ABSOLUTELY CHANGED. IT MADE ME MEET AN UNCONVENTIONAL WAY TO CREATE MY WORK RESULTED IN MY CREATION IN THE FUTURE.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้สร้างสรรค์น้อมระลึกถึงพระคุณในหลายๆ ภาคส่วนที่ให้การเอื้อเฟื้อและสนับสนุนจนทำให้เกิดโครงการสร้างสรรค์ในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ” นี้จนสำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี

กราบขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน

กราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ตั้งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ ผู้ให้คำปรึกษาในโครงการ

กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสมบัติ กลางกุล ผู้ริเริ่มส่งเสริมให้มีการขอทุนตั้งแต่ในช่วงแรก ท่านผู้อำนวยการบุญพาด มังคะมะโน ผู้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์อัจฉรา พิมพ์สกุล ช่วยดูแลในส่วน of ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ยังต้องขอขอบพระคุณหลายๆ ท่านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในหลายๆ ส่วน ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมา ล้วนแล้วมีส่วนในการส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าน้อมขอคารวะทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญภาพ	ฌ
คำนำ	ญ
บทที่	
1 บทนำ	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่นำมาสร้างสรรค์	2
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	3
3. สมมุติฐานของการสร้างสรรค์	3
4. ขอบเขตของการสร้างสรรค์	4
5. ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์	5
2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์	6
2.1 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	6
2.2 ทศนคติที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์	7
2.3 ความบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้รับ	7
3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์	16
3.1 การสร้างสรรค์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลความคิดในการสร้างสรรค์	16
3.2 ขั้นตอนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ในงานสร้างสรรค์	17
3.3 การบวนการสร้างสรรค์	19
1. วิธีการในการสร้างสรรค์	19
2. การหาข้อมูล	19
3. รูปแบบในการสร้างสรรค์	20
4. ความสำคัญของเทคนิคและวัสดุ	20
5. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์	20
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์	27
4 วิเคราะห์การพัฒนาของผลงาน	29
ระยะของแรก การทำงานภาพพิมพ์	30
ระยะที่สอง การเปลี่ยนเทคนิคไปเป็นจิตรกรรม	31
	หน้า

ผลงานชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ	33
5 บทสรุป	37
บรรณานุกรม	38
ประวัติผู้สร้างสรรค์	39

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพผลงานของข้าพเจ้า ผลงานชื่อ “แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ2”	4
2	ภาพตัวอย่างของดอกไม้ : ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างภาพร่าง	6
3	ภาพผลงานของข้าพเจ้า “ชื่อจริง ความไม่มีสาระ ชื่อเล่น มวยไทย”	8
4	ตัวอย่าง งานศิลปะไทย : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธิ์ ท่าเตียน	9
5	ผลงานชื่อ Dynamism of a Dog on a Leash. ศิลปิน Giacomo Balla	10
6	ตัวอย่างการซ้ำจากภาพการ์ตูน เครยอนชินจัง	11
7	ตัวอย่างการซ้ำจากภาพการ์ตูน เครยอนชินจัง	12
8	ภาพผลงานของ วินเซน ฟานโก๊ะ (Vincent van Gogh)	13
9	ภาพผลงานของ จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'Keeffe)	14
10	ภาพผลงานของ รอย ลิชเทนสไตน์ (Roy Lichtenstein)	15
11	ภาพผลงานของข้าพเจ้า “ใครมียาวสาวเอากระโหลกสองหน้า ดอกไม้ตัดหู 2”	17
12	ภาพผลงานของข้าพเจ้า “ชื่อจริง ความไม่มีสาระ ชื่อเล่น ฉันจะไปพัทยา”	19
13	ตัวอย่างภาพถ่ายต้นแบบ เพื่อนำไปสร้างภาพร่าง	20
14	ตัวอย่างภาพร่างผลงาน	21
15	ตัวอย่างการขยายงานก่อนนำลงเฟรม	22
16	ตัวอย่างภาพร่างที่ถูกขยายลงเป็นเฟรมที่มีขนาดใหญ่	23
17	ตัวอย่างงานที่เริ่มมีการปะติดกระดาษลงบนชิ้นงานจริง บางส่วนชิ้นที่ 1	24
18	ตัวอย่างงานที่เริ่มมีการปะติดกระดาษลงบนชิ้นงานจริง บางส่วนชิ้นที่ 2	24
19	ตัวอย่างภาพผลงานเมื่อติดลดตายพื้นผิว และลงสีเรียบร้อยแล้ว	25
20	ตัวอย่างการส่งลายเส้นลงบนผลงาน	26
21	ตัวอย่างในการลงแสงเงาลงบนภาพผลงาน	27
22	ผลงานชื่อ ใครมียาวสาวเอากระจกสองหน้าดอกไม้ตัดหู	30
23	ตัวอย่างงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า ผลงานชื่อ to be born in hell	31
24	ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้าง ชื่อผลงาน Never die	32
25	ผลงานชุดความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ดอกกุหลาบของฉัน	34
26	ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ระเบิดดอกไม้	35
27	ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ถันดอกไม้	36
28	ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ฉันคือดอกไม้	37

คำนำ

งานสร้างสรรค์เรื่องความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบสองมิติ ได้พัฒนามาจากงานชุดความไม่มีสาระซึ่งเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ทำอยู่จนมาถึงในชุดปัจจุบัน งานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบสองมิติ นอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของดอกไม้แล้ว ในส่วนของรูปทรงร่างกายและใบหน้า ที่ถูกนำมาเชื่อมโยงการซ้ำของรูปทรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกลวงตาให้เหมือนมีความเคลื่อนไหวอยู่ภายในภาพก็ถูกพัฒนามาจากงานชุดก่อน ผสานกับรูปทรงดอกไม้ให้ได้รูปทรงแบบใหม่ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการพัฒนาผลงาน

การทำงานวิจัยสร้างสรรค์ประกอบด้วยผลงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผลงานสร้างสรรค์นำเสนอเป็นภาพจิตรกรรมแบบร่วมสมัย และส่วนของเอกสารประกอบการวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการสร้างสรรค์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างผลงาน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ หรือผู้ที่ศึกษาศิลปะ

ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

กรกฎาคม 2557

บทที่ 1

บทนำ

ความสุขในโลกมนุษย์นี้ ถ้ามองให้ดีแล้วเกิดได้ง่ายๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเอง
ความสุขที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามพาใจให้แจ่มใสมีความสุข อากาศบริสุทธิ์สะอาดสามารถสูด
หายใจได้อย่างเต็มปอด สีฟ้าของท้องฟ้า ก้อนเมฆปุยขาว ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาให้คลายร้อน
จากแดดที่แผดเผา ดอกไม้งามชูช่อ ทั้งดอกใหญ่ ดอกเล็กๆ ดอกตูม ดอกบานส่งกลิ่นหอมระรินใจ ทั้ง
ความงามของดอกไม้ก็พาให้อิ่มใจได้ไม่รู้ลืม

“ขณะที่ดอกไม้บานทำให้จิตใจแจ่มใส ในอีกด้านหนึ่งเมื่อจิตใจแจ่มใสดอกไม้ก็พลอยบานไป
ด้วย ทำไมจิตใจแจ่มใส แล้วดอกไม้จึงบาน ? อันที่จริงดอกไม้เหล่านั้นอาจจะบานอยู่แล้วก็ได้แต่เราไม่ทัน
สังเกต เมื่อไม่สังเกตดอกไม้ก็หาได้บานอยู่ในความรับรู้ของเราไม่ คำถามก็คือเหตุใดเราไม่ทันสังเกต
คำตอบก็คือเป็นเพราะใจเรามัวแต่หม่นหมองกังวล ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ทันสังเกตว่ามีดอกไม้ชูช่ออยู่ริม
ทางข้างตัว เลยขาดโอกาสที่จะสัมผัสรับความงามมาหล่อเลี้ยงจิตใจ

ขอเพียงเราทำใจให้ปลอดโปร่งว่างจากความคิด และวางภาระงานสักครู่ ความงามจาก
ธรรมชาติเหล่านี้ก็จะพรูพรั่งหลั่งไหลมาสู่ใจเรา จิตใจย่อมสัมผัสกับความงามได้เต็มที่”¹

ความประทับใจจากความงามของดอกไม้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้น โดยนำรูปร่างของดอกไม้ไปเชื่อมโยงกับ รูปร่างของร่างกายและความเป็น
สองมิติซึ่งเป็นผลงานที่เคยสร้างมาในชุดก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการปะติด (Collage) ซึ่งเป็น
เทคนิคที่มีความสอดคล้องกับความเป็นระนาบแบบสองมิติที่นำมาใช้ในงานชุดนี้ด้วย เพื่อเป็นการ
พัฒนาการทำงานในรูปแบบจิตรกรรมผสม และเพื่อพัฒนาผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ต่อไป

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบผลงานสร้างสรรค์ ในชุด “ความเคลื่อนไหวของ
ร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ” ซึ่งเป็นทุนสร้างสรรค์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากสถาบันบัณฑิตพัฒน

¹ พระไพศาล วิสาโล, “จิตใจแจ่มใส ดอกไม้บาน.” สุขใจในบาตร 2543,
www.visalo.org/article/sukjai254310.htm กรกฎาคม 2557

ศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการนำเสนอแนวความคิด รูปแบบและเทคนิคทางศิลปะ ตามความสำคัญและจุดมุ่งหมายของเรื่อง ดังนี้

1. ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่นำมาสร้างสรรค์

เดิมทีผู้สร้างสรรค์เริ่มต้นทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ มักชอบใช้รูปทรงใบหน้าและร่างกายของมนุษย์มาตลอด แต่ส่วนประกอบต่างๆภายในผลงาน และแนวความคิดในแต่ละช่วงเวลานั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราว หรือความรู้สึกที่สนใจอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ บางครั้งเป็นเรื่องราว ข่าวคราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ผู้สร้างสรรค์นำสิ่งเหล่านั้นไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ บางครั้งเป็นสถานการณ์ใกล้ตัวที่ไปประสบพบเจอ หรือในบางครั้งที่ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติ ก็จะนำเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นเข้ามาสอดแทรกเข้าไปในงานศิลปะด้วย

ผลงานชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกที่ดีที่ได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้ การสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ “ดอกไม้หลายชนิดวิวัฒนาการตัวเองเพื่อดึงดูดสัตว์ เช่นแมลง เพื่อเป็นตัวช่วยส่งถ่ายละอองเรณู”² ด้วยสีสันสดใส กับกลีบดอกที่สวยงาม เพื่อให้โดดเด่นเป็นจุดสนใจในการเรียกร้องให้แมลงต่างๆ มองเห็น นอกจากแมลงแล้ว ความงามนั้นก็แผ่ไปสู่คนและโลกด้วย

ผู้สร้างสรรค์มองเห็นความงามของดอกไม้มีความน่าประทับใจ ทั้งในรูปทรง ส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็นดอกไม้ ความซับซ้อนของเส้นสายต่างๆเหล่านั้น สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผสมผสานเชื่อมโยงรูปทรงดอกไม้เข้ากับร่างกายของคน ดอกไม้เสมือนเป็นสิ่งใหม่ให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและได้นำความงามเหล่านั้นเข้ามาประกอบ กันเข้ากับร่างกายของมนุษย์ เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งใหม่ๆ เข้ากับสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์คุ้นเคยนั่นคือส่วนที่เป็นร่างกายของมนุษย์ ในความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์รูปทรงทั้งสองแบบต่างมีที่มาๆ จากธรรมชาติ เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน ต่างก็มีเส้นสายที่แสดงความมีชีวิต เส้นที่มีความโค้งเว้า บ้างโค้งมาก โค้งน้อยต่อเนื่องสอดคล้องกลมกลืน

² Th.m.wikipedia.org/wiki/ดอกไม้ กรกฎาคม 2557

กันได้เป็นอย่างดีเป็นเอกภาพ การประกอบกันของรูปทรงทั้งสองให้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆแก่ผู้สร้างสรรค์

นอกจากรูปทรงที่กล่าวมาแล้ว ผู้สร้างสรรคยังให้ความสนใจกับ ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติด้วย ซึ่งส่วนของความเคลื่อนไหวข้าพเจ้าได้พัฒนามาในชุดก่อนหน้าที่จะเป็นงานในชุดนี้ ผู้สร้างสรรคมีความต้องการสร้างสรรค์ความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในระนาบสองมิติ เพราะสองมิตินี้มีลักษณะแบน และนิ่งไม่เคลื่อนไหว ผู้สร้างสรรคต้องการสร้างความแตกต่างให้กับระนาบที่แบนนั้น ลงตาให้เกิดความรู้สึกว่าสามารถเคลื่อนไหวได้โดยการเลียนแบบการซ้ำกันของฟิล์มภาพยนตร์ที่ฉายภาพซ้ำๆ กันค่อยๆ เปลี่ยนท่าทางไปที่ละน้อยอย่างต่อเนื่อง ลงตาให้เกิดความรู้สึกว่าภาพที่นิ่งอยู่นั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่แท้ที่จริงก็เป็นเพียงภาพแบนสองมิติ

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ในการทำงานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ ในระนาบสองมิตินี้ ผู้สร้างสรรคมีความต้องการใน 2 ส่วนดังนี้

2.1 พัฒนาผลงานในชุดเก่าของผู้สร้างสรรคเอง ผู้สร้างสรรคใช้รูปทรงของคนและร่างกาย พร้อมทั้ง การแสดงความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติด้วยการใช้รูปทรงที่ซ้ำๆ กัน

2.2 สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ โดยนำเอารูปทรงของดอกไม้ในองค์ประกอบต่างๆ เข้าผสมผสานกับรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มีการซ้ำกันของรูปทรงทำให้เกิดความรู้สึกของความเคลื่อนไหว

3. สมมติฐานของการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรคมีความสนใจในรูปทรงของดอกไม้มาตั้งแต่อดีต และมักใช้รูปทรงของดอกไม้ในภาพผลงานอยู่บ้าง แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย และเป็นเพียงรูปทรงง่ายๆเท่านั้น ความประทับใจในรูปทรงดอกไม้เริ่มมีมาเรื่อยๆ ผู้สร้างสรรคเห็นความงามในดอกไม้ทั้งในรูปทรง สายเส้นโครงสร้างที่นุ่มนวล อ่อนช้อย และมีความคิดเห็นว่าด้วยความงามของดอกไม้สามารถสร้างเป็นผลงานศิลปะได้ ฉะนั้นจากการที่ใช้รูปทรงดอกไม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มมีความคิดอยากจะพัฒนารูปทรงของดอกไม้ให้ชัดเจนจริงจังมากขึ้น จึงบังเกิดมาเป็นผลงานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบ

สองมิติขึ้น ผู้สร้างสรรค์มีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์รูปทรงดอกไม้ให้เป็นใจความสำคัญของภาพ พร้อมสร้างให้เกิดความซับซ้อนของดอกไม้มากขึ้น และมีการประกอบรูปทรงร่างกายมนุษย์ในงานของ ข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ดอกไม้ในภาพมีเรื่องราวต่างๆตามความต้องการ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพผลงานของข้าพเจ้า พ.ศ. 2538 “ผลงานชื่อ แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ2”

4. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

4.1 ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผู้สร้างสรรค์สนใจในรูปทรงสองมิติซึ่งมีลักษณะเป็นการระบายสีแบบแบนๆ โดยใช้รูปทรงซ้ำๆกัน ลงตาให้รู้สึกเหมือนกับรูปทรงนั้น เคลื่อนไหวอยู่ในระนาบแบนๆ แบบสองมิติ

4.2 เทคนิคคอนลาจ (Collage) คือการปะติดกระดาษที่มี หรือไม่มีลวดลายต่างๆ ลงบน ระนาบแบนๆของผลงานทดแทนการวาด

4.3 เทคนิคจิตรกรรม (Painting) การวาดและระบายสี โดยใช้สี อะคริลิก

4.4 รูปทรงของดอกไม้ ใช้เป็นรูปทรงหลักของภาพผลงาน

4.5 รูปทรงของร่างกาย ที่มีความสอดคล้องกันกับรูปทรงของดอกไม้

5. ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

5.1 เก็บรวบรวมรูปทรงต่างๆ ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ ศึกษารูปทรงต่างๆ

5.2 นำรูปทรงต่างๆ ที่รวบรวม สร้างเป็นภาพร่างเพื่อเป็นการวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างผลงานจริง

5.3 ขยายภาพร่าง ลงบนเฟรมผ้าใบซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพร่าง

5.4 เมื่อขยายภาพร่างลงบนเฟรมแล้ว ต้องมีการแก้แบบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มผลงานจริงต่อไป

5.5 ลงสี หรือ ปะติด (Collage) ลงบนภาพผลงานจริง

5.6 ลงลายเส้น

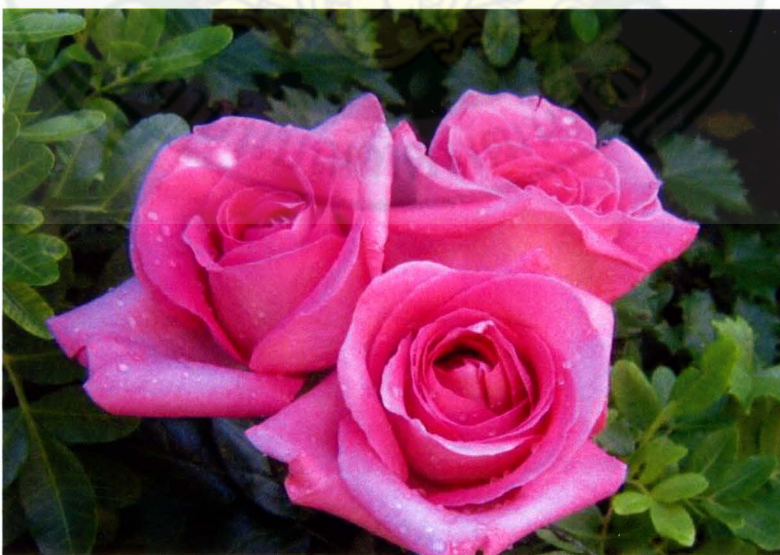
5.7 ตกแตงน้ำหนักให้เกิดความสมบูรณ์

บทที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

2.1 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ผู้สร้างสรรค์ประทับใจในความงามของดอกไม้มานานานชนิด ทั้งรูปแบบ ทั้งรูปทรง สีกลิ่น ทั้งกลิ่นหอมของมัน ล้วนสร้างความงาม ความสดใสประดับไว้ในโลกใบนี้ แม้เป็นสิ่งที่ชีวิตที่บอบบางกลีบดอกแตกขาดได้ง่ายดายเมื่อถูกสัมผัส แต่โครงสร้างที่ซับซ้อนสวยงามของมันดึงดูดแมลงให้มาใกล้ดูดน้ำหวานแล้วนำละอองของเกสรนั้นไปเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ของดอกไม้ นอกจากแมลง ที่ดอกไม้ดึงดูดให้เข้าไปใกล้ ความงามของมันดึงดูดมนุษย์ให้หลงใหลความงามของมันนั้น กลีบดอกที่โค้งอย่างนุ่มนวลเหมาะเจาะลงตัวสวยงาม ดอกไม้ถูกเปรียบเทียบกับความเป็นผู้หญิงเพราะ ดอกไม้บอบบางสวยงามคล้ายกับสตรีระ ความอ่อนช้อย ความงดงามของผู้หญิง ศิลปินหลายๆในประวัติศาสตร์ก็เห็นความงามของดอกไม้เกิดแรงบันดาลใจนำดอกไม้มาใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ และนั่นยังเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติด้วย สำหรับผู้สร้างสรรค์แล้วดอกไม้มีความสำคัญสร้างความสดใสอยู่คู่โลกสร้างความสวยงามน่าประทับใจ สามารถนำไปสร้างสรรค์ได้อย่างมีรู้จัก

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างของดอกไม้ : ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างภาพร่าง

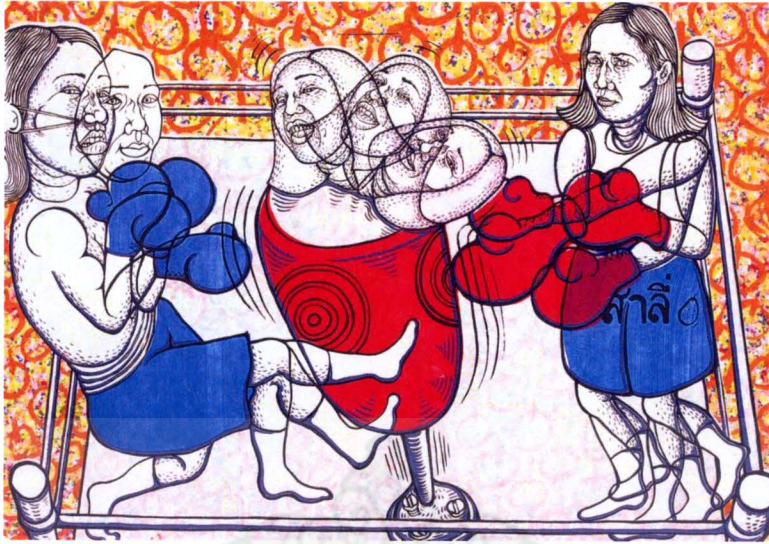
2.2 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ทัศนคติที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิตินี้ เป็นไปในแง่บวก สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์พูดถึงและต้องการแสดงออกคือเรื่องราวของความสุขที่เกิดขึ้นจากความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เห็นความเรียบง่ายแล้วเกิดความพอใจได้ เปรียบเหมือนความพอใจที่มีต่อความงดงามของดอกไม้ สิ่งที่ดีดูเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนต่อการดำรงชีวิต เมื่อเราเห็นดอกไม้ที่สวยงามก็รู้สึกพอใจ อิ่มใจ สุขใจ ที่ได้พบความงามของธรรมชาตินี้ เป็นการมองโลกในแง่ดี มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแม้จะเป็นสิ่งเรียบง่ายไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ใด ไม่ต้องไปซื้อหาในราคาสุดแพง ไม่ต้องหุ่ที่สุด เติ่นที่สุด รวยที่สุด จึงจะทำให้เกิดสุขได้ ความสุขนี้เกิดง่ายกว่าที่คิดเพราะมันเกิดจากใจเราเอง ใจที่เกิดความพอใจ ใจที่เกิดความพอเพียง นี่คือนิสัยที่พ่อหลวงได้ทรงประทานตรัสสอนพวกเรา คำๆนี้มีค่ายิ่ง และจริงอย่างที่สุด เมื่อเราเพียงพอแล้วเราก็ไม่แสวงหาเบียดเบียนผู้ใดอีกเลยความสุขก็เกิดง่ายๆแค่นี้เอง

2.3 ความบันเทิงใจและอิทธิพลที่ได้รับ

ได้รับความบันเทิงใจจากหลายๆส่วน แยกเป็นรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก. เมื่อครั้งเริ่มต้นทำงานศิลปะ เทคนิคแรกๆที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ในการทำงานศิลปะคือภาพพิมพ์ ซึ่งการสร้างภาพพิมพ์มีข้อจำกัดอยู่บางประการ เกิดจากการที่งานภาพพิมพ์โดยส่วนใหญ่แล้วตัวเทคนิควิธีการบังคับให้ต้องพิมพ์ครั้งละสี เวลาทำงานจะต้องทำงานทีละชั้น ทำให้งานที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบสองมิติ ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ที่ผู้สร้างสรรค์พอใจ เพราะผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบงานศิลปะที่มีลักษณะแบบสองมิติหรือ การระบายสีแบบแบนๆ ซึ่งงานลักษณะนี้มีเสน่ห์แบบศิลปะในภูมิภาคเอเชีย ก็คือภูมิภาคที่ประเทศเราตั้งอยู่นี่เอง เป็นความงามในแบบเฉพาะท้องถิ่นที่ ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ และในปัจจุบันถึงแม้จะเปลี่ยนเทคนิคในการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นจิตรกรรมแล้วก็ตาม ผู้สร้างสรรค์ก็ยังคงมีความประทับใจการสร้างงานแบบสองมิติอยู่ นับว่าผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากการสร้างผลงานภาพพิมพ์มามากพอสมควร ในการสร้างงานจิตรกรรมในชุดนี้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพผลงานของผู้สร้างสรรค์ใน ปี 2543 “ชื่อจริง ความไม่มีสาระ ชื่อเล่น มวยไทย”

ข. ศิลปะไทย ส่วนใหญ่งานศิลปะไทยมักอยู่ตามฝาผนังโบสถ์ งานดั้งเดิมที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะการวาดเป็นแบบ 2 มิติ เป็นการระบายสีแบบแบนๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในแบบเอเชีย

ผู้สร้างสรรค์รักในศิลปะไทยมาตั้งแต่เด็ก มักแวะเวียนไปชมผลงานจิตรกรรมฝาผนังอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสได้ไปวัดกับพ่อและแม่ ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจศิลปะไทยมาก อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยเนื้อเรื่องที่ศิลปินสื่อน่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาของศาสนา ภาพคนตลกน่ารัก ภาพคนขึ้นสวรรค์ ภาพประพuthประวัติ ภาพชีวิตผู้คน ฯลฯ เหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้ข้าพเจ้ารักในศิลปะมาจนทุกวันนี้ และได้้นำความประทับใจนั้นมาสร้างเป็นผลงานศิลปะของตัวเองมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 4 ตัวอย่าง งานศิลปะไทย : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธิ์ ท่าเตียน

ที่มา : <http://picpost.mthai.com/view/46879>

ค. ลักษณะของความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ได้รับอิทธิจากศิลปะในลัทธิฟิวเจอร์ริสม์(Futurism ประมาณ พ.ศ. 2452-2475) ศิลปะที่แสดงความเคลื่อนไหว ความเจริญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การคมนาคมโดยใช้รูปร่าง รูปทรงที่ซ้ำกันทับซ้อนกัน เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมางานในลัทธิฟิวเจอร์ริสม์มักมีลักษณะของรูปทรงคิวบิสม์ (รูปทรงเรขาคณิต) อยู่ด้วย ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีได้นำลักษณะของรูปทรงคิวบิสม์มาใช้ใน

ผลงานด้วย งานของ Giacomo Balla ในผลงานชื่อ **Dynamism of a Dog on a Leash.**

เป็นผลงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจมาก ผลงานชิ้นนี้ไม่มีลักษณะของรูปทรงแบบคิวบิสม์ รูปทรงของผู้หญิงที่เห็นแค่ช่วงกระโปรงและเท้า กำลังวิ่งไปอย่างรวดเร็ว พร้อมสุนัขที่เธอกำลังจูงมาด้วย ก็กำลังวิ่ง ลักษณะของการซ้ำของรูปทรงทำให้เรารู้สึกว่า มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในภาพ ทั้งๆที่ความเป็นจริงเป็นเพียงระนาบแบนๆ แบบสองมิติ

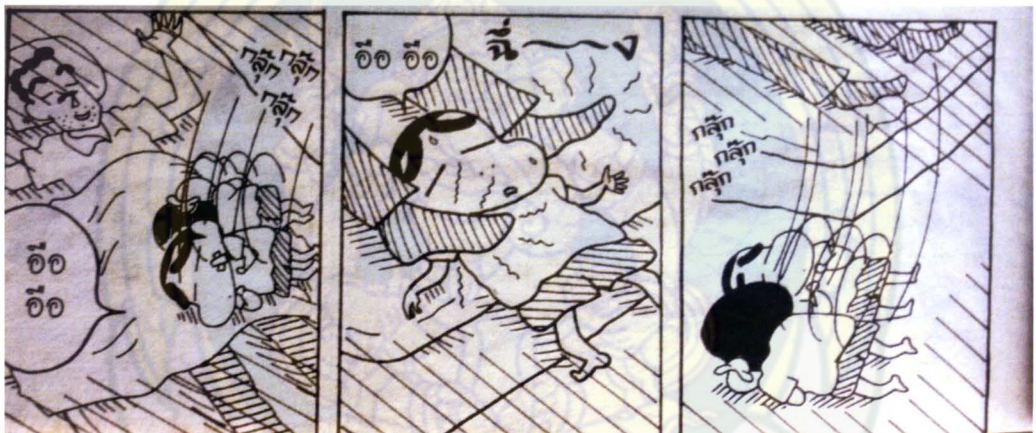
ภาพที่ 5 ผลงานชื่อ **Dynamism of a Dog on a Leash.** ศิลปิน Giacomo Balla

ที่มา : [Biblioklept, December 20, 2014, http://biblioklept.org/2014/12/20/dynamism-of-a-dog-on-a-leash-giacomo-balla/](http://biblioklept.org/2014/12/20/dynamism-of-a-dog-on-a-leash-giacomo-balla/)

ง. การ์ตูน ลักษณะการสร้างภาพซ้ำๆ กันเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในภาพ

ในภาพประกอบของการ์ตูนต่างๆ เมื่อศิลปินต้องการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวภายในภาพแต่ละภาพ นักเขียนการ์ตูนมักใช้เทคนิคการซ้ำรูปทรง เพื่อให้รู้สึกว่ารูปร่างนั้นกำลังเคลื่อนตัวไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

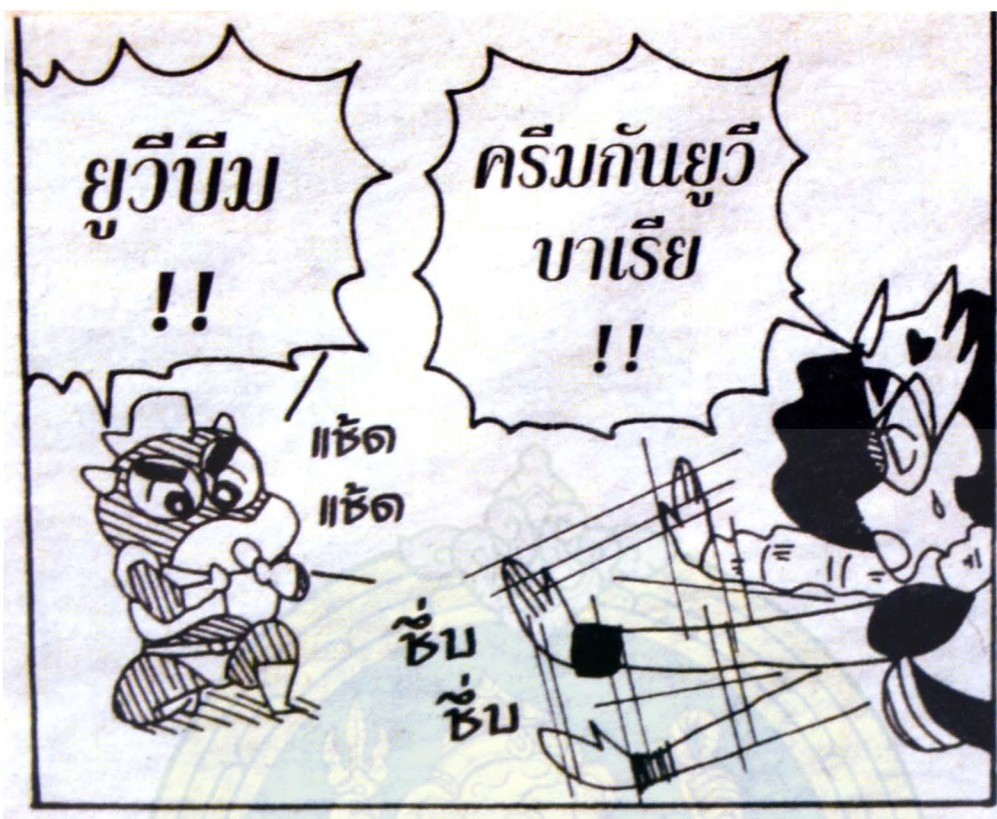
ตัวอย่าง จากภาพที่นำมาประกอบการอธิบาย คือภาพเด็กที่กำลังกลิ้งไป มีภาพเด็กซ้ำๆ ซ้อนกันอยู่ แต่มีทิศทางที่แตกต่างกันออกไป คือ มีรูปเด็กทางด้านหน้า และมีรูปเด็กทางด้านหลัง นำทั้งสองส่วนมาซ้อนกันให้อยู่ในภาพเดียวกัน ลวงตาให้รู้สึกได้ว่าตัวเด็กกำลังหมุนตัวกลิ้งไป กลิ้งมา

ภาพที่ 6 ตัวอย่างภาพการ์ตูนที่มีการซ้ำรูปทรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว

ที่มา : เครยอนชินจัง เล่ม 25 หน้า 50

ตัวอย่างอีกภาพหนึ่ง ภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงขยับแขนขึ้นลง จะเห็นเป็นภาพแขนซ้ำๆ กัน 3 รูปทรงเพื่อให้เห็นว่าผู้หญิงกำลังขยับแขนไปมาอยู่

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการซ้ำรูปทรงในการ์ตูน ความเคลื่อนไหวของมือ

ที่มา: เครยอนชินจัง เล่ม 25 หน้า 118

ฉ. ภาพดอกไม้ในงานของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ ดอกไม้เป็นสิ่งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ ชื่นชอบ ชื่นชมในความสวยงาม ความสดชื่น ไม่ว่าในยุคสมัยใดผู้คนต่างก็ชื่นชอบดอกไม้ไม่เสื่อมคลาย ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ศิลปินก็มีความประทับใจดอกไม้เช่นกัน ศิลปินหลายท่านนิยมที่จะสร้างสรรค์ศิลปะที่มีรูปดอกไม้เป็นหลักอยู่ในผลงาน แต่จะขอกล่าวถึงแต่เพียงผลงานศิลปะรูปดอกไม้ของศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจเท่านั้นดังต่อไปนี้

ศิลปิน วินเซน ฟานโก๊ะ (Vincent van Gogh) เขาชอบวาดสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของ
เขาเอง รวมทั้งดอกไม้ด้วย เขาวาดดอกไม้หลายภาพ หลายชนิด โดยเฉพาะภาพของดอก
ทานตะวันที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ส่วนภาพที่ข้าพเจ้าประทับใจและนำมาเป็นตัวอย่าง คือภาพของ
กอดอกไอริสสีฟ้า ที่เขาได้วาดดอกไอริสทั้งกอที่ยังอยู่บนต้น ไม่ได้ถูกตัดออกมาแต่อย่างใด

ภาพที่ 8 ศิลปิน วินเซน ฟานโก๊ะ (Vincent van Gogh)

ชื่อภาพ Irises สร้าง ค.ศ. 1889 เทคนิค สีน้ำมัน

ที่มา : https://myopiaphoto.wordpress.com/2011/07/15/les-iris/dsc_6924e-2/

ศิลปิน จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'Keeffe) ศิลปินหญิงผู้นิยมวาดภาพดอกไม้ ภาพของธรรมชาติ ภาพกระดูกสัตว์ เธอต้องการแสดงความแตกต่างระหว่างของสองสิ่ง นั่นคือ สิ่งที่มีชีวิตที่กำลังสดสวยงดงามเช่นดอกไม้ กับภาพของซากกระดูกของสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตาย สองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต แต่กลับสามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้อย่างมีเอกภาพ

ภาพที่ 9 ศิลปิน จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'Keeffe)

ชื่อภาพ Cow's Skull with Calico Roses สร้าง ค.ศ. 1887-1986 เทคนิค สีน้ำมัน
ที่มา : <http://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/cow-s-skull-with-calico-roses>

ข. ลักษณะผิว ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศิลปิน รอย ลิชเทนสไตน์ (Roy Lichtenstein) ลักษณะผิวที่เรียบง่าย เช่นลายจุด ลายทาง ลายไม้ ทำให้ภาพเกิดความโดดเด่นน่าสนใจมาก ขึ้น นอกจากลวดลายเหล่านี้ทำให้ภาพดูสะอาดตาแล้วยังทำให้เกิดน้ำหนักที่แตกต่างสามารถสร้างระยะต่างๆ ให้กับภาพได้อย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 10 ศิลปิน รอย ลิชเทนสไตน์ (Roy Lichtenstein)

ชื่อภาพ Wallpaper with Blue Floor Interior สร้าง ค.ศ. 1992

เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ที่มา : <http://andipa.com/artist/roy-lichtenstein/wallpaper-blue-floor-interior>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์นั้นต้องอาศัยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ส่วนที่เป็นแนวคิด และ ส่วนที่เป็นรูปทรง แนวคิดเป็นเสมือนหัวใจของงานศิลปะที่จะกำหนด กรอบ หรือแนวทางให้กับงานศิลปะนั้น ว่าส่วนรูปทรงว่าถูกจะสร้างสรรค์ไปในแนวทางใด ในส่วน รูปทรงที่แสดงออกนั้นก็จะต้องสามารถอธิบายแนวความคิดที่ต้องการแสดงออกนั้นให้ได้อย่างตรงชัด ทั้ง สองส่วนที่กล่าวมานี้ล้วนมีความสำคัญ และขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้

ในส่วนของแนวความคิดนั้นผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมข้อมูลแนวคิดต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะพร้อมทั้งอธิบายและประมวลแนวความคิดในการสร้างสรรค์ รวมไปถึงการหาข้อมูลใน การสร้างสรรค์ด้วย

ส่วนที่สองคือส่วนของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์แยกอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ของรูปร่าง รูปทรงที่มีอยู่ในงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ และอธิบายถึงขั้นตอน เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ใน การสร้างสรรค์ด้วย

ดังนั้นหัวข้อหลักๆ ที่จะอธิบายในบทนี้ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

3.1 การสร้างสรรค์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลความคิดในการสร้างสรรค์

เมื่อผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในธรรมชาติเมื่อมองได้ดอกไม้กำลังงามชูช่อ กลีบดอกนั้นก็ งดงามวางสลับซับซ้อนกันจนเกิดรูปทรงที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ใจ นี่คือความงามของสิ่งมีชีวิตที่ ธรรมชาติจัดสรรมาให้อย่างลงตัว วิจิตรบรรจง ดอกไม้ช่วยให้โลกสดใส เกิดความสดชื่นรื่นรมย์ แต่ละดอก แต่ละชนิด ก็มีความงามที่แตกต่างกันออกไป ทั้งกลิ่นก็หอมสร้างบรรยากาศที่สดชื่นติดตรึง ไปถึงดวงใจ แต่ละดอกมีความสวยงามไปตามแบบของมัน ลักษณะที่แตกต่างสร้างความหมายในตัว ของมัน เช่น กุหลาบแดงงดงามและลึกลับ เสมือนหญิงสาวงาม น่าลุ่มหลง เรามักมอบกุหลาบเพื่อ แสดงความรัก หรือบอกรักต่อกัน ดอกมะลิมีกลิ่นหอมสดชื่น สีขาวบริสุทธิ์สดใส เปรียบเสมือนรักที่ บริสุทธิ์ กลิ่นก็หอมตราตรึงมีรู้สึก คนไทยเรามักมอบดอกมะลิให้แก่แม่เพื่อแสดงความรัก และ ความรู้สึกผูกพัน

เหล่านี้เองสร้างความสุขขึ้นอย่างง่ายๆ จากการมองธรรมชาติที่งดงาม เมื่อดอกไม้งามมาอยู่ ตรงหน้า เราผลอยิ้มออกมาได้ ความสุขเกิดขึ้นมาแล้ว สุขที่เกิดขึ้นจากในใจ อยู่ใกล้ๆ ไม่ต้องไปค้นหา จากที่ใด เป็นความพอใจในธรรมชาติ คือสิ่งง่ายๆ ที่มีอยู่ เป็นการมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อย โดยไม่ ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินสักบาท นี่เองคือความสุขของความพอเพียง แค่เพียงชมดอกไม้ ใจเราก็สงบสุข ได้ ความสุขที่จริงหาได้ง่ายอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เอง

ความงามของดอกไม้เนืองเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์นำรูปทรงของมันเข้ามาในงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ เกิดจากความประทับใจเป็นส่วนแรก ส่วนต่อมาเกิดจากอยากทดลองใช้รูปทรงที่สวยงามนั้นเข้ามาประกอบในงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ มีความรู้สึกที่สามารถเชื่อมโยงกันได้กับรูปทรงคนซึ่งเป็นรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์ชอบใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

3.2 ขั้นตอนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ในงานสร้างสรรค์

องค์ประกอบ

องค์ประกอบหลักของผลงานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิตินี้มี 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ดอกไม้ ร่างกาย และ ความเคลื่อนไหวที่อยู่ระนาบสองมิติ

ส่วนของดอกไม้

ดังนั้น ขอยกที่มาสำคัญก่อนจะมาเป็นงานในชุดนี้ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาของงานในชุดนี้ต่อไป ผลงานของผู้สร้างสรรค์ในชุดเก่า ราวปี พ.ศ. 2538 เป็นเรื่องราวของการเสียดสีสังคม ภาพดอกไม้ที่ปรากฏจะออกแบบรูปร่างอย่างง่าย ๆ เป็นลายเส้นที่วาดจากการตัดทอนรูปทรงลงให้เหลือเพียงเส้นเพียงน้อยนิด คล้ายกับการสร้างสรรค์ภาพการ์ตูน ทัดหูในรูปร่างคน เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความมีกิเลสของผู้คน ด้วยการนำดอกไม้เนืองมาประดับตกแต่งร่างกายให้รู้สึกถึงการที่มนุษย์ต้องการให้เปลือกนอกของตนเองดงามกว่าคนอื่น

ภาพที่ 11 ภาพผลงานของข้าพเจ้าใน ปี พ.ศ. 2538

“ผลงานชื่อ ใครมียาวสาวเอากระโหลกส่องหน้า ดอกไม้ทัดหู 2”

ในชุดของ “ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ” นี้ผู้สร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับส่วนที่เป็นรายละเอียดของดอกไม้มากขึ้น ผู้สร้างสรรค์ศึกษารูปทรงดอกไม้จาก ดอกไม้จริง จากภาพถ่ายต่างๆ หรือ จากสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ เป็นต้น ทำให้ภาพที่ออกมามีความเป็นเหตุเป็นผล ของดอกไม้มากกว่าผลงานในชุดแรกๆ ข้าพเจ้าต้องการเน้นความสวยงามของดอกไม้ให้เป็นหลัก ภายในผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์

ส่วนของร่างกาย

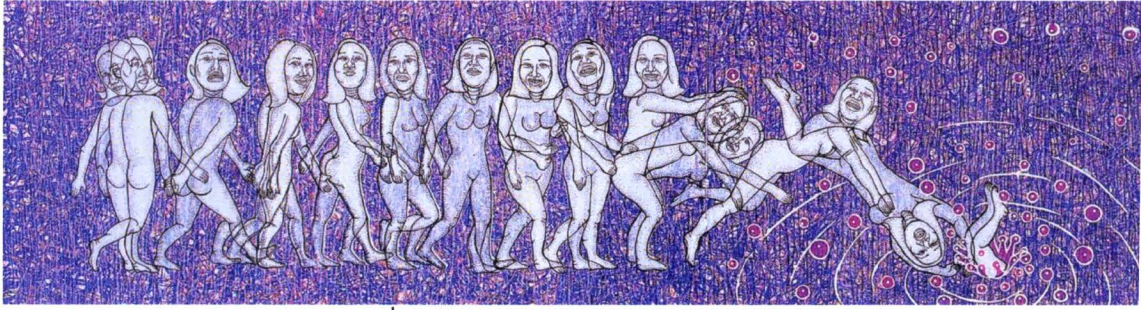
อย่างที่กล่าวมาข้างแล้ว ผู้สร้างสรรค์มักจะใช้รูปร่างของคนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตลอด เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความชัดเจนของรูปทรงในการสร้างสรรค์ศิลปะแล้ว รูปทรงที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงของคนที่แสดงท่าทางต่างๆตามอารมณ์ที่ต้องการแสดงออก โดยมีส่วนประกอบอื่นๆ เข้ามาเพื่อสนับสนุนให้ความหมายของภาพสมบูรณ์ขึ้น และยังคงพัฒนาการโดยใช้รูปร่างคนมาตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลงานในชุดนี้ด้วย แต่ความสำคัญของรูปร่างคนในชุดนี้จะถูกลดทอนลงมาจากเดิม เนื่องจากการผสมผสานรูปร่างของร่างกายเข้ากับ รูปร่างดอกไม้ ให้ความเชื่อมโยงเป็นเอกภาพกัน

ส่วนของความเคลื่อนไหวที่อยู่ระนาบสองมิติ

ในช่วงต้นของการทำงาน ผู้สรรค์เลือกใช้ภาพพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงออกของศิลปะซึ่งผลงานภาพพิมพ์นั้นมีลักษณะเฉพาะตัว คือเมื่อต้องพิมพ์หรือทำงานในแต่ละชั้น ต้องพิมพ์ครั้งละสีหรือทำงานทีละชั้น ไม่เหมือนการทำงานจิตรกรรมที่สามารถลงสี และน้ำหนักได้หลากหลายภายในครั้งเดียว ทำงานภาพพิมพ์จึงมีลักษณะแบน แบบสองมิติ นี่คือข้อจำกัดสำคัญที่สร้าง ความแตกต่างจากการสร้างงานจิตรกรรม

เมื่อเริ่มทำงานจิตรกรรม ผู้สร้างสรรค์รู้สึกยังประทับใจในความเป็นสองมิติอยู่ จึงนำความเป็นสองมิตินั้นมาใช้ในงานจิตรกรรมด้วย โดยพยายามหาวิธีการที่เข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ใช้การปะติด (Collage) เข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ด้วย เนื่องจากลวดลายของกระดาษที่มีความน่าสนใจมากมายหลากหลายรูปแบบ และลวดลายเหล่านั้นให้น้ำหนักที่มีความแตกต่างกันออกไปมากมาย สามารถนำมาใช้ประกอบกันเป็นงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผู้สร้างสรรค์เริ่มต้นสร้างสรรค์รูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งยังสร้างสรรค์ศิลปะเป็นวิธีการแบบภาพพิมพ์อยู่ ข้าพเจ้าใช้ลักษณะรูปทรงที่ซ้ำๆ กัน เพื่อลองตาให้ความรู้สึกว่ารูปร่างนั้นเคลื่อนไหวอยู่

ภาพที่ 12 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในปี พ.ศ. 2543

“ข้อจริง ความไม่มีสาระ ซื่อเล่น ฉันจะไปพัตยา”

รวมความแล้วแนวคิดในการทำงานชุด “ความเคลื่อนไหวของดอกไม้ในระนาบสองมิติ” ผู้สร้างสรรค์ให้ความสำคัญไปที่การสร้างความงาม ความเคลื่อนไหว บนการเชื่อมโยงของรูปร่างดอกไม้กับรูปร่างคนเข้าด้วยกัน เกิดเป็นรูปร่างใหม่ ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเองจากเดิมที่เคยมี โดยมีเทคนิคของการปะติดซึ่งเป็นระนาบแบบสองมิติ เข้ามาใช้ร่วมด้วย ในส่วนนี้เป็นความต้องการที่จะพัฒนาวิธีการให้เข้ากับงานในแบบจิตรกรรมให้มากที่สุด

3.3 กระบวนการในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

1. วิธีการในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์เลือกเอาวิธีการสร้างสรรค์แบบจิตรกรรม(Painting) แบบ 2 มิติ มีทั้งการวาดและระบายสีด้วยสีอะคริลิก และใช้วิธีการปะติด (Collage) ผสม เข้าไปในภาพจริงด้วย จากนั้น ใช้วิธีการตัดเส้น ซึ่งมีลักษณะที่ภาพไทยใช้ แต่ไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ในการตัดเส้นเหมือนกับงานจิตรกรรมไทย เสร็จแล้วตกแต่งน้ำหนักให้เกิดความสมบูรณ์

2. การหาข้อมูล

การหาข้อมูลของรูปทรงต่างๆ มีที่มาจากความเป็นจริง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปทรง แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ว่าจะสร้างรูปทรงโดยยึดหลักของความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริง แต่ละภาพผลงานจะเป็นไปตามความเหมาะสมของรูปทรงเนื้อหาของแต่ละภาพที่มีความแตกต่างกันออกไป

ในการหาข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากการถ่ายภาพผลงานด้วยตัวเองบ้าง จากสื่ออินเทอร์เน็ตบ้าง แล้วนำภาพเหล่านั้นมาเป็นต้นแบบในการร่างภาพผลงาน

รูปทรงที่มีความจำเป็นในการหาข้อมูลของงานในชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ มี 2 ชนิดคือ

2.1 รูปทรงของดอกไม้ต่างๆ ที่น่าสนใจ หามุมมองต่างๆ หลากๆ มุมมอง

2.2 รูปทรงของร่างกาย และใบหน้าคน

3. รูปแบบในการสร้างสรรค์

รูปแบบเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ โดยมีอิทธิพลต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมเข้ามา ผสานอย่างกลมกลืน มีดอกไม้เป็นเสมือนตัวเอกของภาพ การนำร่างกายของมนุษย์เข้าไปประกอบกับภาพดอกไม้

4. ความสำคัญของเทคนิคและวัสดุ

ส่วนที่เป็นเทคนิคและวัสดุทุกส่วนล้วนมีความสำคัญในการที่ส่งเสริมให้ภาพผลงานมีลักษณะแบบสองมิติ แต่ในความแบนนั้นยังมีระยะหรือความลึกในภาพโดยสามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ

4.1 การระบายสีอะคริลิค ระบายสีแบบแบนๆ สร้างระยะด้วยน้ำหนักที่แตกต่าง

4.2 การปะติด (Collage) ในบางพื้นผิว หรือลวดลายต่างๆ ที่น่าสนใจข้าพเจ้า ปะติดลงบนผลงานโดยใช้กาวลาเท็กซ์ โดยเลือกน้ำหนักให้มีความแตกต่างกันเพื่อสร้างความลึกที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดมิติขึ้นในภาพ

4.3 การตัดเส้น เป็นลักษณะของภาพไทย สนับสนุนให้เกิดความแบนเช่นกัน แต่มีการตกแต่งน้ำหนักด้วยเพื่อไม่ให้ภาพแบนจนเกินไปนัก

5. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

5.1 เก็บรวบรวมรูปทรงต่างๆ ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ ศึกษารูปทรงต่างๆ เหล่านั้น ด้วยการถ่ายรูป แล้วนำมาเป็นต้นแบบในการร่างภาพ

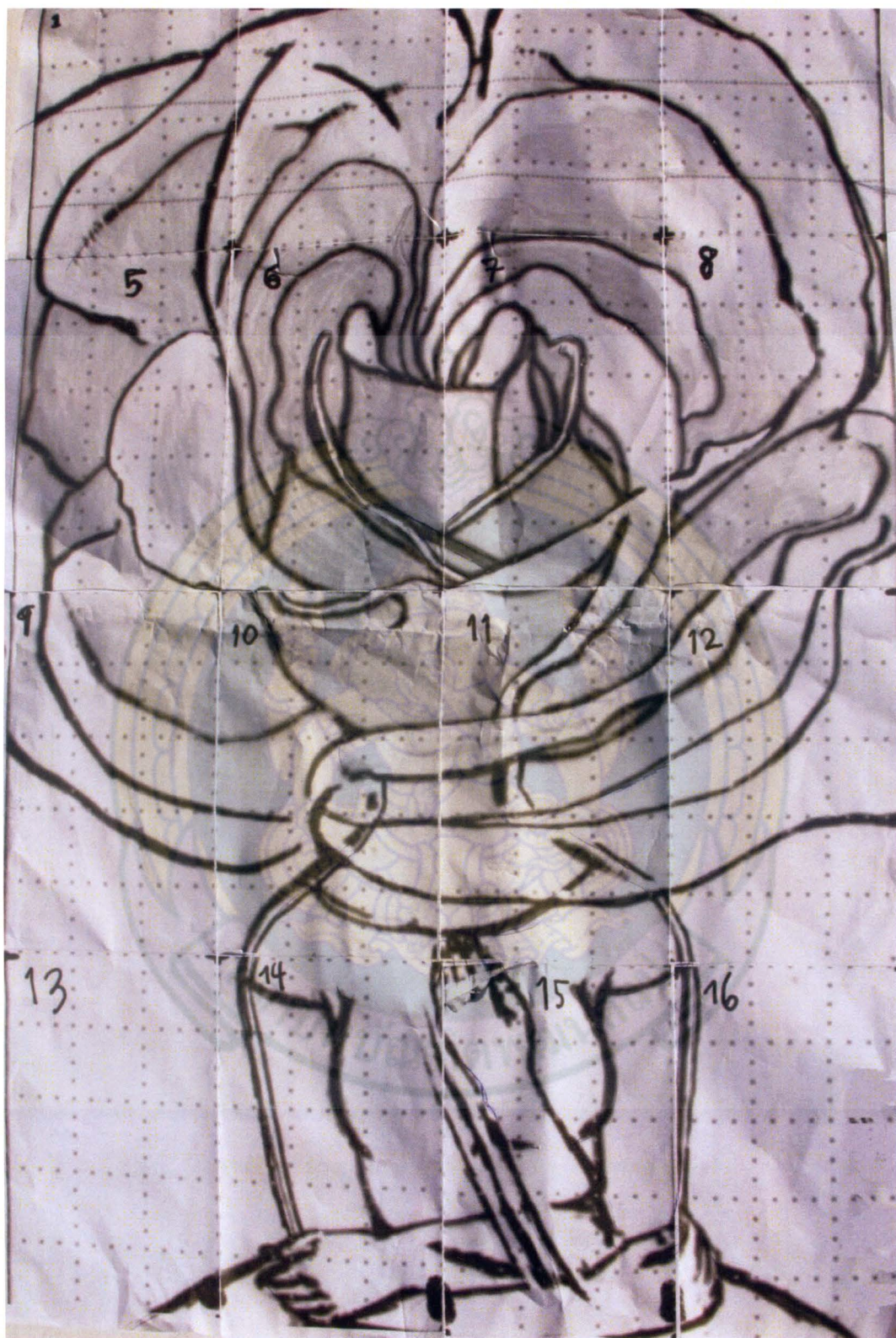
ภาพที่ 13 ตัวอย่างภาพถ่ายต้นแบบ เพื่อนำไปสร้างภาพร่าง

5.2 นำรูปทรงต่างๆที่รวมรวบไว้ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่จินตนาการที่ต้องการสื่อเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับรูปทรงนั้น สร้างเป็นภาพร่างผลงานเพื่อเป็นการวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างผลงานจริง

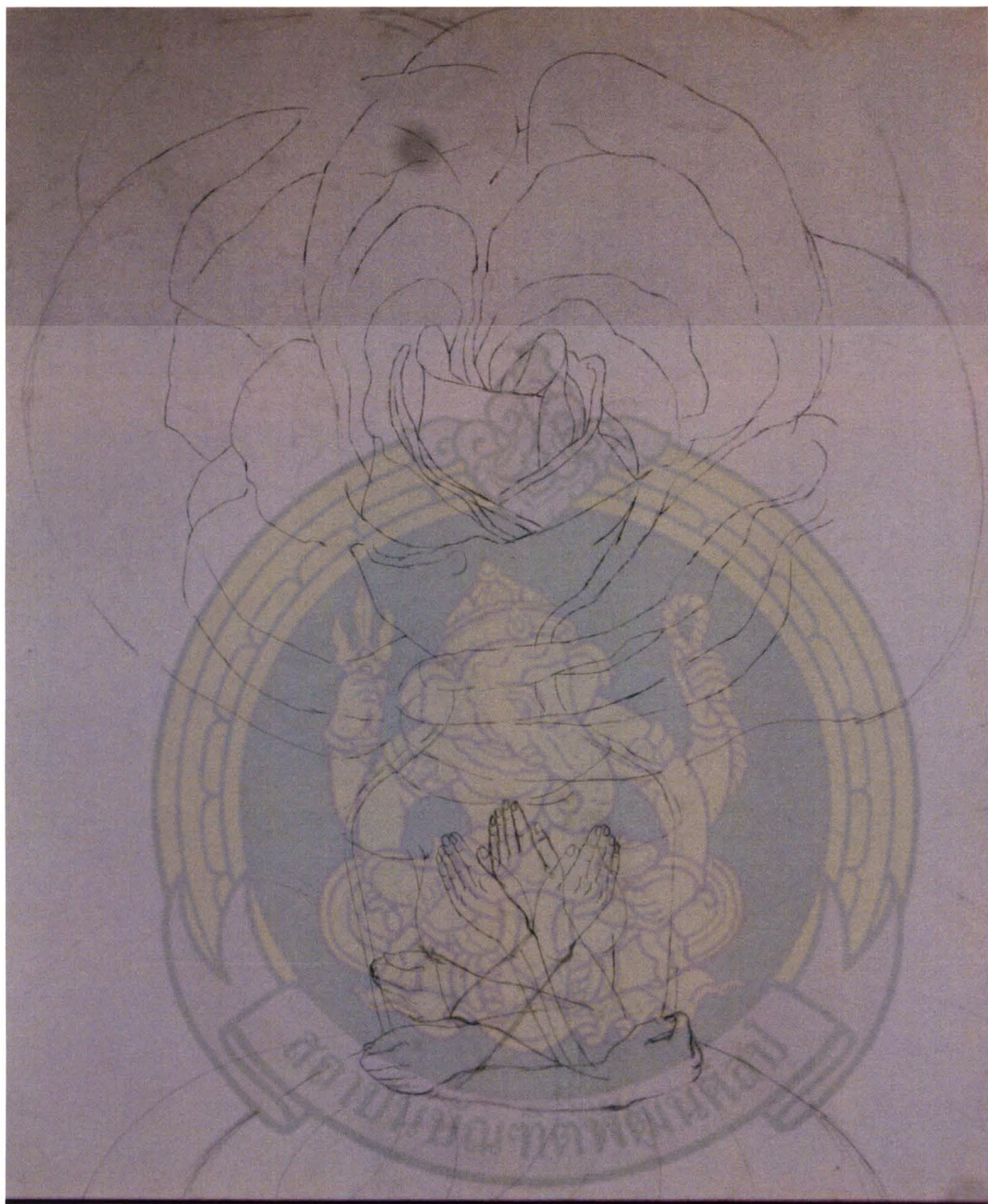
ภาพที่ 14 ตัวอย่างภาพร่างผลงาน

5.3 ขยายภาพร่าง ลงบนเฟรมผ้าใบซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพร่าง

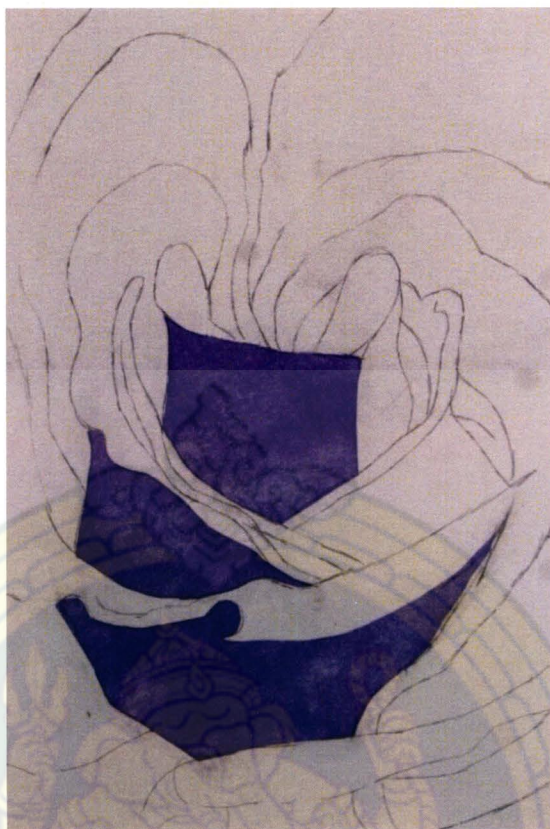
ภาพที่ 15 ตัวอย่างการขยายงานก่อนนำลงเฟรม

5.4 เมื่อขยายภาพร่างลงบนเฟรมแล้ว ต้องมีการแก้ และตกแต่งบนงานจริงครั้งสุดท้ายเพราะเมื่อ
งานถูกขยายลายละเอียดจะน้อยลง ก่อนที่จะเริ่มทำในเทคนิคอื่นต่อไป

ภาพที่ 16 ตัวอย่างภาพร่างที่ถูกขยายลงเป็นเฟรมที่มีขนาดใหญ่

5.5 ลงสี หรือ ปะติด (Collage) ลงบนภาพผลงานจริง

ภาพที่ 17 ตัวอย่างงานที่เริ่มมีการปะติดกระดาษลงบนชิ้นงานจริง บางส่วนชั้นที่ 1

ภาพที่ 18 ตัวอย่างงานที่เริ่มมีการปะติดกระดาษลงบนชิ้นงานจริง บางส่วนชั้นที่ 2

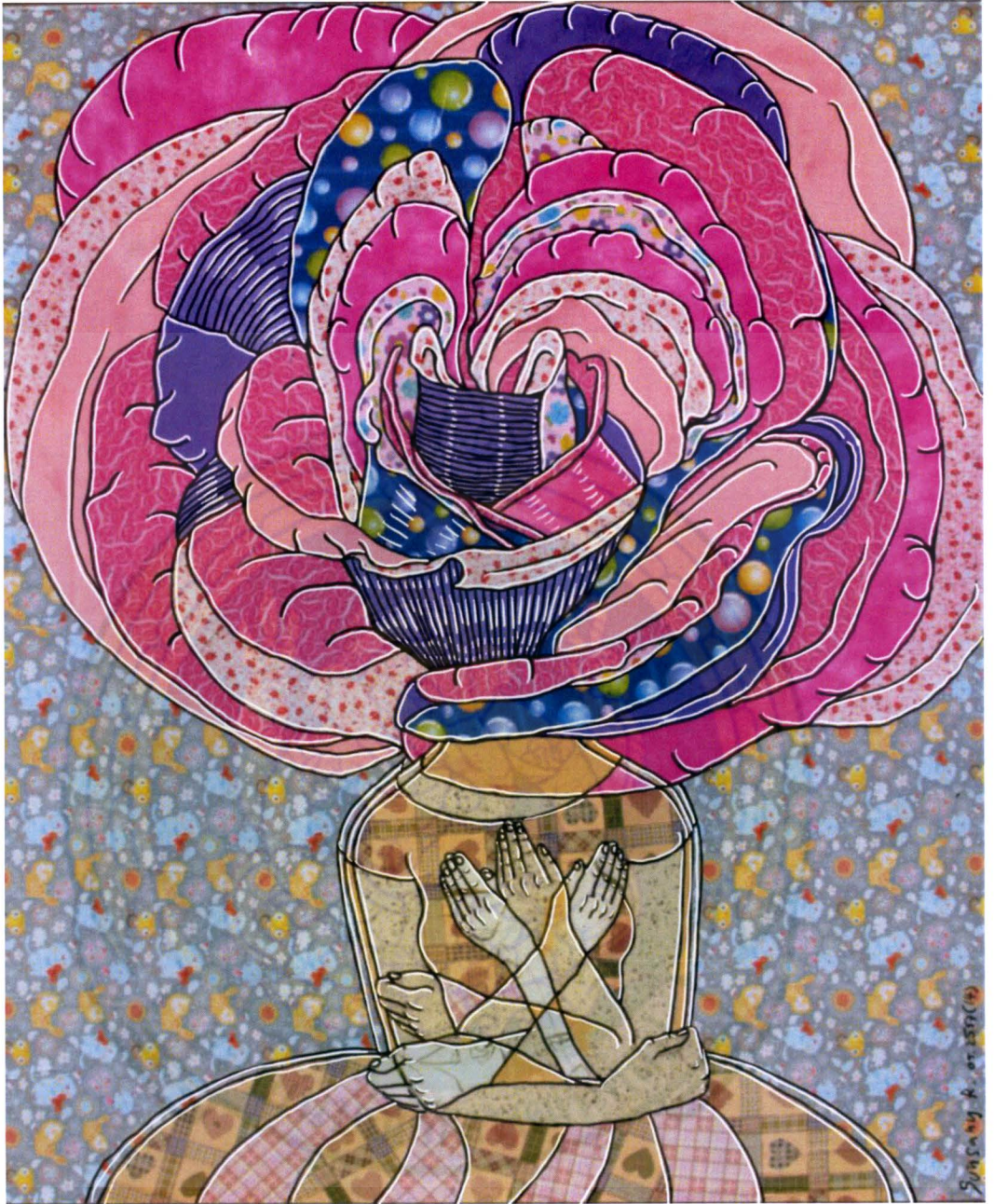
ภาพที่ 19 ตัวอย่างภาพผลงานเมื่อติดลวดลายพื้นผิว และลงสีเรียบร้อยแล้ว

5.6 ลงลายเส้น

ภาพที่ 20 ตัวอย่างการส่งลายเส้นลงบนผลงาน

5.7 ตกแตงน้ำหนัก ให้เกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 21 ตัวอย่างในการลงแสงเงาผลงาน

6. อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสร้างสรรค์

ดังต่อไปนี้

6.1 กระดาษที่มีลวดลายและน้ำหนักแบบต่างๆที่ใช้ในการปะติด

6.2 สีอะคริลิก

6.3 กาวลาเท็กซ์

6.4 พู่กัน

6.5 เฟรมผ้าใบ

6.6 กรรไกร มีดคัตเตอร์

6.7 ดินสอ ยางลบ

บทที่ 4

วิเคราะห์การพัฒนาของผลงาน

ถ้าเราจะแยกวิเคราะห์ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของดอกไม้และร่างกายบนระนาบสองมิติ” ออกเป็นส่วนๆ จะได้ส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ ดอกไม้ ร่างกาย ความเคลื่อนไหว บนระนาบสองมิติ 4 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์ของผลงานในชุดนี้

ผู้สร้างสรรคินิยมนำส่วนของร่างกายคนไปใช้ในการสร้างสรรค์มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นของการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องจากมีความประทับใจในรูปทรงทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างและรายละเอียด ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อความหมายได้ตรงชัดที่สุดตามที่ผู้สร้างสรรคต้องการ ผู้สร้างสรรคก็มีแนวคิดเกี่ยวกับสังคม ผู้คน กิริยาท่าทางของผู้คนต่างๆ ฯลฯ

ส่วนของดอกไม้้นั้นเคยนำใช้มาบ้าง แต่ไม่ใช่จุดเด่นที่สำคัญภายในตัวงาน เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเล็กๆ ที่ช่วยให้เรื่องราวสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้น แต่ในครั้งนี้ออกไม้กลับกลายมาเป็นเนื้อหาหลักของการสร้างสรรค์ด้วยความประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม เห็นความสำคัญของมันจนทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์

ในส่วนที่เป็นความเคลื่อนไหวนั้น ผู้สร้างสรรคได้เริ่มต้นทำในช่วงปี 2543 ซึ่งเป็นงานที่ทำในระยะปริญญาโทสาขาภาพพิมพ์ ผู้สร้างสรรคใช้การซ้ำกันของรูปทรงเพื่อลงตาให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในภาพที่เป็นสองมิติ (ภาพที่ 23 และ 24)

อีกเหตุผลอีกประการที่สำคัญนอกจากแนวความคิดในการสร้างสรรค์แล้ว ผู้สร้างสรรคต้องการพัฒนาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์จากผลงานชุดเก่าที่เคยสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่ผู้สร้างสรรคใช้ในขณะที่กำลังศึกษาศิลปะทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทซึ่งขณะนั้นผู้สร้างสรรคสามารถใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ได้ ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของพื้นที่และอุปกรณ์ที่ใช้ แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วพื้นที่ที่ใช้ค่อนข้างจำกัด พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ผู้สร้างสรรคจึงแก้ปัญหาการทำงานให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ในทุกๆ พื้นที่ จึงเปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์เป็นเทคนิคจิตรกรรม และมีความคิดที่อยากจะหาเทคนิควิธีการอื่นที่นอกเหนือไปจากการวาดธรรมดาเข้ามาใช้ในการทำงานด้วยวิธีการปะติด (Collage) ซึ่งนับเป็นอีกวิธีการที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้ให้เข้ากับแนวคิดที่ต้องการแสดงออกได้เป็นอย่างดี

ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดในแต่ละชิ้นของผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของดอกไม้และร่างกายบนระนาบสองมิติ” ต่อไป ผู้สร้างสรรคขอทำความเข้าใจเพื่อแสดงถึงอิทธิพลการสร้างสรรค์ในอดีตของผู้สร้างสรรคเอง เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไปอย่างชัดเจน จึงขออธิบายผลงานสร้างสรรค์ก่อนที่จะมาเป็นชุดปัจจุบัน เป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะของแรก การทำงานภาพพิมพ์

ในช่วงแรกของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ภาพที่ 22) เป็นช่วงที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมในการสร้างผลงาน ซึ่งการทำภาพพิมพ์นั้นมีข้อจำกัดอยู่หลายประการในการสร้างสรรค์มีผลให้รูปแบบของงานเป็นแบบ 2 มิติ ผลงานในช่วงนี้ยังไม่มีลักษณะของความเคลื่อนไหวอยู่ภายในงาน ผู้สร้างสรรค์จะใช้รูปทรงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้คน สังคม สะท้อนปัญหาของสังคม ใช้ภาพคนที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลชัดเจนว่าเป็นใครที่ไหน คนที่กล่าวนี้จะเป็นเพียงตัวแทนของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเอง มีแนวความคิดที่แสดงออกเกี่ยวกับการแก่งแย่งชิงดีกันในสังคม การสะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดในสังคมช่วงนั้น และถ้าลองสังเกตให้ดีจะมีดอกไม้อยู่ในผลงานด้วย นี่เป็นอีกความประทับใจเริ่มต้นที่ส่งผลให้เกิดผลงานในชุดที่มีดอกไม้เข้ามาไปด้วย ผลงานในช่วงนี้ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมในการสร้างสรรค์ พื้นผิวที่ใช้จะมีลักษณะของความหยาบไปจนเรียบเป็นการซ้อนกันของสี และน้ำหนักหลายชั้นจนเกิดร่องรอยของผิวและน้ำหนักแบบต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ การสร้างพื้นผิวจากภาพพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการค้นหาเทคนิควิธีการในการสร้างพื้นผิวเพื่อพัฒนาผลงานจิตรกรรมด้วย

ภาพที่ 22 ผลงานชื่อ ใครมีอายุเอากะจกสองหน้าดอกไม้ตัดดู
ผลงานของผู้สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2538

เมื่อผู้สร้างสรรค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ได้เริ่มใช้ลักษณะของรูปทรงที่ซ้ำกันเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว เพราะต้องการพัฒนาผลงานจากเดิมให้มีความแตกต่าง และอยากทดลองสร้างความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติซึ่งเป็นแบบแบนๆ มีความตรงข้ามกันอย่างที่สุทธระหว่าง ความเคลื่อนไหวและความเป็นสองมิติ แต่เราสามารถที่จะสร้างลายเส้นให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวได้ โดยการใช้เส้นที่แสดงรูปทรงซ้ำๆ กันและค่อยๆ เปลี่ยนทิศทางออกไปทีละนิด สามารถดวงตาให้รู้สึกว่ามีเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในภาพได้ คล้ายกับฟิล์มภาพยนตร์ในตอนที่ยังมิได้มีการหมุนไปของตัวฟิล์ม ในแต่ละช่องของภาพมีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเฟรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อนำภาพเหล่านั้นผ่านเครื่องฉายหนังเราจะรู้สึกได้ว่าภาพเหล่านั้นมันเคลื่อนไหวได้ ต่างแตกต่างกันตรงที่งานของข้าพเจ้าเป็นภาพ

สองมิติ จึงต้องแสดงการซ้ำกันลงในภาพเดียวกันแต่ค่อยๆ เปลี่ยนตำแหน่งไปที่ละน้อย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวได้คล้ายๆ กับการเคลื่อนไหวของการหมุนที่เป็นลายเส้น

ภาพที่ 23 ตัวอย่างงานภาพพิมพ์ของผู้สร้างสรรค์ ผลงานชื่อ to be born in hell

เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ระยะที่สอง การเปลี่ยนเทคนิคไปเป็นจิตรกรรม

เมื่อผู้สร้างสรรค์จบการศึกษาศิลปะทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทแล้ว มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ซึ่งเทคนิคที่ผู้สร้างสรรค์ใช้คือภาพพิมพ์ตะแกรงไหม สถานที่ทำงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่พร้อมเพียงพอ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้มีหลายอย่าง เช่น ตู้ถ่ายไฟเพื่อใช้ในการทำแม่พิมพ์ อ่างล้างแม่พิมพ์ที่ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร และที่สำคัญห้องมืดสำหรับตากแม่พิมพ์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการแก้ปัญหาเพื่อลดข้อจำกัดต่างๆในการทำงานลงด้วยการเปลี่ยนไปใช้เทคนิคจิตรกรรม ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนั้นไม่ต้องอาศัยพื้นที่มากนัก ทั้งยังไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์หลายอย่าง จึงได้เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคจิตรกรรม

เมื่อเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรมผู้สร้างสรรค์นำเอาวิธีการที่ใช้ในการทำงานแบบภาพพิมพ์มาใช้ในการสร้างสรรค์จิตรกรรม คือสร้างรูปทรง พื้นผิว น้ำหนัก ไปที่ละชั้นเหมือนกระบวนการที่ทำภาพพิมพ์ที่ต้องพิมพ์ซ้อนสีและน้ำหนักไปหลายๆ ชั้น

ผลที่ได้รับมีความใกล้เคียงกันระหว่างภาพพิมพ์ และจิตรกรรม แต่จะมีส่วนประกอบที่เป็นรายละเอียดที่ต่างกันออกไปบ้าง ในงานภาพพิมพ์สีจะสดใสกว่า แต่จะมีความเป็นสองมิติ ส่วนในงานจิตรกรรมสามารถสร้างระยะได้มากกว่า แต่สีที่วาดลงไปจะหม่นไม่สดใสและเนื้อสีก็ไม่ละเอียดเท่ากับภาพพิมพ์ ดังเช่นผลงานตัวอย่าง ชื่อผลงาน Never die (ภาพที่ 24) ใช้การสร้างสรรคแบบจิตรกรรม ผู้สร้างสรรคใช้สีอะคริลิกสร้างผิว และลงสี น้ำหนัก ผู้สร้างสรรคใช้ตัวเองเป็นตัวแทนของแนวคิด โดยใช้หน้าของผู้สร้างสรรคเอง แล้วจินตนาการไปถึงมาลีรีน มอนโร ดาราสาวสวย ผู้มีรอยยิ้มที่ติดตาตรึงใจผู้คน เธอคือนักแสดงหญิงผู้โด่งดังในอดีตที่ใครๆ ก็จำได้แม้เธอจะจากพวกเราไปนาน เธอเสมือนคนที่มีชีวิตอมตะในสายตาของผู้สร้างสรรค ในภาพเป็นตัวผู้สร้างสรรคเองที่สวมบทบาทเป็นมาลีรีน มอนโร ด้วยมีความประทับใจในความเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างและโดดเด่นของเธอ เป็นภาพกระโปรงเปิดในอิริยาบถของความเคลื่อนไหวด้วยการซ้ำกันของกระโปรงที่ปลิวอยู่ในหลายๆ จังหวะ ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่โด่งดังและติดตาคนมาก ถ้านึกถึงมาลีรีนก็จะจำภาพกระโปรงเปิดภาพนี้ของเธอได้ ในงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรคใช้สีอะคริลิกบนผ้าใบ มีการปะติด (Collage) กระดาษสีในบางส่วนของผลงาน เป็นจุดเริ่มต้นในการปะติดของผู้สร้างสรรค และพัฒนาต่ออย่างเต็มตัวในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบสองมิติ” นี้

ภาพที่ 24 ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้าง ชื่อผลงาน Never die เทคนิค สีอะคริลิก

ผลงานชุดความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้ในระนาบสองมิติ

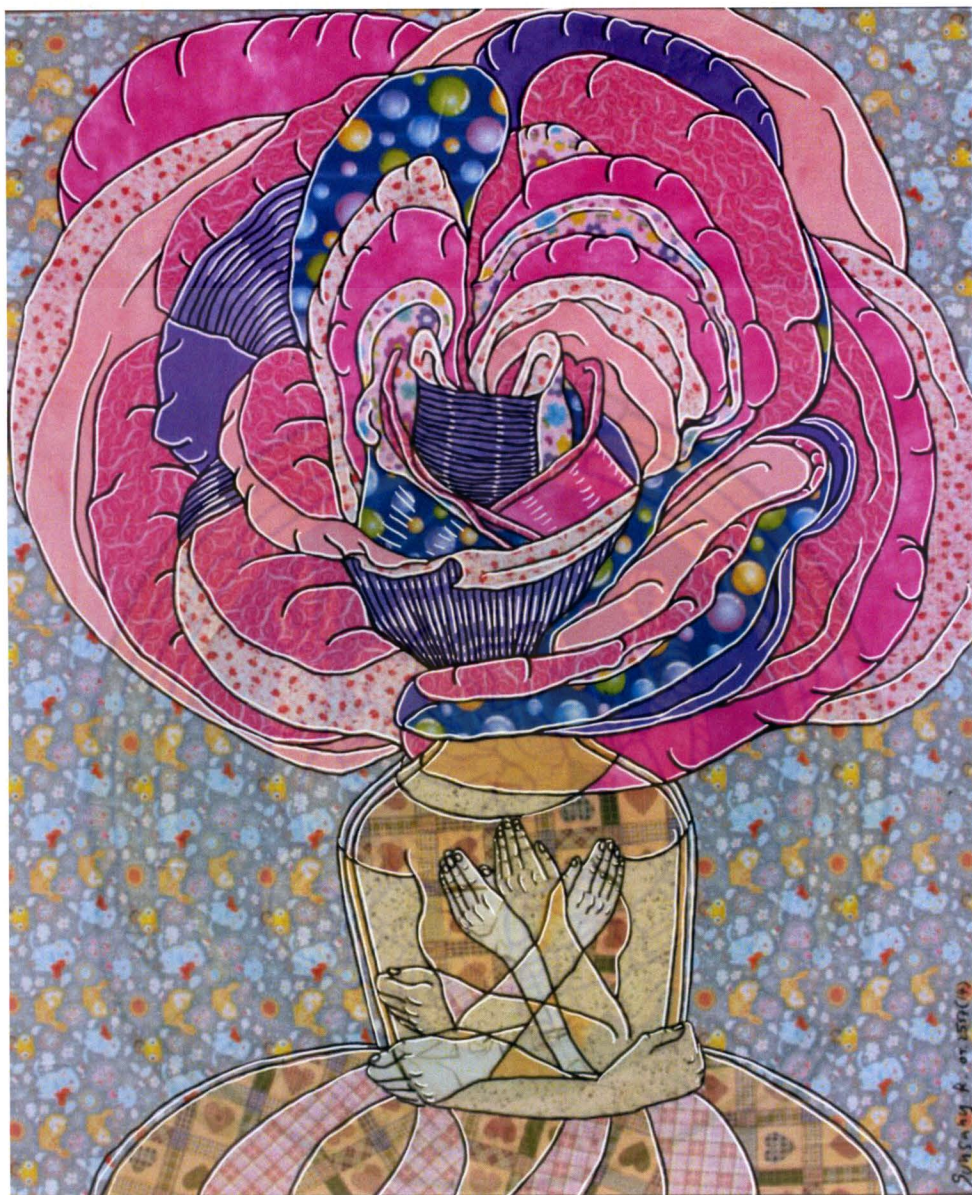
เมื่อผู้สร้างสรรค์สร้างผลงานด้วยวิธีการทางจิตรกรรมได้ระยะหนึ่ง แม้ผู้สร้างสรรค์จะรู้สึกมีความพอใจผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมหลายชิ้น แต่ก็มีความต้องการอยากพัฒนาผลงานต่อไปเพื่อให้การสร้างสรรค์มีความแตกต่างจากการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ออกไปบ้าง ในผลงานชุดนี้จึงทดลองทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานศิลปะข้าพเจ้าต่อไป ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปมากแบ่งเป็น 2 ประการหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบ รูปทรงของดอกไม้ ความประทับใจในความงามของดอกไม้ คล้ายกับกระโปรงบานที่กำลังเคลื่อนไหว พินิจดูแล้วชวนให้จินตนาการคิดฝันไปในรูปแบบต่างๆ มากมาย มีความเชื่อมโยงกับผลงานศิลปะของข้าพเจ้าได้ จึงได้เกิดเป็นผลงานในชุดนี้ขึ้น
2. ลักษณะผิว ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาพื้นผิวให้มีความแตกต่างจากการสร้างผลงานในแบบเก่าที่ทำภาพพิมพ์ และจิตรกรรมตามลำดับ นั่นคือ การสร้างพื้นผิวด้วยการซ้อนสีเป็นชั้นๆ การสร้างผิวแบบนี้ข้าพเจ้าทำมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ในการสร้างงานศิลปะ ทำให้รู้สึกว่าการสร้างพื้นผิวแบบนี้ เป็นความซ้ำที่จำเจ เมื่อสร้างซ้ำอีกก็กลายเป็นอัตโนมัติไม่ได้ความรู้สึกทางศิลปะ บางครั้งให้ผลไม่น่าพอใจ จึงอยากเปลี่ยนการสร้างสรรค์ลักษณะผิวออกไปบ้าง ช่วงนี้ข้าพเจ้าเริ่มสนใจการลวดลายต่างๆ ของกระดาษและเห็นว่าลวดลายพื้นผิวต่างๆ เหล่านั้นมีลักษณะแบบสองมิติใกล้เคียงกับลักษณะผิวที่ข้าพเจ้าสร้างทั้งในงานภาพพิมพ์และงานจิตรกรรมสามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ จึงเริ่มมีการทดลองมาบ้าง จนทำให้เกิดเป็นผลงานในชุดนี้และใช้การปะติด หรือ Collage เป็นหลักในการสร้างพื้นผิวทั้งหมด

ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบสองมิติ” ออกมาค่อนข้างแตกต่างออกไปจากผลงานที่เคยทำให้อึดอัดพอสมควรเนื่องจากมีการใช้รูปทรง และมีเนื้อหาที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปมาก เนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาสองส่วนที่ทำให้งานเปลี่ยนแปลงไปมากได้แก่ดอกไม้ และลักษณะของการปะติดกระดาษที่มีลวดลายสีสันทันต่างๆ ลงไปในภาพแทนการวาด ทำให้ภาพคนที่เคยใช้บ่อยก็มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมในบางชิ้น ผลที่ได้รับค่อนข้างน่าพอใจสำหรับตัวผู้สร้างสรรค์เอง เนื่องจากการทดลองใช้พื้นผิวโดยการปะติดกระดาษที่มีน้ำหนัก และลวดลายที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบนั้นให้ผลเข้ากันกับตัวงานได้เป็นอย่างดี มีความประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพกันกับรูปทรง และเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลงานของผู้สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

ในโครงการ “ความเคลื่อนไหวของดอกไม้และร่างกายบนระนาบสองมิติ” ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการทำงานแบบจิตรกรรมทั้งหมด มีระนาบแบบสองมิติ และมีการปะติดด้วยกระดาษสีและกระดาษที่มีลวดลายต่างๆ แทบทั้งภาพ ในส่วนลวดลายของกระดาษนั้นเลือกจากความเหมาะสมและความสอดคล้องกันกับความหมายของรูปทรง เช่น ถ้าเป็นในส่วนเนื้อคน ให้สีเนื้อ หรือสีและลวดลายที่ใกล้เคียงกับความเป็นเนื้อคน ในส่วนที่เป็นกลีบดอกไม้ก็จะมีสีที่สดใส ค่อนข้างหลากหลายแต่ก็ยังให้ความรู้สึกรู้ว่าเป็นกลีบดอกไม้ และส่วนที่เป็นใบก็จะใช้สีและลวดลายที่แสดงความเป็นใบไม้ ในส่วนที่เป็นสี

เรียบๆ จะใช้การระบายด้วยสีอะคริลิคเพียงบางส่วน ตัดเส้นด้วยสีอะคริลิคทั้งหมด ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น ดังแยกอธิบายเป็นรายภาพต่อไปนี้

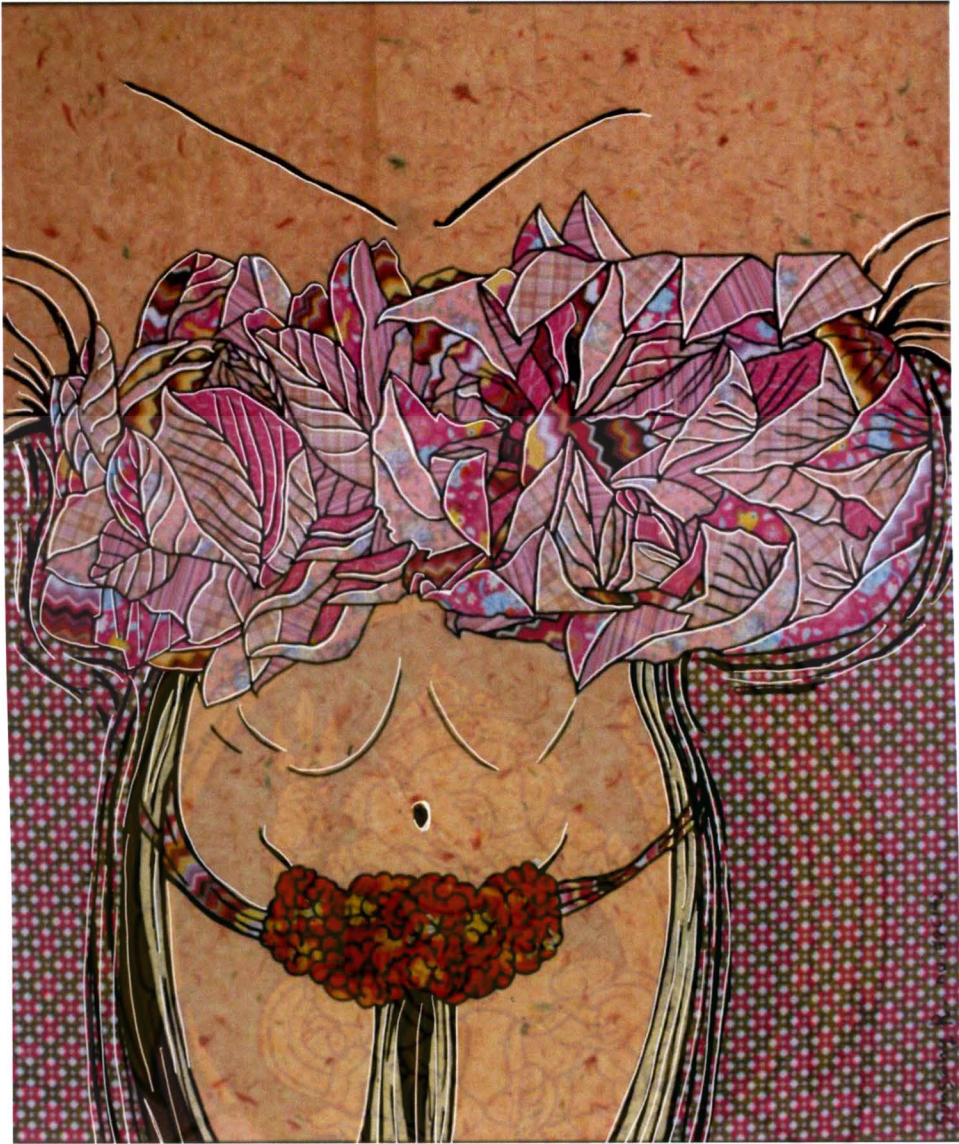
ภาพที่ 25 ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ดอกกุหลาบของฉัน

ชื่อภาพกุหลาบของฉัน ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงของกลีบดอกกุหลาบแทนเป็นส่วนหัวของคน ประกอบเข้ากับร่างกายในกิริยาที่แสดงออกในท่าทางเหมือนกอดดอก แล้วยกมือขึ้นมาประสานที่บริเวณช่วงอกซึ่งเป็นท่าที่แสดงออกของความรัก การซ้ำกันของมือให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวน้อยๆ องค์ประกอบของภาพถูกจัดให้รูปทรงอยู่ตรงกลางเพื่อเน้นให้เกิดความสนใจในรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ให้สีโทนชมพู ม่วงแก่ดอกไม้ แสดงสีที่สดใสและสวยงาม แต่ในส่วนอื่นๆ สีจะแตกต่างกันออกไปเป็นโทนสีนุ่มๆ ค่อนข้างคลุมโทน ทำให้ความสนใจมุ่งไปที่ดอกไม้เป็นสิ่งแรก ตัวคนเป็นรอง ความหมายของภาพนี้แสดงความรู้สึกถึงความรักของหญิงสาวที่เปรียบเสมือนดอกไม้กำลังเบ่งบานสวยงามเต็มที่

ภาพที่ 26 ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ระเบิดดอกไม้

ชื่อภาพระเบิดดอกไม้ กลีบดอกไม้บางแบบที่มีลักษณะซับซ้อนด้วยกลีบที่มากวางทับกันไปมานั้น พาชวนให้จินตนาการไปถึงกระโปรงของผู้หญิงในแบบที่ยาวและบานซ้อนกันหลายชั้น ในภาพแสดงความรู้สึกของกระโปรงที่ถูกลมพัดสะบัดปลิว แรงลมที่ปะทะทำให้กระโปรงบานนั้นเปิดออกในบางส่วน เผยให้เห็นช่วงขาของผู้หญิงตั้งแต่โคนขาจนถึงปลายเท้า มีการซ้อนรูปทรงเพื่อลวงตาให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของขาไปมาคล้ายกับว่าขานี้กำลังก้าวเดินหรือวิ่งออกไป หรือก้าวกระโดดด้วยเท้าลอยขึ้นจากพื้น ด้วยความมีจังหวะของท่วงทำนองของดนตรี คล้ายกับการเต้นระบำของดอกไม้เพราะเมื่อลมพัดพาให้กระโปรงและขาขยับได้คล้ายกับการเต้นระบำของดอกไม้กำลังเกิดขึ้น องค์ประกอบของภาพทำให้รู้สึกว่ารูปร่างนี้ลอยขึ้นในมุมข้างซ้ายของภาพ กลีบดอกที่ถูกเติมเต็มด้วยกระดาดหลากหลายนวดลาย หลากหลายน่าหนัก การใช้สีสดใสให้ความรู้สึกสดชื่น สดใส สวยงาม ในส่วนขาผู้สร้างสรรค์ใช้สีและลวดลายที่มีความเรียบง่ายเพื่อให้แยกออกจากกลีบดอกไม้ที่เป็นกระโปรงอย่างชัดเจนไม่ซับซ้อนและปะปนกัน ในผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ให้ส่วนขาเป็นจุดเด่นและกลีบดอกที่เหมือนเป็นกระโปรงเป็นส่วนรอง กระโปรงกลีบดอกไม้ทำให้เนื้อหาของภาพสมบูรณ์ขึ้น ทั้งสองเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวที่จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้

ภาพที่ 27 ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ถันดอกไม้

ชื่อภาพถันดอกไม้ ผู้สร้างสรรค์พบดอกไม้ที่กลีบดอกมีความซับซ้อนหลายชั้นดูสวยงามมาก ดอกไม้นั้นมีชื่อว่า “บัวหิมะ” มีลักษณะเป็นดอกตูมแล้วมีกลีบดอกที่วางซ้อนกันจนให้ผู้สร้างสรรค์นึกไปถึงทรงอกของผู้หญิงจึงได้นำดอกไม้นั้นมาเพิ่มกลีบดอกเพื่อให้เกิดซับซ้อนมากขึ้นแล้วประกอบเข้ากับร่างกายของผู้หญิงในช่วงลำตัว ซ้อนทับดอกไม้้นไว้ที่ตรงทรงอกของร่างกายนั้น เสมือนเป็นอกหรือเป็นอารมณ์เครื่องแต่งกายของผู้หญิงนั้น ผู้สร้างสรรค์ให้ความสำคัญในส่วนของทรงอกเป็นอันดับแรก และส่วนอื่นเป็นรอง การซ้อนกลีบดอกอย่างซับซ้อนมากกว่าความเป็นจริงก็เพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มขนาดของดอกไม้ให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอกับอกของผู้หญิง ในชั้นนี้ความเคลื่อนไหวไม่มากเหมือนขยับร่างกายไปเพียงเล็กน้อย เหมือนสั่นไหว องค์ประกอบของภาพเน้นไปในส่วนของทรงอกเพื่อให้เป็นจุดเด่นของภาพ

ภาพที่ 28 ผลงานชุด ความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ ผลงานชื่อ ฉันคือดอกไม้

ชื่อภาพฉันคือดอกไม้ ผู้สร้างสรรค์พบดอกไม้ช่อหนึ่งถูกตั้งวางอย่างเรียบร้อย เหมาะเจาะใน ถ่วงท่า ถ่วงทีคล้ายเป็นคนที่มีความอ่อนไหว และทรงอยู่ในตัวตนยืนตระหง่านอย่างไม่กลัวเกรงสิ่งใด แม้จะเป็นแค่เพียงดอกไม้ที่บอบบาง ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุข สบายใจผสมปนเปอยู่ ลม อ่อนๆ พัดมาเบาๆ ทำให้กลีบดอกและใบเคลื่อนไหวไปตามแรงลมของดอกไม้ จินตนาการของผู้ สร้างสรรค์ที่มีดอกไม้ก็ออกมาด้วยความคิดเช่นนั้นเอง ผู้สร้างสรรค์ใช้ใบหน้าของตัวเองเป็นเกสรของ ดอกไม้ เพื่อสร้างจินตนาการว่าตัวเองเป็นดอกไม้ ที่มีความสดชื่น แจ่มใส สบายใจ ส่วนก้านเป็นลำตัว มี ใบไม้เหมือนเป็นแขน มีช่อดอกแค่เพียงช่อเดียวแต่มีดอกไม้อยู่สองดอก ดอกหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกดอก อยู่ด้านหลัง ดอกที่อยู่ด้านหน้าในส่วนเกสรหรือใบหน้ามีการซ้อนกันของใบหน้าสามครั้ง การซ้อนนี้ให้ รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไปมาด้วยแรงลมที่เข้าปะทะนั้น ดอกที่อยู่ด้านหลังก็มีความหมายเช่นเดียวกัน คือมีสองรูปทรงเพื่อให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของแรงลม มีการซ้ำเพื่อเพื่อลวงตาด้วยการใช้หลายๆ รูปทรงอีกหลายที่ เช่น ส่วนที่เป็นดอกตูม ส่วนใบ ส่วนของกลีบดอกไม้

บรรณานุกรม

ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์. 2534

พระไพศาล วิสาโล. (2543) สุขใจในบาตร. เข้าถึงได้จาก : www.visalo.org/article/sukjai2543210.htm (วันที่ค้นข้อมูล กรกฎาคม 2557).

ดอกไม้. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก : Th.m.wikipedia.org/wiki/ดอกไม้ (วันที่ค้นข้อมูล กรกฎาคม 2557)

เกียรติประวัติ และรางวัลที่เคยได้รับ

- 2538 -รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 12
-รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 7
- 2539 -รางวัลเกียรติคุณเหรียญเงินศิลปิน พีระศรีศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 13
-รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 ศิลปกรรมร่วมสมัย svoa ครั้งที่ 2
-รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 8
- 2541 -รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย
- 2542 -รางวัลประกาศเกียรติคุณการแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฟิลลิปม อริส ครั้งที่ 6
- 2543 -รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
-รางวัลชมเชยการประกวดการเขียนภาพประกอบนิทานของมูลนิธิเด็กเรื่อง ไล่เดือนน้อย
- 2546 -รางวัลเกียรติคุณเหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- 2548 -การแสดงนิทรรศการศิลปะความไม่มีสาระ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
- 2553 - การแสดงนิทรรศการศิลปะ In My Mind 2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ประวัติการดำเนินงาน

- 2538 -การแสดงศิลปกรรมด้านกายเอ็ดส์
-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 12, 13
-การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41, 43, 47, 48, 49
-การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10, 13
-การแสดงศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 7, 8, 10, 11
- 2539 -การแสดงกลุ่ม ญ โสภา
-การแสดงศิลปกรรม สู่ทศวรรษหน้า ที่หอศิลป์ดาตุ
-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย Svoa ครั้งที่ 2
- 2540 -การแสดงศิลปกรรมภาพพิมพ์นานาชาติที่ Slovenia

- 2541 -การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 22
-การแสดงศิลปกรรม “มองสิ่งผ่านศิลป์ 65 ปี”
- 2542 -การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฟิลลิปมอริส ครั้งที่ 6
-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- 2543 -การแสดงศิลปกรรมใบหน้าและร่างกาย (Body and Face) มหาวิทยาลัยศิลปากร
-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- 2544 -นิทรรศการศิลปกรรม “ด้วยรักและศรัทธา อ.สวัสดี ดันติสุข” ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพ
-นิทรรศการศิลปกรรมความรู้คู่ความดี หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2545 -การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48
- 2546 -มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 48 พรรษา ชีคอนแสคว
-การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2547 -นิทรรศการศิลปกรรมวิถีไทยในภาพพระบฏ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
-การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มชื่อ half/half ที่ Theodyssey modevisualloft
สยามแสคว ซอย 5
- 2548 -การแสดงนิทรรศการความไม่มีสาระ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- 2551 - แสดงศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- 2553 - การแสดงนิทรรศการศิลปะ In My Mind 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-ร่วมแสดงในการแสดงมหกรรมศิลปกรรมวันศิลป์ พีระศรี 2553 (ปีติ)
- 2555 -นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิทยาลัยช่างศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 2556 -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 2556
- 2557 -ได้รับทุนสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2557
-โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน