




มิตรภาพ

Friendship

บิลลี่ เรื่องอุไร

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปะบัณฑิต
สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2561



มิตรภาพ

บิลลี่ เรื่องอุไร

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปะบัณฑิต
สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2561



Friendship

Billy Reangaurai

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
For Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts
Department of Fine Art Poh-Chang Academy of Art
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

2018

หัวข้อเรื่อง	มิตรภาพ
นักศึกษา	นาย บิลลี่ เรืองอุไร
รหัสนักศึกษา	45710770841122
อาจารย์ที่ปรึกษา	สุรชัย อุดมมัน
หลักสูตร	ศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

สัตว์เลี้ยว เป็นที่นิยมและเลี้ยวมากในปัจจุบันก็คือสุนัข ที่เป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์ มีความสัมพันธ์แบบที่เรียกได้ว่า เพื่อน ผู้คนส่วนมากจะรักและเอ็นดูสุนัขเหมือนลูก ทำให้สภาพสังคมในปัจจุบัน หันไปทางไหนก็จะพบเจอแต่สุนัข สุนัข มีหลายสายพันธ์ ขึ้นอยู่กับความชอบของคนแต่ละคน บ้างก็ตัวเล็กบ้างก็มีความใหญ่ ลูกสุนัขเมื่อแรกเกิดจะมีความน่ารัก น่าเอ็นดูมาก มีขนปุกปุย บางสายพันธ์ก็มีขนฟูมรอบตัว ตัวเล็กน่ารักสัมผัส ทำให้เป็นที่น่าสนใจ อยากเข้าไปกอด ลูบลำตัวเบาๆ ลูกสุนัขจะมีความซื่อประจบ ไม่ว่าจะป็นทางสายตา หรือการเล่น การนอน การเดิน พฤติกรรมต่างๆของพวกสุนัขที่มนุษย์ได้มองแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินหลงรักสิ่งมีชีวิตที่มีความมหัศจรรย์ ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความน่ารักและท่าทางพฤติกรรมต่างๆของสุนัขที่ได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน

Topic: Friendship
Name: Billy Rongaurai
Student ID: 45710770841122
Advisors: Mr.Surachai Udommun
Degree Bachelor of Fine Art major in Graphic Arts Poh - Chang
Academy of Fine Arts, Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
Year 2019

Abstract

The pet is very popular and raised today as a dog. Who is a human friend
There is a relationship that can be called a friend. Most people will love and love
dogs like children. Causing the current social condition Whichever way you turn, you
will find many dogs. Dogs have many species. Depending on the preferences of each
person Some are small, some are large Puppies, when born, are very cute and cute,
with some fluffy hairs that are soft and fluffy around them. Small to touch Making it
interesting Wanting to hug his body gently, the puppy will be flattering Whether
visually or playing, sleeping, walking, various dog behaviors That humans have seen
and enjoy Love the magic creatures I therefore inspired the creation of this art thesis
to convey the experience. The cuteness and gestures of various dogs That has been
created as a work of art With lithography techniques

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด ข้าพเจ้าจึงขอน้อมรำลึกถึงครอบครัวของข้าพเจ้า ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ให้กำเนิด และครอบครัวที่อบรมสั่งสอน หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นคนมาจนทุกวันนี้ ตลอดจนมอบความรัก และความห่วงใย ในช่วงส่งเสริมทางการศึกษาที่ดีแก่ตัวข้าพเจ้าเสมอมา ขอน้อมรำลึกพระคุณ ครู อาจารย์ ทุกๆท่าน ที่ได้สร้างสติปัญญาและได้แนะนำแนวทาง จินตนาการที่ดีในการทำงาน การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่า และมีขอบเขต ขอบคุณ อาจารย์ ที่ให้คำปรึกษา อาจารย์ สุรชัย อุดมมัน ในการจุดประกายทางความคิด แก่การสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณ ลุงอุทัย บุญตา ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ภาพพิมพ์ทุกคน สำหรับสิ่งดีๆ ที่มอบให้แก่กันและกัน เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่า ถ้ามีความจริงใจในการทำงานแล้ว คุณค่าของผลงานศิลปะที่ได้สร้างขึ้น จะสามารถเปล่งคุณค่าออกมาให้เห็นในทางใดทางหนึ่งได้

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “มิตรภาพ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นคว้าข้อมูล และนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้เรียบเรียงทั้งแนวความคิด รูปแบบการจัดวาง ผลงานการสร้างสรรค์ เทคนิค และวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานการศึกษา การวิเคราะห์พัฒนา ตลอดจนบทสรุปเข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ และได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางศิลปะ แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
คำนำ	ช
สารบัญ	ซ
สารบัญต่อ	ฌ
สารบัญภาพ	ญ
สารบัญภาพ(ต่อ)	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญและความเป็นมา	3
วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์	4
ขอบเขตการสร้างสรรค์	4
ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ	4
ขอบเขตด้านรูปแบบ	4
ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ	4
ขั้นตอนการศึกษา	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ	5
ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ	5
อิทธิพลทางจิตวิทยา	5
อิทธิพลจากสุนัข	8
อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม	12
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน	15
ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล	15
ขั้นตอนการประมวลความคิด	15
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน	16
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ	16

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
การสร้างภาพร่าง(Sketch)	16
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	22
กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ – การพิมพ์	25
การทำกาบ	26
การเขียนแม่พิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ	27
ขั้นตอนการเคลือบแม่พิมพ์และกัดกรด	28
ขั้นตอนการพิมพ์	29
การล้างคราบ	29
การกลิ้งหมึกพิมพ์	31
บทที่ 4การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน	33
การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์	33
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1	34
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2	35
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3	36
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4	37
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5	38
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ Thesis (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)	39
ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1	39
ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2	40
ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3	41
ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4	42
ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5	43
บทที่ 5 บทสรุป	44
บรรณานุกรม	45
ภาคผนวก	46
การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์	47
ประวัติส่วนตัว	51

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	เทอร์เรียร์	8
2	เฟรนช์บูลดีอก (French Bulldog)	9
3	ปัก (Pug)	9
4	ดัชชุน (Dachshund)	10
5	ชิวาวา (Chihuahua)	10
6	บีเกิล (Beagle)	11
7	แอ็กเนส บาลโลเชย์ (AqnesBoulloche)	12
8	Madam Saluki 80x46 in	14
9	ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 1	17
10	ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 2	18
11	ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3	19
12	ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 4	20
13	ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 5	21
14	อุปกรณ์สร้างสรรค์	23
15	อุปกรณ์สร้างสรรค์	24
16	ทำการล้างแผ่นอลูมิเนียม	25
17	การขยายแบบร่างลงสู่แม่พิมพ์	26
18	เขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไขตราม้าสีดำ	27
19	ขั้นตอนการเคลือบแม่พิมพ์และกัดกรด	28
20	การกำหนดหัวท้ายกระดาษ	29
21	การล้างคราบบนแม่พิมพ์	30
22	การกลึงหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์	31
23	การพิมพ์งานลงบนกระดาษที่ละสีจนสมบูรณ์	32

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
24	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1	34
25	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2	35
26	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3	36
27	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4	37
28	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5	38
29	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	39
30	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	40
31	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	41
32	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	42
33	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 5	43
34	โปสเตอร์และหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะนิพนธ์	47
35	เพื่อนๆภาพพิมพ์	48
36	แสดงงานศิลปนิพนธ์	49
37	บรรยายกาศงานแสดงศิลปะนิพนธ์	50

บทที่ 1

บทนำ

ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขเป็นความผูกพันที่มีประวัติมายาวนาน สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ เรียกได้ว่าสุนัขคือหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของครอบครัวเลยทีเดียว ความผูกพันระหว่างสุนัขกับมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ว่าเหตุใดมนุษย์จึงผูกพันใกล้ชิดกันกับสุนัขมาก รศ.น.สพ.ดร.สุตสรร์ ศิริไวยพงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในระยะแรกมนุษย์ได้นำสุนัขป่ามาเลี้ยง ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการล่าสัตว์ และช่วยในการปกป้องมนุษย์ เช่น ช่วยในการล่าสัตว์ ฝ้าทรัพย์สินสมบัติบางอย่าง หรือ ฝ้าฝูงสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร โดยมนุษย์ให้อาหารกับสุนัขเป็นสิ่งตอบแทน ต่อมามนุษย์ได้นำสุนัขพันธ์ต่างๆ มาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันเนื่องจากสภาพสังคมและวิถีชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขจึงเปลี่ยนไปกลายมาเป็นเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา สุนัขได้รับความนิยมนำไปทั่วทุกมุมโลก เพราะไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีบริเวณไม่มากนัก หรือเป็นสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง ก็สามารถจะนำสุนัขมาเลี้ยงได้ ถ้าเจ้าของรู้จักสภาพของตนเองว่าจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใด และเลี้ยงเพื่ออะไร บางคนหรือคนส่วนใหญ่มีความผูกพันกับสุนัขที่เลี้ยงเป็นอย่างมากจนถือว่าสุนัขเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว บางครั้งมนุษย์อาจจะนึกไม่ถึงว่าความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของสุนัขอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ ได้เลี้ยงและดูแลสุนัขด้วยตัวเอง สิ่งที่มนุษย์จะได้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวคือ ความรับผิดชอบต่อหนึ่งชีวิตที่อยู่ในการดูแลของตน และการการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เนื่องจากในการเลี้ยงสุนัขต้องให้อาหารเป็นเวลา ต้องมีการพาสุนัขไปออกกำลังกายหรือพาออกไปขับถ่าย มนุษย์ ก็จะได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนในการเลี้ยงสุนัข ซึ่งในที่สุด มนุษย์ ก็จะได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ เข้าไปโดยไม่รู้ตัว งานวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่า สุนัขเป็นมากกว่า เพื่อนแท้ของมนุษย์

เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ มนุษย์ให้ความสัมพันธ์ กับสัตว์อย่างสุนัขว่า เป็นเพื่อนที่แสนดีขอ มนุษย์ มีงานวิจัยชิ้นใหม่ของ มหาวิทยาลัยสัตว์บาลแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่บอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง สุนัขและเจ้าของลึกซึ้งกว่าคำว่าเพื่อน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิด เหมือนกับทารกและพ่อแม่โดยมนุษย์จะเรียกลักษณะแบบนี้ ว่า ความสัมพันธ์เพื่อการอยู่รอด คือ สุนัขจะต้องการให้พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเป็นเกาะคุ้มภัย เมื่อจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆที่วิจัย ของ Lisa Horn ได้ทำการทดลอง โดยจำลองสถานการณ์ขึ้นมา เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสุนัข ให้สุนัข อยู่เพียงลำพังโดยไม่มีเจ้าของอยู่ ให้สุนัขอยู่กับเจ้าของที่ไม่ค่อยพูดอะไร ให้สุนัขอยู่กับเจ้าของที่มีการ แสดงออก โดยสุนัขจะได้อาหารเป็นรางวัล เมื่อปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องผลที่ได้พบว่า สุนัขจะ กระตือรือร้นอยากได้ของรางวัล เมื่อเจ้าของอยู่มากกว่าการไม่มีเจ้าของ และการที่มีเจ้าของที่อยู่หนึ่ง ๆ กับเจ้าของที่เชียร์ให้สุนัขทำตาม ก็ไม่ได้มีผลให้ความกระตือรือร้นของสุนัขนั้นแตกต่างกันมาก และยัง ได้ทำการทดลองเพิ่มเติม โดยนำคนแปลกหน้ามาแทนเจ้าของ ซึ่งสุนัขจะแสดงพฤติกรรมเพิกเฉยต่อ ของรางวัลมากยิ่งขึ้นกว่าการไม่มีเจ้าของโดยสุนัขจะไม่ค่อยยอมทำความเข้าใจ หรือสนใจคนแปลกหน้า จึงทำให้นักวิจัยสามารถสรุปผลการทดลองนี้ ได้ว่า สุนัขจะมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อเจ้าของอยู่ด้วยเท่านั้น Lisa Horn เชื่อว่า นี่คือหลักฐานชิ้นแรก que แสดงให้เห็นว่า ความคล้ายคลึง ระหว่างทารกและสุนัข ที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เพื่อการอยู่รอด และสุนัขที่โตเต็มวัยแล้ว ก็ยังมี พฤติกรรมต่อผู้ดูแล เหมือนที่เด็กทำมากขึ้น โดยความน่าสนใจของงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ที่ว่าทำไมสุนัขจึงมี พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวเหมือนกับที่มนุษย์เป็นได้¹

¹ สุนัขเป็นมากกว่าเพื่อนแท้ของมนุษย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก

<https://www.dogilike.com/content/dailydog/2483/?fbclid=IwAR1812YeScSB8lKonLLQBvYYOvKTpb8ywX38wdADz36wQpWYHYtLwvt8fl>

ความสำคัญและความเป็นมา

ตั้งแต่เด็กจนเติบโตมา ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขมาตลอด ข้าพเจ้าจึงเข้าใจในพฤติกรรมท่าทางของสุนัข เป็นอย่างดี ครอบครัวของข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้าน เวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่บ้าน ข้าพเจ้าก็จะให้สุนัขทำหน้าที่แทน ในการดูแลบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้าน หรือแม้คนแปลกหน้าแถวรอบบริเวณบ้าน ข้าพเจ้ามีช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับสุนัขของข้าพเจ้าอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เล่น กิน และนอน หรือรวมไปถึงความรู้สึก อารมณ์ในบางวัน วันที่ข้าพเจ้าอารมณ์ดีมีความสุขวันที่เศร้าว่าเหว่ ไม่มีใครที่จะทำให้ข้าพเจ้าสบายใจก็มีสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยง ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เหงา ทำให้ข้าพเจ้ามีรอยยิ้มอยู่เสมอ ด้วยพฤติกรรมท่าทางที่แสดงถึงความน่ารักและความจริงใจต่อเจ้าของ ข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกผูกพันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็จะรีบกลับมาใช้เวลาอยู่กับสุนัขให้มากที่สุด เพราะข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงไว้จะอยู่กับข้าพเจ้าไปอีกนานขนาดไหน ข้าพเจ้าตื่นมาพบเจอกับสุนัขทุกวัน และความสัมพันธ์เหล่านี้เอง ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้ซึ่งถึงคำว่า มิตรภาพ มิตรแท้ และเพื่อนที่แสนดี

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอด ถึงสุนัขจะไม่สามารถสื่อสารกับมนุษย์เป็นภาษาพูดที่มนุษย์จะเข้าใจได้แต่ข้าพเจ้า สัมผัสได้ถึงพฤติกรรมความรัก ความต้องการ รวมทั้งความอดอ่อน ที่สุนัขแสดงออกมาทางสีหน้าสายตาและท่าทาง เป็นเรื่องใกล้ตัวของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าสนใจ จึงอยากจะถ่ายทอดพฤติกรรม เรื่องราวสุนัขของข้าพเจ้า ออกมาเป็นศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จึงอยากรนำเสนอรูปแบบ กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน

วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

- 1.ข้าพเจ้ามุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดถึงพฤติกรรมท่าทางและความสุขของเหล่าสุนัขที่สวยงามน่ารัก และความร่าเริง ฯลฯ
- 2.เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพและความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และสุนัข
- 3.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล แนวความคิดเพื่อถ่ายทอดสู่ผลงานสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเทคนิค ภาพพิมพ์หิน ในด้านจินตนาการ เรื่องความสัมพันธ์และความสุข

ขอบเขตการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าแบ่งขอบเขตเนื้อหาการสร้างสรรค์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ

นำเสนอให้เห็นถึงมิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัข ผ่านพฤติกรรมและการแสดงออกทางด้านท่าทางความขี้ประจบทางสายตา หรือท่าทางการเล่นการนอนการเดินทาง พฤติกรรมต่างๆของสุนัขกับมนุษย์

ขอบเขตด้านรูปแบบ

ลักษณะของผลงานการสร้างสรรค์และถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 2 มิติ โดยใช้พฤติกรรม ท่าทางของสุนัขที่มีเค้าโครงเหมือนจริง ให้ได้รูปแบบที่น่าสนใจ รวมทั้งให้อารมณ์ความรู้สึก ที่แสดงออกถึงมิตรภาพของมนุษย์กับสุนัข ใช้การผสมผสานระหว่างท่าทางของสุนัขพันธ์ต่างๆและสิ่งของแทนสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมนุษย์เข้าด้วยกันจัดองค์ประกอบสีสันทันเป็นลักษณะเฉพาะตน

ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม(Aluminum Plate) ด้วยวัสดุทินสอไซ เป็นเทคนิคหลักสำคัญ

ขั้นตอนการศึกษา

- 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสุนัข
- 2 ร่างแบบเตรียมการสร้างสรรค์ผลงาน
- 3 คัดเลือกแบบร่างเพื่อไปขยายปฏิบัติผลงานจริง
- 4 การสร้างสรรค์ผลงาน
- 5 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงที่รู้ใจและเป็นเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์มาตลอด คนหลายคนนิยมเลี้ยง เพราะสุนัขมีความน่ารัก และมนุษย์ก็ไม่อาจจะอยู่ได้เพียงพัง ทำให้เวลาที่มนุษย์อยู่กับสุนัขมักจะมีแต่ความสุข ความสนุก แต่ก็มักมีบุคคลบางกลุ่ม ที่หาประโยชน์จากสุนัข นำสุนัขมาทำงาน ไว้ต้อนวัว ต้อนแพะ บางคนก็เลี้ยงสุนัขไว้ดูแลบ้านเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ สุนัขถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะสุนัขมีความซื่อสัตย์ และทำตามคำสั่งของมนุษย์อยู่เสมอ ประหนึ่งว่าสัตว์เหล่านั้น เข้าใจมนุษย์ได้ แต่สุนัขก็มีพฤติกรรมความสัมพันธ์ ที่ไม่ถูกจำกัดต่อสุนัขด้วยกัน เป็นความซับซ้อนขึ้นไปอีก เป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง แบบเพื่อน หรือ พ่อแม่และลูก เป็นแบบที่เรียกว่า ง่ายกว่าที่พิงพิงซึ่งกันและกัน รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นสิ่งใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ลูกสุนัขตัวหนึ่งที่อ่อนแรงและเหนื่อยล้า ข้าพเจ้าจึงนำลูกสุนัขที่เจอกลับมาเลี้ยง มีหลายสิ่งรอบตัวมากมาย เปลี่ยนไป การดำเนินชีวิตต่างๆ กิจกรรมประจำวันก็ต้องเปลี่ยน เพราะมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัว จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ลูกสุนัขที่นำมาเลี้ยงก็เป็นมิตรแท้ที่อยู่ใกล้ตัวตลอดมา สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้

อิทธิพลทางจิตวิทยา

จิตวิทยากำลังหาคำตอบ ทำไมสุนัขถึงทำให้มนุษย์หลงรักจำวันแรกที่จ้องตากับสุนัขสี่ขาขนปุยที่กำลังขำเล็งมองได้หรือเปล่า ความรู้สึกถูกชะตาครั้งแรกๆ จนยอมเปิดใจให้เข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ในบ้าน หลังจากนั้นสุนัขก็มีชื่อเรียกและมีตัวตนและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ เพราะประชากรในโลกกว่าครึ่ง มีสุนัขเป็นสมาชิกประจำบ้านเช่นกัน และมนุษย์ยอมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเพื่อนต่างสายพันธุ์ ซึ่งในแต่ละปีเม็ดเงินมหาศาลกว่าห้าพันแปดร้อยล้านเหรียญสหรัฐ หมุนเวียนในธุรกิจการเลี้ยงสุนัขในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

นักจิตวิทยาพยายามคลายปมปริศนาที่ว่านี้มาตลอด โดยเฉพาะ Boris Levinson อาจารย์ประจำภาคจิตเวชเด็กของมหาวิทยาลัย Yeshiva เคยเสนอแนวคิดสุดพิลึกในปี 1961 ว่าสุนัขสามารถช่วยจิตแพทย์ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้” อาจารย์ Boris ได้แนวคิดนี้หลังจากวันหนึ่งเขาพาสุนัขตัวโปรดชื่อ ‘จิงเกิ้ล’ ไปที่ทำงานด้วย เพื่อทำการบำบัดคนไข้เด็กที่มีปัญหาในการสื่อสารและเก็บกอด แต่กลายเป็นว่า จิงเกิ้ล ทำลายกำแพงอารมณ์ของเด็กน้อย เด็กที่เคยซึมเศร้ามักกลับหัวเราะและให้ความร่วมมือในกิจกรรมบำบัดของ Boris อย่างน่าแปลกใจ ราวกับจิงเกิ้ลร้ายมนต์สะกดปริศนาในวินาทีนั้น อาจารย์ Boris ทราบแน่ชัดแล้วว่า ทฤษฎีของเขามาดูถูกทางโดยตลอด จึงเตรียมทำพรีเซนตนำเสนอต่อบอร์ดของ American Psychological Association จนแนวคิดของการนำสัตว์เลี้ยงเพื่อประโยชน์ในการบำบัดมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นจุดกำเนิดของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ครั้งสำคัญ เพื่อยืนยันทฤษฎีความน่ารักนี้ ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่น Hiroshi Nittono จากมหาวิทยาลัย Hiroshima ได้ลองให้อาสาสมัคร 132 คน ลองใช้แหวนขนาดเล็ก คีบของจิ้งจอก ไปวางไว้บนตำแหน่งที่ผู้ทำการทดลองกำหนดไว้ โดยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและความระแวดระวังสูง ผลปรากฏว่า อาสาสมัครที่เห็นภาพลูกสัตว์น่ารักๆ ระหว่างทำการทดลอง จะมีความระแวดระวังในการทำภารกิจมากขึ้น โดยขึ้นส่วนที่คีบไม่ตกระหว่างทาง หนึ่งในข้อสรุปที่นักวิจัยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นคือ ลูกสัตว์ที่น่ารักมีความบอบบาง คล้ายคลึงกับทารกในมนุษย์ ซึ่งต้องการความเอาใจใส่ในการดูแล มากกว่าสัตว์ที่โตแล้ว หรือหมายความว่า ลูกสัตว์ก็ใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณมนุษย์แบบเดียวกับทารกหรืองานวิจัยที่ลงลึกไปอีกเพื่อศึกษาระบบการทำงานของสมอง โดย Massachusetts General Hospital โดยสัตวแพทย์ Lori Palley และทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพด้วย เรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) เพื่อศึกษากิจกรรมของสมองของแม่มนุษย์จำนวน 14 ราย ระหว่างที่พวกเขาปฏิสัมพันธ์กับเด็กทารกมนุษย์และลูกสุนัขกลายเป็นว่าเมื่อมาดูภาพกิจกรรมทางสมองที่เกิดขึ้นสมองของมนุษย์ มีการตอบสนองจุดเดียวกันระหว่างเด็กทารกและลูกสุนัข โดยเฉพาะสมองส่วนกลาง

นั่นหมายความว่า สัตว์เลี้ยงก็สามารถมอบความพึงพอใจให้กับมนุษย์ไม่แพ้การเลี้ยงดูเด็กทารก จึงไม่แปลกเลยที่บางคนจะเลี้ยงสุนัขราวลูกหลานหากวิวัฒนาการจะมีส่วนพัฒนาสมองมนุษย์ให้ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงก็มีเค้าโครงอยู่ไม่น้อย ที่สามารถนับย้อนไปราว 2.6 ล้านปี ที่มนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนกลุ่มแรกๆ เริ่มสานความสัมพันธ์ต่างเผ่าพันธุ์ แห่งความเอื้ออาทรต่อสัตว์ร่วมโลกสู่ยุคปัจจุบัน คงไม่แปลกนักที่จะกล่าวว่า มนุษย์พัฒนาการได้ถึงปัจจุบัน เพราะพวกเราล้วนเติบโตมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเหล่านี้เอง²

²บอริสเลวินสัน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8มกราคม2562,

เข้าถึงได้จาก <https://thematter.co/byte/why-we-love-pet/6817>

อิทธิพลจากสุนัข

สุนัขเป็นสัตว์ที่มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ลักษณะโดยรวมของสุนัขทั่ว ๆ ไปแล้ว สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ออกลูกเป็นตัว มีขนสั้นหรือยาวแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ บางตัวอาจมีขนสีดำ สีขาว สีน้ำตาล สีส้ม หรือบางตัวอาจมีหลายสีปะปนกัน ขนาดของหูจะสั้นหรือยาวก็แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เช่นกัน สุนัขสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้



ภาพที่ 1 เทร์เรียร์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เทร์เรียร์ (Terriers) เป็นสุนัขขนาดเล็ก ต้นกำเนิดอยู่ในประเทศอังกฤษมีนิสัยชอบดมกลิ่น อยากรู้อยากเห็น ตามรอย และขุดหาสิ่งที่สงสัย แม้เทร์เรียร์จะเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก ขาสั้น แต่เคลื่อนไหวได้อย่างว่องไว มีความมานะอดทน บากบั่น กล้าหาญ ทำให้มันเคยถูกใช้เป็นสุนัขสงคราม แต่ปัจจุบันนิยมนำมาเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นในบ้าน สุนัขเทร์เรียร์แยกย่อยได้อีกหลายสายพันธุ์ อาจแบ่งเทร์เรียร์เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของขน ได้แก่ พันธุ์ขนเรียบและสั้น เช่น ฟอกซ์ เทร์เรียร์ ขนสั้น พันธุ์ขนหยาบและยาว เช่น สก็อตทิช เทร์เรียร์ และ เคอร์ริบูลเทร์เรียร์ เป็นต้น



ภาพที่ 2 เฟรนช์บูลด็อก (French Bulldog)

ที่มา: เฟรนช์บูลด็อก, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

<http://bludxkhnxngmhahnayn.blogspot.com/2015/08/french-bulldog.html>

เฟรนช์บูลด็อก (French Bulldog) จะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับอิงลิชบูลด็อก คือ ไม่เสียงดัง อดทน ซื่อสัตย์ และร่าเริง แต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจและชอบนอนเท่ากับสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลด็อก การออกกำลังกายทำได้โดยพาเดินเล่นรอบ ๆ บ้านหรือเล่นเกมโยนลูกบอล ที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องสังเกตการหายใจให้เป็น ถ้าหายใจทางปากถี่ขึ้นจนผิดปกติ ควรรีบนำมันเข้าที่ร่มหรือห้องแอร์โดยเร็ว



ภาพที่ 3 ป๊ก (Pug)

ที่มา : ป๊ก, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

<http://puppydoglilover.blogspot.com/2015/09/6-pug.html>

ป๊ก (Pug) หม่าป๊ก เป็นหมาที่พลังเยอะ ชอบเล่น ชอบอยู่กับเจ้าของ สามารถอยู่ในที่เล็ก ๆ และอยู่ร่วมกันหลายตัวได้ ออกกำลังกายโดยการพาไปเดินเล่น ไม่ควรให้มันออกกำลังกายหนักในช่วงที่มีอากาศร้อนหรือหลังกินอาหารเสร็จ



ภาพที่ 4 ดัชชุน (Dachshund)

ที่มา : ดัชชุน, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

<https://twitter.com/petinthaidotcom/status/689714239016046593>

ดัชชุน (Dachshund) ดัชชุนเป็นสุนัขฉลาด ขี้สงสัยและไม่ค่อยสร้างความยุ่งยาก ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน หากได้รับการฝึกอย่างดี อย่างถูกวิธี มันจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังคำสั่ง และเข้ากับเด็กได้ดี ดัชชุน รูปร่างเตี้ย ขาสั้น ตัวยาว แต่มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อที่แน่นและแข็งแรง ลักษณะการขีดศีรษะเต็มไปด้วยความกล้าหาญและมั่นใจ สีหน้าของดัชชุนแสดงออกซึ่งความฉลาด ทั้งๆ ที่ขาสั้นเมื่อเทียบกับความยาวของลำตัว มีความฉลาด สดใส มุ่งมั่นในการทำงานทั้งบนดินและใต้ดิน ประสาทสัมผัสทั้งหมดพัฒนาอย่างดี



ภาพที่ 5 ชิวาวา (Chihuahua)

ที่มา : ชิวาวา, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

<https://rattanapron22.wordpress.com>

ชิวาวา (Chihuahua) ชิวาวาเป็นสุนัขที่เป็นเพื่อนคู่หูที่ดีเยี่ยม เขาต้องการการเอาใจใส่และจงรักภักดีต่อเจ้าของมาก ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกจัดกลุ่มว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้อุ้มบนตัก แต่พวกเขาก็กระตือรือร้นและชอบมีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอ ชิวาวาเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักหากได้รับการปฏิบัติที่ดี แต่พวกเขาอาจกัดคนแปลกหน้าหรือเด็กเล็กผู้ที่อาจจะคุกคามเขาได้ เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์เล็กอื่น ชิวาวามีแนวโน้มที่จะเห่ามากกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ และพวกเขาอาจจะพยายามควบคุมเจ้าของและอาจจะหงุดหงิดใส่ได้



ภาพที่ 6 บีเกิล (Beagle)

ที่มา : บีเกิล, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

<http://puppydoglover.blogspot.com/2015/09/5-beagle.html>

บีเกิล (Beagle) เป็นสุนัขที่สุภาพ พวกมันค่อนข้างเป็นมิตร ไม่ดุร้ายเกินไปหรือเฉื่อยชาเกินไป ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม แต่มันก็เชื่องคนง่ายเกินที่จะเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ทว่ามันยังคงเห่าหรือหอนบ้าง เมื่อเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ บีเกิลยังเป็นสุนัขที่เหมาะกับเด็ก ๆ เข้ากับเด็ก ๆ ในบ้านดี ๆ ไม่พบประวัติการทำร้ายเด็ก บีเกิลจึงเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงกันในครอบครัว และบีเกิลยังเข้ากับสุนัขสายพันธุ์อื่นได้ง่าย พวกมันแข็งแรงมาก จึงวิ่งเล่นได้นานโดยไม่เหน็ดเหนื่อย โดยธรรมชาติพวกมันเป็นสุนัขที่อยู่เป็นฝูง เวลานำไปเลี้ยงเดี่ยวจึงอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้ และแม้ว่าบีเกิลจะมีพลังเห่าหอนอันรุนแรง แต่ไม่ใช่บีเกิลทุกตัวที่จะหอน แต่ส่วนมากจะเห่าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งบางตัวจะเห่าหรือหอน เมื่อรับรู้ถึงกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ

อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม

แอ็กเนส บาลโลเชย์ (AgnesBoulloche)

เป็นชาวฝรั่งเศส เกิดในกรุงปารีสปี ค.ศ. 1951 ชีวิตวัยเด็กในประเทศโมร็อกโกและแอฟริกาเหนือ เธออยู่ในกรุงปารีสในปี ค.ศ.1960 และเป็นนักเรียนที่ Ecole des Arts Decoratifมีความสนใจเกี่ยวกับภาพวาดสีน้ำมันบนแผ่นไม้ด้วยเทคนิคการเคลือบแบบเก่า ซึ่งประกอบด้วยการระบายซ้อนกันบาง ๆ ของชั้นสีและทำให้ภาพดูสว่างด้วยการแต้มสี นอกจากนี้เธอยังใช้สูตรเล่นแร่แปรธาตุหลากหลายสูตรเพื่อสรรค์สร้างสีย้อม สีใส (mediums)และวานิช (varnishes) แอ็กเนส บาลโลเชย์ มีความเป็นศิลปินตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ผลงานของเธอมีจินตนาการที่สร้างสรรค์และรูปแบบที่น่าสนใจ สีสันที่ดูสบายตา จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแก่ข้าพเจ้า³



ภาพที่ 7 แอ็กเนส บาลโลเชย์(AgnesBoulloche)

ชื่อภาพ : Dog

เทคนิค : oil color on canvas

ขนาด : 80x100 cm.

ที่มา : แอ็กเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์2562,

เข้าถึงได้จาก <http://agnes.boulloche.free.fr/>

ข้าพเจ้าประทับใจผลงานจิตรกรรมของ แอ็กเนส บาลโลเชย์(AgnesBoulloche)ภาพนี้เป็นรูปสุนัขที่กำลังนอนเล่นหนังสือที่เป็นของมนุษย์ อย่างมีความสุข ถึงแม้ สิ่งที่ทำไปจะไม่สมควรแต่สุนัขตัวนี้ก็จะมีนอนรอ นอนเล่นรอเจ้าของให้กลับมาหา มาเล่นและอ่านหนังสือให้เค้าฟัง

³แอ็กเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์2562,

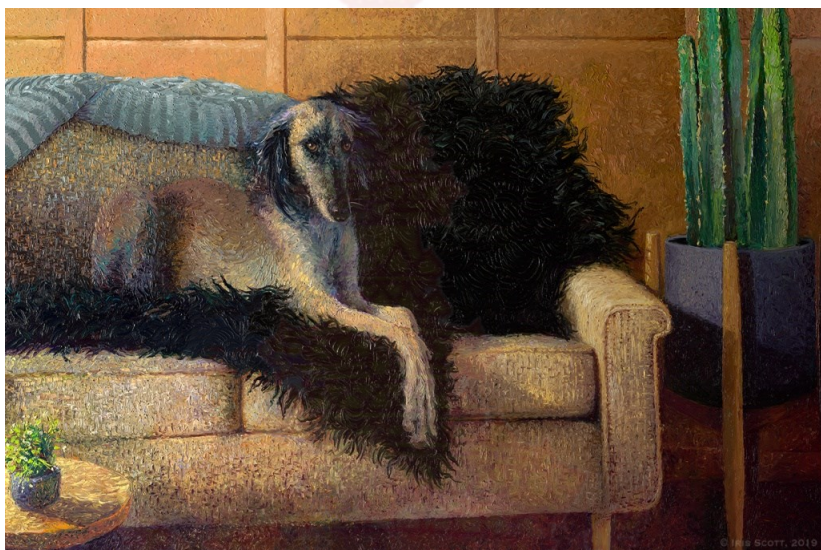
เข้าถึงได้จาก<http://agnes.boulloche.free.fr/>

ศิลปิน ไอริสสกอตต์(Iris Scott)

ไอริสสกอตต์เกิดในปี 1984 ใกล้กับซีแอตเติลพวกเขาตั้งชื่อตามเทพธิดากรีกแห่งสายรุ้ง ทั้งพ่อและแม่ของเธอทำงานที่บ้านด้วยตนเอง แม่เธอสอนบทเรียนเปียโนและดูแลสวนในขณะที่พ่อของไอริสสกอตต์สนับสนุนครอบครัวสร้างตู้เก็บของตามสั่งในร้านที่ติดกับบ้าน ในฐานะที่เป็นเด็กสาวไอริสมีเวลาเหลือเฟือที่จะอยู่คนเดียวด้วยใจของเธอเองปล่อยให้เล่นและสร้างความบันเทิงให้ตัวเองโดยไม่ต้องมีจอหรือของเล่นมากมาย บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ปลายถนนล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวข่มตลอดปี ไอริส และน้องสาวตัวน้อยของเธอไม่มีสัตว์เลี้ยงพวกเขาโตมากับสุนัข ในช่วงซัมเมอร์เธอใช้เท้าเปล่าขุดถ้ำบนเนินเขาสร้างบ้านต้นไม้ในป่าและขุดดินจากดินพวกเขาขุดขึ้นมา ในวันที่ฝนตกซึ่งมีจำนวนมากใน ซีแอตเติล ไอริสซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของเธอ เธออ่านหนังสือวิจิตรที่ยืมมาจากห้องสมุดเลียนแบบพ่อแม่ของเธอและทำตามแบบ ฝึกฝนศิลปะ ด้วยการวาดภาพตัวเองเป็นครั้งแรก เธอคัดลอกภาพถ่ายและภาพเขียนตั้งแต่อายุน้อย เพื่อให้วันหนึ่งเธอจะสามารถทำรายได้ เพียงไม่กี่เดือนหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและในขณะที่อยู่ต่างประเทศในไต้หวันในปี 2010 เธอได้ค้นพบตัวเองกับอาชีพที่ไม่เหมือนใครในฐานะนักวาดนิ้วมืออาชีพคนแรก ไอริสได้เรียนรู้พื้นฐานของสีพาสเทล สีน้ำมัน สีอะคริลิกและดินเหนียว ด้วยพื้นฐานความรู้ และโอกาสที่ได้เกิดขึ้น ในหน้าร้อนขึ้นตอนใต้ของไต้หวัน ช่วงเวลาแห่งความเกียจคร้าน ไอริสวาดภาพสีน้ำมันรูปดอกไม้สีเหลืองที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ปรารถนาที่จะวาดภาพให้เสร็จในเวลานั้น ไอริสก็หยิบกระดาษเช็ดมือสองสามแผ่นที่มีน้ำมันปีบลงบนปลายนิ้วของเธอ สีหนาขึ้นบนพื้นผิวมันง่ายต่อการควบคุม ไอริสรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ด้วยตัวของเธอ วันรุ่งขึ้นเธอตามหาถุงมือผ้าตัดเพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเธอ ไอริสใช้ปลายนิ้วที่สวมถุงมือทำงานด้วยสีเหมือนสีอกลางที่มีลักษณะคล้ายดินเหนียว การวาดภาพปลายนิ้วมีกำลังกลายเป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะ เกิดขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่สวยงาม แกลเลอรีหลายแห่งมีผลงานของไอริสและยังมีผู้คนมากมายที่ชื่นชอบสะสมผลงานของเธอด้วย⁴

ไอริสสกอตต์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562,

เข้าถึงได้จาก <https://www.irisscottfineart.com/exhibitions>



ภาพที่ 8 Madam Saluki | 80x46 in

ชื่อภาพ : Madam Saluki

เทคนิค : oil color on canvas

ขนาด : 80x46 cm.

ที่มา : แอ็กเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์2562,

เข้าถึงได้จาก <http://agnes.bouilloche.free.fr/>

ข้าพเจ้าประทับใจผลงานของ ไอริส สกอตต์ ภาพจิตรกรรมรูปสุนัข ที่เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดแรก
ของมนุษย์ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์มายาวนาน เนื่องจากสุนัขมีอุปนิสัยที่ดีหลายประการ
โดยเฉพาะความเฉลียวฉลาดความสามารถรอบตัว ความกตัญญู ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้าของ
ตลอดจนการเป็นสัตว์สังคม รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ดี ทำให้มนุษย์นำสุนัขมาเลี้ยง
แพร่หลายไปทั่วโลก เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกภายในครอบครัวของมนุษย์ในปัจจุบัน

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน

มนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกัน สุนัขเหล่านั้นจึงพบเห็นถึงความใกล้ชิดกับมนุษย์ เป็นสิ่งที่พึ่งพิงซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและมนุษย์ สิ่งนี้เองเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ผ่านการดำเนินงานทางกระบวนการภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ถ่ายทอดผลงานเป็นผลงานภายใต้หัวข้อมิตรภาพ (Friendship) ค้นคว้าข้อมูลการดำเนินงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ มีวิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรคหลายขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล

1. ข้อมูลภาพถ่ายสุนัขพันธุ์ต่างๆ ที่น่าสนใจและหาจากสื่อออนไลน์
2. ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวที่พบเห็นในครอบครัวและสภาพสังคมปัจจุบันระหว่างสุนัขและมนุษย์
3. ข้อมูลภาพถ่ายของสัญลักษณ์ที่นำมาใช้แทนมนุษย์และหาจากสื่อออนไลน์

ขั้นตอนการประมวลความคิด

การสร้างสรรคผลงานศิลปะของข้าพเจ้า เริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของสุนัขท่าทางอารมณ์สีหน้า พฤติกรรมต่างที่สุนัขแสดงออกมาให้เห็น ข้าพเจ้าใช้รูปทรง เส้น สี ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ช่วงเวลาแห่งความรัก มิตรภาพที่เกิดขึ้นจากความผูกพันของข้าพเจ้าและสุนัข เปรียบเสมือนเพื่อนที่แสนดี สุนัขของข้าพเจ้าแฝงความหมายนัยยะทางความคิด สะท้อนภาพความรัก ความผูกพัน ผ่านกระบวนการเพิ่มรูปทรงสุนัข ให้มีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อให้ตรงตามแนวความคิดที่ได้ผ่านกระบวนการประเมินจากตัวข้าพเจ้าและอาจารย์ผู้สอนผู้ที่คอยให้คำปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

รูปทรงสุนัขมีหลายชนิด หลายสายพันธุ์ ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก ส่วนใหญ่สุนัขพันธุ์เล็กคนจะนิยมนำมาเลี้ยง เป็นรูปทรงเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนรูปทรงที่โดดเด่นจะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กทั้งหลาย เพราะเป็นสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงอยู่ ข้าพเจ้านำเสนอรูปทรงสุนัขผ่านกระบวนการสร้างสรรค์บางรูปทรง แสดงความหมายความสัมพันธ์และใช้สิ่งของที่แทนความหมายถึงมิตรภาพของมนุษย์กับสุนัข

ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้าพเจ้าเริ่มจากความรู้สึกและผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับสัตว์ชนิดหนึ่ง(สุนัข) ข้าพเจ้าบันทึกภาพถ่าย ทำทางสุนัข จากนั้นจึงนำมาจัดวางให้เป็นองค์ประกอบตามความเหมาะสมที่ข้าพเจ้าพอใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยระยะเวลา กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หินในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชั้น ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ มีระยะการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชั้น เป็นการพิจารณาและบันทึกทำทางพฤติกรรมต่างๆ ที่สุนัขแสดงออกมาให้ข้าพเจ้าเห็น กระบวนการภาพพิมพ์หินนั้นมีความละเอียดอ่อน ต้องมีการย่ำคิดย่ำทำ อย่างมีสติ เพื่อกระทำและสร้างสรรค์ให้ผลงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยควบคุมพยามให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

การสร้างภาพร่าง(Sketch)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพร่างคือสิ่งแรกเริ่มของการถ่ายทอดจินตนาการ ถึงช่วงเวลานั้นๆ เกิดเป็นแรงบันดาลใจประกอบกับจินตนาการส่วนตัวที่สร้างสรรค์กลายเป็นภาพจินตนาการถ่ายทอดความคิดสู่ภาพร่างด้วยกัน ก่อนที่ข้าพเจ้าจะนำผลงานไปขยาย เพื่อทำเป็นผลงานจริง ข้าพเจ้าคำนึงถึง ความรู้สึก องค์ประกอบ สัญลักษณ์ สิ่งของที่บ่งบอกถึงความรักและมิตรภาพ



ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน





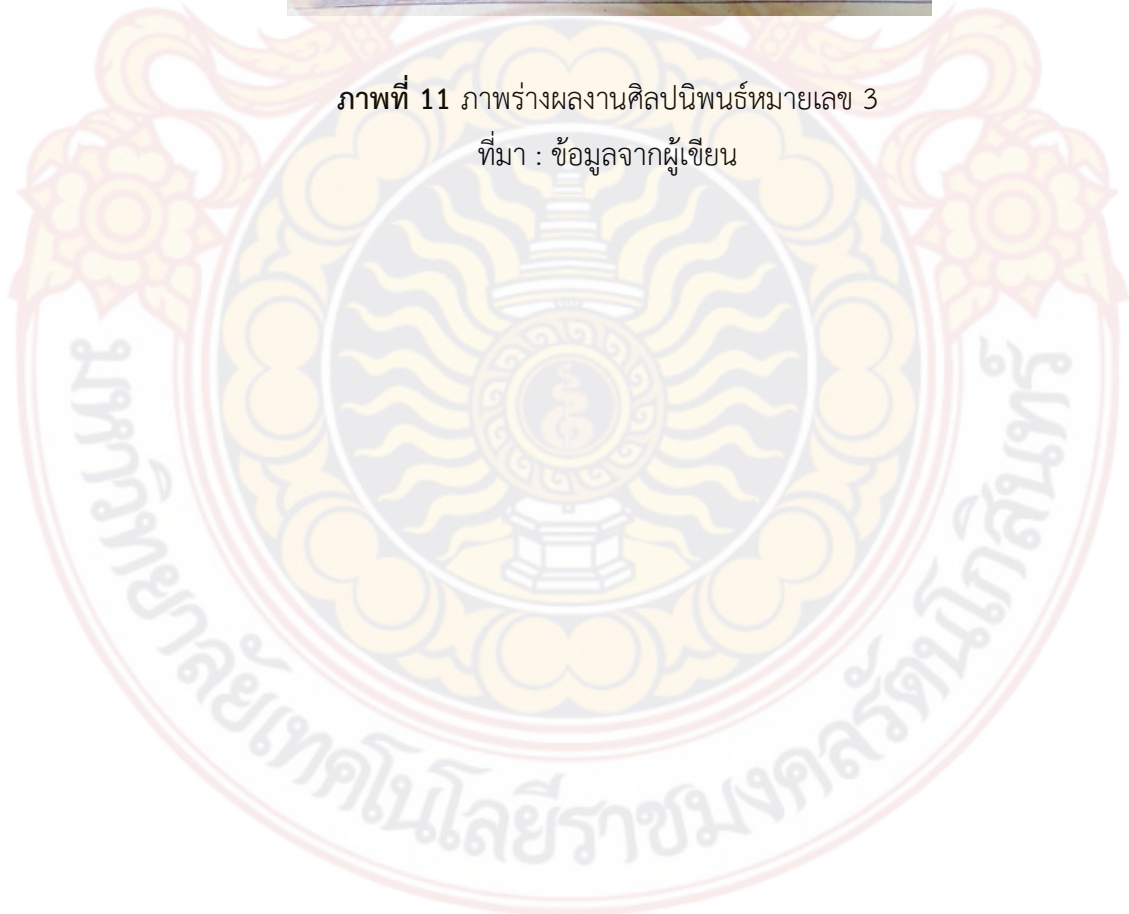
ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน





ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน





ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน





ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ผงแมกนีเซียมไลท์คาร์บอเนต (Magnesium light carbonate)
2. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)
3. กรดซันฟูริก (Sulphuric acid)
4. น้ำมันสน (Turpentine)
5. น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
6. กระดาษฟาบริโน่ (Fabriano paper)
7. หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset inks)
8. เพลทอลูมิเนียม (Aluminum plate)
9. แลคเกอร์แดง (Red Lacquer)
10. แป้งฝุ่น (Powder)
11. ฟองน้ำใยเซลลูโลส (Cellulose Sponge)
12. ดินสอไฮ (Dermatograph Pencil)
13. กาวกระถิน (Arabic gum)

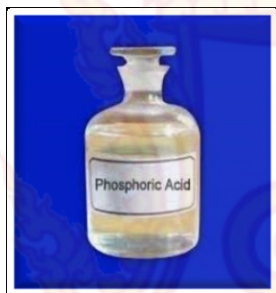




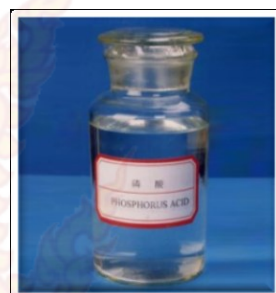
ผงแม่คีนีเซียมไลท์คาร์บอเนต



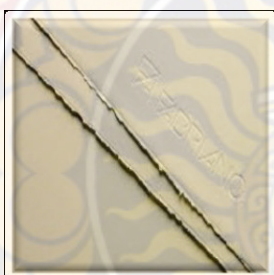
แป้งฝุ่น



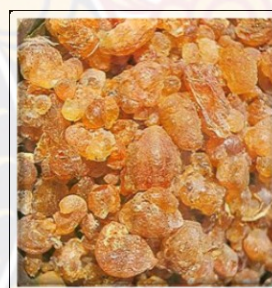
กรดฟอสฟอริก



กรดชั้นฟูรีค



กระดาศฟาบรีโน



กาวกระดาศ

ภาพที่ 14 อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ที่มาจากผู้เขียน



เพลทอลูมินัม



หมึกพิมพ์ออฟเซต



ฟองน้ำใยเซลลูโลส



ดินสอไข



ทินเนอร์



น้ำมันสน



แลคเกอร์แดง

ภาพที่ 15 อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ - การพิมพ์

การสร้างภาพผลงานจะใช้แผ่นอลูมิเนียมเป็นแม่พิมพ์ควรล้างคราบสกปรกที่ติดอยู่บนแผ่นอลูมิเนียมก่อนนำมาใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากการผสมน้ำยาล้างเพลท ใส่ไนไตรต์ 5 ลิตร กรด Sulphuric acid ครึ่งออน ผสมรวมกันเพื่อนำมาล้างเพลท โดยฉีดน้ำให้ทั่วทั้งเพลท เทน้ำยาล้างที่ผสมไว้ในถ้วย ใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ำยา ถูให้ทั่วทั้งเพลท ถูจากซ้ายไปขวา บนไปล่าง สามถึงสี่รอบ เมื่อถูเสร็จใช้น้ำฉีดล้างให้ทั่วเพลทและนำไปวางตาก ปล่อยให้เพลทแห้งสนิท



ภาพที่ 16 ทำการล้างแผ่นอลูมิเนียม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

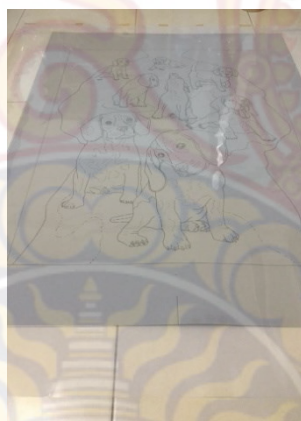
การทำกา

นำกากระถินมาทุบให้ละเอียด เทน้ำร้อนลงในกากระถินเพื่อละลายกา เมื่อละลายแล้วให้ใช้ผ้า紗กรองเศษที่อยู่ในกากระถิน นำที่วัดความถ่วงมาวัดค่าของกาให้ได้ระดับ 14-16 บลูเม (14บลูเม เป็นค่าที่เหมาะสม) เมื่อวัดค่าได้ความเหมาะสมแล้ว นำมาบรรจุใส่ลงในภาชนะนำไปแช่เย็น

วิธีทำกากรดกรด PHOSPHORIC ACID 5.6 ML. + ARABIC GUM 8 ON.

วิธีผสมกากรดกรด STOCK SOLOUTION 6 ON. + PURE GUM 4 ON.

หลังจากการเตรียมกา นำแบบที่ขยายมาคัดลอกบนแผ่นไซฟิล์ม คัดลอกแบบขยายจากภาพร่างต้นฉบับลงบนแผ่นไซฟิล์ม และกำหนดหัวท้ายกระดาษด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์ T-Bar ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้กำหนดการวางกระดาษให้ตรงทุกครั้งในการพิมพ์ คัดลอกภาพขยายลงสู่แม่พิมพ์ด้วยการนำกระดาษลอกถ่ายที่ถูด้วยผงสนิมฝุ่นบริเวณด้านหลัง วางลงบนแม่พิมพ์ นำกระดาษไซฟิล์มวางทับอีกครั้งหนึ่งจึงใช้ปากกาเขียนทับเพื่อสร้างรอยกดจากแม่แบบลงสู่แม่พิมพ์อีกครั้ง

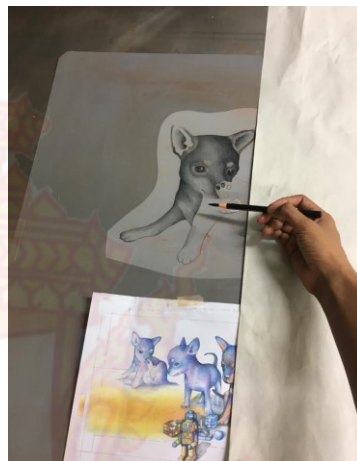


ภาพที่ 17 การขยายแบบร่างลงสู่แม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การเขียนแม่พิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ

การวิเคราะห์และแยกสีเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ โดยแยกสีแต่ละสีลงบนแม่พิมพ์ตามจำนวนสีที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการทับซ้อนของสีและเกิดเป็นน้ำหนักของภาพขึ้น ต้องเขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไฮดรามาส์ดำ



ภาพที่ 18 เขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไฮดรามาส์ดำ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเคลือบแม่พิมพ์และกัดกรด

ตรวจสอบน้ำหนักที่เขียนบนแม่พิมพ์ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการเขียน ใช้แปรงดูดซับความชื้นจากแม่พิมพ์โดยการถูลงบริเวณหน้าแม่พิมพ์ ใช้กาวกระถินบริสุทธิ์ประมาณครึ่งถ้วยออนซ์ ถูบนให้ทั่วผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นปล่อยให้แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง นำกาวที่ผสมกรดวนให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้นำไปล้างน้ำสะอาด ล้างกาวกรดออกให้หมด นำแม่พิมพ์มาวางทับหน้าแท่นเซ็ดน้ำให้หมด แล้วเทกาวบริสุทธิ์ลงบนแม่พิมพ์พอประมาณ ใช้อุ้งมือวนกาวให้รอบทั่วเพลท 2 นาที นำผ้าสาธุมานวนกาวให้บาง โดยไม่ให้มีคราบกาวติดอยู่บนพื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ วนเสร็จทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง



ภาพที่ 19 ขั้นตอนการเคลือบแม่พิมพ์และกัดกรด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการพิมพ์

ก่อนเริ่มขั้นตอนการพิมพ์งาน เตรียมกระดาษฟาบรีโนกำหนดหัวท้ายกระดาษ ทำเครื่องหมาย T-bar ไว้หลังกระดาษเพื่อกำหนดตำแหน่งการวางกระดาษลงบนแม่พิมพ์



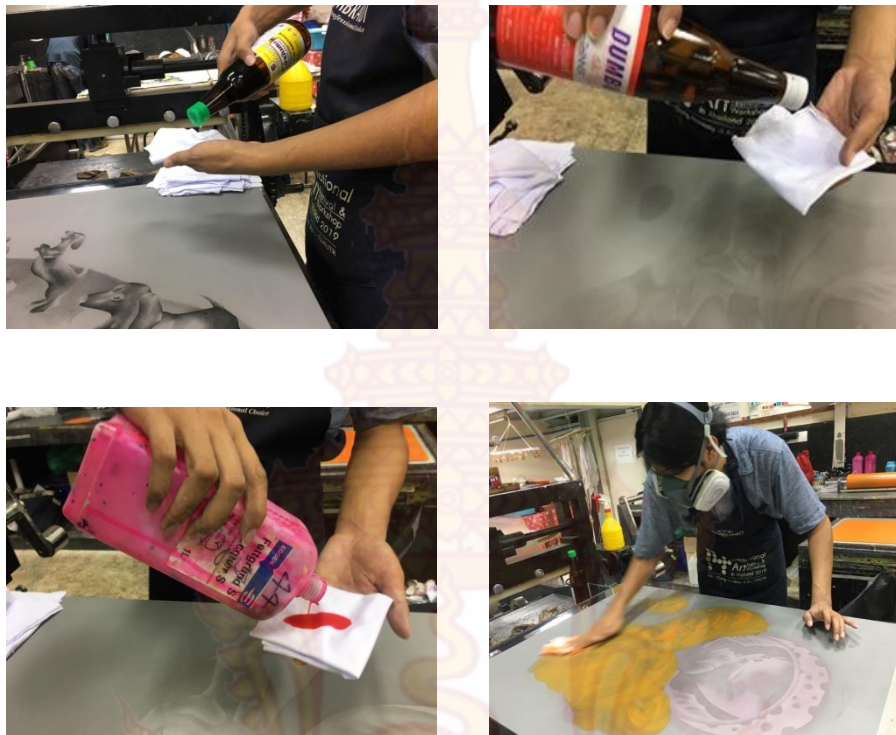
ภาพที่ 20 การกำหนดหัวท้ายกระดาษ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เตรียมหมึกพิมพ์ผสมผงไลต์แมกนีเซียมคาร์บอเนต เพื่อให้หมึกมีความข้นเหนียว อัตราส่วนจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของผลงานหากแม่พิมพ์มีรายละเอียดของผลงานสูง ให้เพิ่มจำนวนผงแมกนีเซียมขึ้นเพื่อเป็นการรักษารายละเอียดของผลงาน ใช้เกรียงปาดหมึกพิมพ์เล็กน้อยที่แทนกลิ้งหมึกให้เท่ากับหน้าของลูกกลิ้ง กลิ้งให้เรียบและบางสม่ำเสมอ ด้วยวิธีกลิ้งแล้วยก กลิ้งไป กลิ้งกลับ

การล้างคราบ

นำแม่พิมพ์วางลงบนแท่นพิมพ์ เตรียมเศษผ้าแห้ง และเปิดพัดลมดูดอากาศ ใช้เศษผ้าขาวชุบน้ำมันสนชุ่มพอประมาณ เช็ดที่แม่พิมพ์ให้สะอาด ใช้ผ้าชุบทินเนอร์ให้ชุ่มพอประมาณ เช็ดที่แม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่งให้สะอาด ใช้เศษผ้าชุบแลคเกอร์แดงเช็ดทั่วทั้งแม่พิมพ์ ให้เรียบ เร็ว และบาง รอให้แห้ง แล้วใช้หมึกพิมพ์บริสุทธิ์เช็ดให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์อีกครั้ง



ภาพที่ 21 การล้างคราบบนแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



การกลิ้งหมึกพิมพ์

การกลิ้งหมึกพิมพ์ ใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอเปียกชุ่ม บีบลงบนแม่พิมพ์เซ็ดจนให้ทั่วเพลาให้สะอาด กาวกระถินที่เคลือบไว้จะหลุดออก ใช้นิ้วมือลูบคราบแลคเกอร์แดงเบาๆ จนหลุดออกให้สะอาด ส่วนบริเวณที่เขียนไขพร้อมที่จะรับหมึก ใช้ฟองน้ำเซ็ดน้ำหล่อเลี้ยงผิวแม่พิมพ์พอหมาดๆ สลับกับการกลิ้งหมึก เมื่อครบ 10 ครั้ง เซ็ดน้ำ ครบ 30 ครั้ง เรียก 1 ชุด ครบ 1 ชุด หันกลับไปรับหมึกมาใหม่ กลิ้งทั้งหมด 3 ชุด การกลิ้งหมึกให้กลิ้งแบบนับชุดหมึก ไป กลับ ยก นับเป็น 1 ครั้งสุดท้ายเรียกการกลิ้งปิดด้วยวิธีการกลิ้งแน่น กลิ้งไปรอบเดียวไม่ต้องดึงกลับซ้ำๆ แล้วยกขึ้น ไม่ต้องเซ็ดน้ำซ้ำ ทำความสะอาดรอบๆแม่พิมพ์ ด้วยการใช้นุ่นองเซ็ดคราบสกปรกให้สะอาด แล้วเซ็ดน้ำได้แม่พิมพ์ทุกครั้งวางตำแหน่งแม่พิมพ์ให้ตรงกึ่งกลางแท่นพิมพ์ ใช้กระดาษปรีฟประมาณ 5 แผ่นวางทับ วางแผ่นพลาสติกใส ปาดจารบีลงบนพลาสติกให้ตรงตามตำแหน่งแท่นพิมพ์ หมุนแท่นพิมพ์ไปหยุดตรงจุดเริ่ม กดคานโยกลงมาให้สุด เริ่มหมุนแท่นไปหยุดที่จุดหยุด ยกคานโยกขึ้น หมุนกลับให้สุด ตรวจสอบผลจากการปรีฟดูน้ำหนัก เมื่อพร้อมที่จะพิมพ์จริงให้เตรียมวางกระดาษฟาบรีโนให้ตรงเส้นตรงหลักกระดาษที่ทำเครื่องหมาย T-bar ไว้ให้ต่อกับเส้นตรงบนแม่พิมพ์ หัวกระดาษจะวางทับพอดีกับตัว T บนแม่พิมพ์ในกรณีหลายแม่พิมพ์ภาพจะตรงกันทุกจุดเดิมทุกแผ่น



ภาพที่ 22 การกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 23 การพิมพ์งานลงบนกระดาษที่ละสีจนสมบูรณ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจในเรื่องของการสร้างผลงานศิลปะโดยผ่านกระบวนการภาพพิมพ์หิน โดยมีแรงบันดาลใจแรกจากความรักและความผูกพันกับสุนัขที่ใกล้ชิดข้าพเจ้า ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าเพื่อหารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำเสนอเกี่ยวกับสุนัข ในรูปแบบท่าทาง กิริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสีหน้าหรืออารมณ์ หูตั้ง หางกระดิก ท่าบิดขี้เกียจ ท่าเกา ในรูปแบบ 2 มิติ เน้นการดร้ออิงน้ำหนักเส้นและสีเส้นไปทางสีโทนร้อนและสีโทนเย็นหรือสีวรรณะร้อนสีวรรณะเย็น ที่แสดงออกถึงความรู้สึกถึงบรรยากาศความรักความซื่อสัตย์ที่สุนัขมีต่อเจ้าของ ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความอบอุ่น ความน่ารักของสุนัขที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้

การสร้างสรรคผลงานระยะก่อนหัวข้อศิลปนิพนธ์ (Terminal Project)

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

แนวคิดและเทคนิควิธีการนำเสนอในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความน่ารัก สดใส น่าเอ็นดู ในวัยทารก เป็นการกำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์หลายคนนำสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มาเลี้ยง แล้วต่างก็รักเหมือนลูกเพราะมีความน่ารัก น่าทะนุถนอมแตกต่างกันไป ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้นำรูปทรงของสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงมาจัดวางให้ดูเหมือนเด็กทารกนอนอยู่ในเตียงที่เต็มไปด้วยความสุข พร้อมของเล่นที่แสดงออกถึงความรักที่พ่อแม่มีให้แก่ลูก ผ่านกระบวนการตัดทอน สื่อถึงความรักความผูกพันในทัศนคติของข้าพเจ้า

ภาพผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560)



ภาพที่ 24 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ หมายเลข 1
ชื่อผลงาน : My Baby
ขนาด : 70x100
เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยงก่อนคิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าถ่ายทอดเรื่องราว ความร่าเริงของสุนัข ยามราตรีใต้แสงจันทร์และแสงถึงความร่าเริง เน้นการใช้ลายเส้นที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะตน ผสมกันเส้นทับซ้อนกัน ทำให้เกิดมิติ ระยงยามค่ำคีนยามราตรีที่มีแต่ความสุข ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ โทนการใช้การอัดบล็อกสกรีน เข้ามาช่วยในการเก็บรายละเอียด เล็กๆน้อยๆ ทำให้เพิ่มจังหวะในการคัดพรมจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ ปิดท้ายด้วยการใช้สีที่มีน้ำหนักดำที่สุด



ภาพที่ 25 ภาพผลงานระยงก่อนคิลปนิพนธ์ หมายเลข 2
 ชื่อผลงาน : Night life dogs
 ขนาด : 70x100
 เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยงก่อนคิลปนินพณ์หมายเลข 3

ในผลงานงานขึ้นนี้ถ่ายทอดโดยใช้ลักษณะสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ โดยการใ้เส้น ขาว เทา ดำและใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ผลงานขึ้นนี้เน้นการอัดบล็อกสกรีน เพราะทำให้เกิดเส้นที่คมชัดมากขึ้น เป็นผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมที่ไม่พึงพอใจที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย สุนัขจะนำสิ่งของมาเล่น กระจัดกระจายอยู่ภายในบริเวณห้อง พฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกถึงความไม่พอใจที่อยากจะตามมนุษย์ไปทุกที่



ภาพที่ 26 ภาพผลงานระยงก่อนคิลปนินพณ์ หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : Waiting

ขนาด : 70x100

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยาะก่อนศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 4

ผลงานชิ้นนี้ เป็นเรื่องของความฝัน เพื่อถ่ายทอดจินตนาการให้ดูเพื่อฝัน ข้าพเจ้าใช้เส้นสร้างสีที่ตัดกับพื้นหลังเน้นสีที่ดูแล้วสบายตา ใช้สีโทนเย็นที่ทำให้สุนขมีจุดเด่น เหมือนเวลาที่ดูหนังความคิด ภาพความฝันก็จะแตกต่างจากความเป็นจริง ใช้สีโทนเย็นเป็นตัวเล่าเรื่อง ใช้การถ่ายบล๊อคสกรีนเป็นส่วนๆ พิมพ์พื้นหลังให้เป็นเรนโบว์ แล้วใช้เส้นสีโทนเย็นพิมพ์ทับซ้อนลงในงาน ทำให้เกิดเป็นรูปทรงที่คมชัด



ภาพที่ 27 ภาพผลงานระยาะก่อนศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 4

ชื่อผลงาน : Sweet Dream

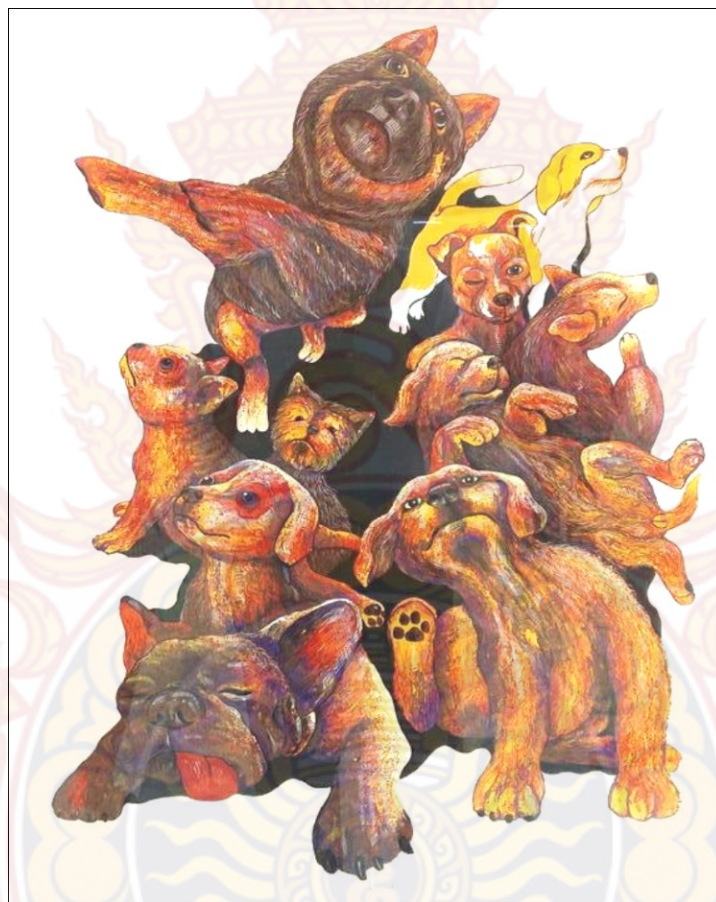
ขนาด : 70x100

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยงก่อนคิลปนินท์ หมายเลข 5

ในผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานชิ้นสุดท้าย ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราวมิตรภาพเพื่อนร่วมโลกแสนซื่อสัตย์ ที่มีให้ต่อเจ้าของ เป็นผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ข้าพเจ้านำรูปทรงของเหล่าสุนัขที่มนุษย์นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่ กิริยา ท่าทาง ต่างเข้ามาประกอบกัน ให้เป็นองค์ประกอบ ใช้สีโทนร้อน ที่แสดงออกถึงสุนัขในความเป็นจริง เน้นการใช้เส้นที่ชัดเจนและใช้การถ่ายบล้อคสกรีนช่วยในการเก็บรายละเอียดในชิ้นงาน จบด้วยการพิมพ์สีด้าเป็นสีสุดท้าย



ภาพที่ 28 ภาพผลงานระยงก่อนคิลปนินท์ หมายเลข 5

ชื่อผลงาน : My Best Friend

ขนาด : 70x100

เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561)

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้นำเทคนิคภาพพิมพ์หินมาเพื่อสร้างผลงาน โดยในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาภาพถ่ายสุนัขพันธุ์เล็กและของเล่นที่แทนตัวมนุษย์ โดยการนำรูปทรงสิ่งของ มาสร้างสรรค์องค์ประกอบให้น่าสนใจและให้สีที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรไม่ร้อนแรง ดูแล้วสบายตา



ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1
 ชื่อผลงาน : Friendship 1
 ขนาด : 80x 60
 เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ มิตรภาพ ระหว่างสุนัขกับมนุษย์ มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกัน เวลาที่มนุษย์กินอะไรที่ดูแปลกตาและน่ากิน สุนัขก็มักจะทำท่าทางนั่งมองมนุษย์กิน จนทำให้ใจอ่อนยอมให้สุนัขกิน แม้กระทั่งของกินที่ไม่เหมาะสมกับสุนัข แต่ก็ทำให้สุนัขมีความสุข ในช่วงเวลาที่ได้กิน



ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Friendship 2

ขนาด : 80x 60

เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

เวลาที่ข้าพเจ้าต้องห่างไกล เดินทางไปไหนมาไหน โดยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถนำสุนัขที่เลี้ยงไว้ เดินทางไปด้วย สุนัขก็จะเฝ้ารอคอยด้วยความซื่อสัตย์ ถึงแม้ว่า สุนัขไม่สามารถห้ามให้เราไม่ออกไปไหน แต่มนุษย์ก็จะรับรู้ได้ถึงความรัก ความผูกพันที่สุนัขของตนเอง มีให้แก่เจ้าของ แม้ว่าเจ้าของจะออกไปนานแค่ไหน สุนัขก็จะรอคอย และจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไป



ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Friendship 3

ขนาด : 80x60

เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4

สุนัขต่างมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นของเล่นลูกกลมๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ สุนัขจะมีอาการสงสัย และตื่นเต้นเวลาที่ได้รับของเล่นใหม่ ถึงจะเป็นแค่ของเล่นลูกกลมๆ ก็ทำให้สุนัขมีความสุข ในช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งนี้เป็นมิตรภาพความรักที่มนุษย์จะให้สุนัขของตนเองได้ ถ้าสุนัขของข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าก็จะสุขไปกับสุนัขด้วย



ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4
 ชื่อผลงาน : Friendship 4
 ขนาด : 80x60
 เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5

ช่วงเวลาอันแสนมีความสุข คือการนอนหลับพักผ่อน หลังจากการเล่นซุกซนของสุนัข เบาะนอนนุ่มสำหรับเจ้าสุนัขตัวน้อย เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นที่มีความสำคัญเช่นกัน มนุษย์ที่เลี้ยงสุนัขและรักเหมือนลูก ต้องซื้อให้สุนัขของตน เพื่อให้สุนัขหลับสบายและปลอดภัย โดยมนุษย์จำเป็นต้องวางเบาะนุ่มๆไว้ในพื้นที่ๆเป็นของสุนัข เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพความรักที่เรามาจะมีให้เค้าได้ และให้สุนัขได้ผ่อนคลายยามหลับไหลอย่างมีความสุข



ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : Friendship 5

ขนาด : 80x60

เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ สร้างขึ้นจาก เรื่องราวความรักและความผูกพัน ระหว่างมนุษย์กับสุนัขที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันมายาวนาน ตั้งแต่สุนัขของข้าพเจ้ายังตัวเล็กๆ จนปัจจุบัน ทั้งข้าพเจ้าและสุนัขของข้าพเจ้าก็ต่างได้โตขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่าวันและเวลาก็เนิ่นนานพอที่จะทำให้ ข้าพเจ้าได้มีความสัมพันธ์จนก่อให้เกิดความรักและความผูกพันขึ้นระหว่างข้าพเจ้ากับสุนัขของ ข้าพเจ้าที่มีให้กันมาโดยตลอด ด้วยความประทับใจในความผูกพันและความรักนี้ ข้าพเจ้าจึงนำ เรื่องราว พฤติกรรม ท่าทาง ความน่ารักของสุนัข รวมไปถึงสุนัขที่ข้าพเจ้าพบเจอในชีวิตประจำวัน มา สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการ ภาพพิมพ์หิน (Lithography) โดยนำเสนอในรูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดนี้ “มิตรภาพ” จะเป็นประโยชน์ และให้แนวความคิดต่อผู้ที่มีความสนใจ และเป็นสื่อความรัก ความผูกพัน ระหว่างมนุษย์กับสุนัข ซึ่ง ผลงานชิ้นนี้จะเหมือนภาพสะท้อนความทรงจำต่างๆ ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราว เกี่ยวกับสุนัขของข้าพเจ้า ผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ฉบับนี้

บรรณานุกรม

ชีวาว่า, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก <https://rattanapron22.wordpress.com>

บอริสเลวินสัน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก <https://thematter.co/byte/why-we-love-pet/6817>

บีเกิล, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก
<http://puppydoglover.blogspot.com/2015/09/5-beagle.html>

ปัก, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก
<http://puppydoglover.blogspot.com/2015/09/6-pug.html>

เฟรนช์บูลด็อก, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก
<http://bludxkhnxngmhahnayn.blogspot.com/2015/08/french-bulldog.html>

ดัชชุน, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก
<https://twitter.com/petinthaidotcom/status/689714239016046593>
สุนัขเป็นมากกว่าเพื่อนแท้ของมนุษย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก
<https://www.dogilike.com/content/dailydog/2483/?fbclid=IwAR1812YeScSB8lKonLLQB>
VYYOvKTpb8ywX38wdADz36wQpWYHYtIwvt8fl

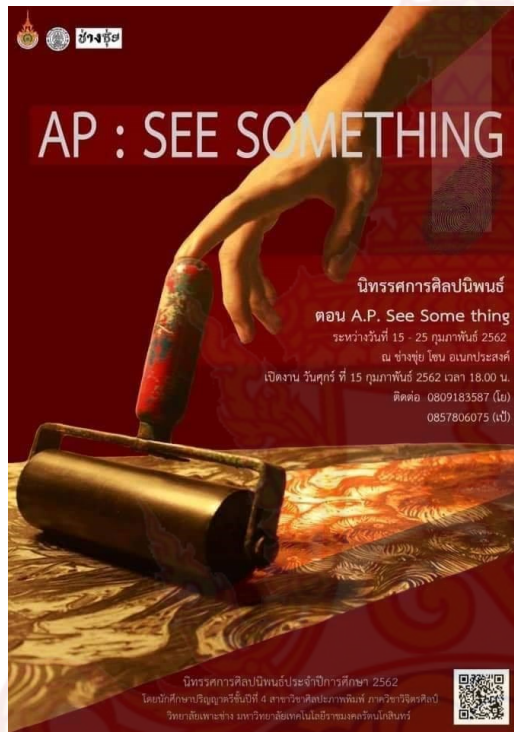
แอกเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562,
เข้าถึงได้จาก <http://agnes.boullloche.free.fr/>

ไอริสสกอตต์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562,
เข้าถึงได้จาก <https://www.irisscottfineart.com/exhibitions>



ภาคผนวก

การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “AP. SEE SOME THING”
 ของนักศึกษาสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ณ ช่างชุ่ย โซนอเนกประสงค์
 ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2562



ภาพที่ 34 โปสเตอร์และหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษา สาขาศิลปะภาพพิมพ์
 ที่มา : จากผู้เขียน



ภาพที่ 35 เพื่อนๆภาพพิมพ์
ที่มา : จากผู้เขียน



ภาพที่ 36 แสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : จากผู้เขียน



ภาพที่ 37 บรรยายภาพงานแสดงศิลปนิพนธ์
ที่มา : จากผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล นาย บิลลี่ เรืองอุไร
วัน เดือน ปีเกิด 7 เมษายน 2536
เบอร์โทร 0647525113
E-mail billy_boy033@hotmail.com
ที่อยู่ 47 ซ.ยิ้มประยูร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวังไกลกังวล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
ระดับมหาวิทยาลัย : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมนังครัถนโกสินทร์

ประวัติการทำงาน

- ปี 2560 นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่9 ตอน ไล่ลายป้ายสี

