

ตอนต่อไปของความสุข
The next episode of happiness

อิสรา แยมไสว

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2563

ตอนต่อไปของความสุข

อิสรา แยมไสว

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2563

The next episode of happiness

Isara Yamswai

The Art Thesis submitted in partial fulfillment of the Requirement
For Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts
Department of Fine Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

2020

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์

เรื่อง ต่อกต่อไปของความสุข

เสนอโดย อิศรา แยมไสว

รหัสนัศึกษ 4591070841122

เป็นส่วนหนึ่ของการศึกษตามหลัสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)

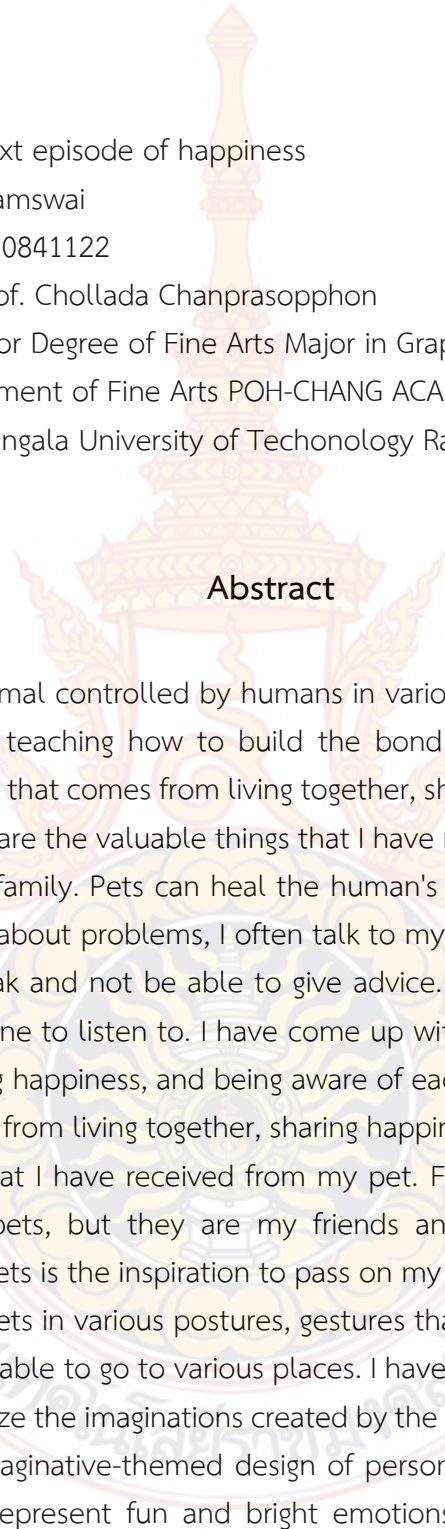
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ตอนต่อไปของความสุข
นักศึกษา	นางสาวอิสรา แยมไสว
รหัสนักศึกษา	4591070841122
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

สัตว์เลื้อย คือ สัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ทั้งในเรื่องการให้อาหาร การคุ้มครอง การดูแล หรือ การสอนสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลื้อย ความผูกพันที่มาจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันความสุขและรับรู้ความทุกข์ของกันและกัน เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากสัตว์เลื้อยของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเปรียบสัตว์เลื้อยเสมือนครอบครัว สัตว์เลื้อยเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์เรา เวลาที่รู้สึกท้อหรือเสียใจกับปัญหาข้าพเจ้าจะพูดคุยกับสัตว์เลื้อยอยู่บ่อยครั้ง บางคนอาจคิดว่าสัตว์ เลื้อยพูดไม่ได้ ให้คำปรึกษาไม่ได้ แต่ในบางช่วงความรู้สึกของมนุษย์เราอาจแค่ต้องการคนรับฟังเท่านั้น ความผูกพันที่เกิดมาจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันความสุขและรับรู้ความทุกข์ของกันและกัน เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากสัตว์เลื้อย ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลื้อย แต่ พวกเขาเป็นทั้งเพื่อนและครอบครัวของข้าพเจ้าประสบการณ์ความรู้สึกจากสัตว์เลื้อยเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผ่านผลงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ของข้าพเจ้าซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์นี้ เป็นภาพสะท้อนถึงสัตว์เลื้อยในอิริยาบถต่างๆ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกถึงความสุข ความสนุกสนาน จากการที่ได้ไปในสถานที่ต่างๆ ข้าพเจ้าใช้สีเส้นที่บ่งบอกถึงความสดใส เพื่อเน้นย้ำถึงภาพจินตนาการที่ เกิดจากความเป็นจริงผสมผสานกัน นำเสนอในรูปแบบ 2 มิติ โดยการใช้รูปแบบกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) การออกแบบรูปทรงลักษณะเฉพาะตนที่มาจากจินตนาการโดยมีที่มาจากสัตว์เลื้อยของ ข้าพเจ้า ผ่านการนำเสนอด้วยสีที่มีอารมณ์ความรู้สึกสนุกสนานและสดใสของสัตว์เลื้อย มีการทับซ้อน ของสีและรูปทรงในการสร้างผลงานศิลปะ เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจินตนาการของ ข้าพเจ้าสื่อผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)

Title	The next episode of happiness
Name	Isara Yamswai
Student Id	4591070841122
Advisers	Asst.Prof. Chollada Chanprasopphon
Degree	Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts Department of Fine Arts POH-CHANG ACADEMY OF ARTS Rajamangala University of Techonology Rattanakosin
Year	2020

Abstract

Pets are the animal controlled by humans in various aspects, including feeding, protection, caring, or teaching how to build the bond between humans and pets. Importantly, the bond that comes from living together, sharing happiness, and knowing each other's suffering are the valuable things that I have received from my pets. I have metaphor a pet as a family. Pets can heal the human's feelings, and whenever I feel discouraged or upset about problems, I often talk to my pet. Some people may think that pets cannot speak and not be able to give advice. However, at some point, we may just need someone to listen to. I have come up with the bond that comes from living together, sharing happiness, and being aware of each other's suffering from pets. The bond that comes from living together, sharing happiness, and being aware of each other's suffering is what I have received from my pet. For this reason, I feel that the pets were not just pets, but they are my friends and my family. The sensation experience towards pets is the inspiration to pass on my creations of printmaking. This art is a reflection of pets in various postures, gestures that express happiness, and the fun moment of being able to go to various places. I have used colors that indicate the brightness to emphasize the imaginations created by the combined reality as 2D called Semi Abstract, the imaginative-themed design of personalities derived from my pets through colors that represent fun and bright emotions of pets. Besides, there are overlays of colors and shapes to create the workpiece. Also, I adjusted with techniques and methods of art creation my imagination that has been communicated through Lithograph.

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคารพของข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล และอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำและความห่วงใยที่ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่ดีในชีวิต ได้รับความช่วยเหลือ และให้คำชี้แนะในการแก้ปัญหา จนทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ที่ดีแก่ตัวข้าพเจ้า

ศิลปินพจน์ฉบับนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความตั้งใจ มุมนะอดทนของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอมอบให้กับนายสมศักดิ์ แยมไสว และ นางลมัย แยมไสว บิดามารดาซึ่งเป็นที่เคารพรักเลี้ยงคูอบรมให้ข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่สำเร็จในชีวิตคือการที่ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้สำเร็จหากไม่มีครอบครัวที่คอยผลักดันให้กำลังใจข้าพเจ้าคงจะทำไมสำเร็จและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกสิ่งอย่าง หากตัวข้าพเจ้าไม่มีครอบครัวข้าพเจ้าคงจะลำบากในช่วงที่ผ่านมาและขอบคุณพี่ๆและน้องๆภาพพิมพ์ทุกคนที่ช่วยเหลือข้าพเจ้า ศิลปินพจน์ฉบับนี้จะเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจและความมุมนะอดทนในการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

อิสรา แยมไสว

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในหัวข้อเรื่อง “ตอนต่อไปของความสุข” (The next episode of happiness) นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์และความชอบ ในเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงของตัว-ข้าพเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าจึงนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา แรงบันดาลใจ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และขั้นตอนในการแสดงออกผลงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนา รูปแบบผลงานเฉพาะตัว

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจศึกษาด้านศิลปะการทำหนังสือ และเป็นแนวทางการทำงานศิลปะแก่ผู้ที่สนใจในด้านศิลปะต่อไป

อิสรา แยมไสว

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย	ก
ปกในภาษาอังกฤษ	ข
หน้าอนุมัติ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ช
คำนำ	ซ
สารบัญ	ฅ
สารบัญ (ต่อ)	ฉ
สารบัญ (ต่อ)	ฎ
สารบัญภาพ	ฏ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฐ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา	1
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์	2
ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์	3
บทที่ 2 พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์	4
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	4
อิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง	4
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	7
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม	8
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการทำงาน	11
การกำหนดรูปแบบและวิธีสร้างสรรค์	11
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์	11
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ	12
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม	13
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)	26
ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร	26
ขั้นตอนการลอกลายเส้นโครงสร้างของผลงานลงบนแผ่นไขฟิล์ม	26
ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์	27
ขั้นตอนการลอกแบบโครงสร้างลายเส้นบนแม่พิมพ์	28
ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน	29
ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์โดยวัสดุไข	31
ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์	33
ขั้นตอนการเตรียมกาวกรด	34
ขั้นตอนการกัดกรด (Etching The Plate)	35
ขั้นตอนการกัดกรด	35
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์	37
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์	38
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์	39
ขั้นตอนการล้างเขม่าดำและการกลิ้งหมึกพิมพ์	40
ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์	42
ขั้นตอนการพิมพ์	43
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน	49
การสร้างสรรค์ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ (Terminal project)	50
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563	
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	50
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	52
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	54
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4	56
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5	58
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis Project) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564	60

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	61
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	63
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	65
บทที่ 5 บทสรุป	66
บรรณานุกรม	68
ภาคผนวก	69
ประวัติผู้เขียน	75

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง	6
ภาพที่ 2	ภาพอิทธิพลสภาพแวดล้อม	7
ภาพที่ 3	ภาพอิทธิพลศิลปกรรม	9
ภาพที่ 4	ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน	18
ภาพที่ 5	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข1	19
ภาพที่ 6	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข2	20
ภาพที่ 7	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข3	21
ภาพที่ 8	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข4	22
ภาพที่ 9	ภาพร่างผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข5	23
ภาพที่ 10	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข1	24
ภาพที่ 11	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข2	25
ภาพที่ 12	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข3	26
ภาพที่ 13	ภาพขั้นตอนการลอกกลายโครงสร้างของผลงานลงแผ่นไซฟิล์ม	27
ภาพที่ 14	ภาพขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)	28
ภาพที่ 15	ภาพขั้นตอนการผสมผงสนิมกับเอทิลแอลกอฮอล์	29
ภาพที่ 16	ภาพขั้นตอนการเตรียมกาวกระถิน	30
ภาพที่ 17	ภาพขั้นตอนการกรองกาวกระถิน	31
ภาพที่ 18	ภาพขั้นตอนการเขียนวัสดุไซชนิดแบบแห้ง	33
ภาพที่ 19	ภาพขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์	34
ภาพที่ 20	ภาพขั้นตอน Stocksolution	35
ภาพที่ 21	ภาพขั้นตอนการเตรียมกาวกรด	35
ภาพที่ 22	ภาพกราฟฟิกแสดงระดับเข้ม-อ่อนของน้ำหมึกที่ใช้ในการกัดกรด	36
ภาพที่ 23	ภาพขั้นตอนการกัดกรด	37
ภาพที่ 24	ภาพการเทกาวบริสุทธิ์ลงบนแม่พิมพ์	37
ภาพที่ 25	ภาพการปั่นผ้าสาธิตให้เป็นลูกประคบ	38
ภาพที่ 26	กราฟฟิกขั้นตอนการเตรียมกระดาษและสร้างสัญลักษณ์ “T” และ “I”	38
ภาพที่ 27	ภาพกราฟฟิกรายละเอียดของตำแหน่งมุมมองด้านบน การกำหนดจุดเริ่มและหยุด	39

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 28	ภาพขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์	40
ภาพที่ 29	ภาพขั้นตอนการล้างเขม่าดำและเปิดเพลทแม่พิมพ์ด้วยน้ำ	42
ภาพที่ 30	ภาพขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์	43
ภาพที่ 31	ภาพขั้นตอนการใช้กระดาษพิมพ์งาน ที่กำหนด “T” และ “I” วางบนแม่พิมพ์	44
ภาพที่ 32	ภาพขั้นตอนการวางแผ่นพลาสติก ปาดจาระบีบนแผ่นพลาสติก	45
ภาพที่ 33	ภาพขั้นตอนการปรับแกนคั่นโยก	45
ภาพที่ 34	ภาพขั้นตอนการถอนกระดาษพิมพ์งาน	45
ภาพที่ 35	ภาพลำดับขั้นตอนแม่พิมพ์และการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์	46
ภาพที่ 36	ภาพลำดับขั้นตอนแม่พิมพ์และการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์	47
ภาพที่ 37	ภาพผลงานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์	48
ภาพที่ 38	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	51
ภาพที่ 39	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	53
ภาพที่ 40	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	55
ภาพที่ 41	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 4	57
ภาพที่ 42	ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมายเลข 5	59
ภาพที่ 43	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1	61
ภาพที่ 44	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2	63
ภาพที่ 45	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3	65
ภาพที่ 46	ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์	70
ภาพที่ 47	ภาพหน้าปกสูจิบัตร	71
ภาพที่ 48	ภาพแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์	72
ภาพที่ 49	ภาพแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์	72
ภาพที่ 50	ภาพบรรยากาศแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์	73
ภาพที่ 51	ภาพบรรยากาศแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์	74

บทที่ 1

บทนำ

สัตว์เลี้ยว คือ สัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ทั้งในเรื่องการให้อาหาร การคุ้มครอง การดูแล หรือ การสอนสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยว เราจึงเรียกพวกเขาว่าสัตว์เลี้ยว โดยไม่นับ สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ หรือสัตว์ที่อยู่ในห้องทดลองว่าเป็นสัตว์เลี้ยว เพราะไม่มีความผูกพันและความ เป็นอยู่ของคน สัตว์เลี้ยวคือ เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ และมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของ ปัจจุบันสภาพสังคมและ วิถีชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้นวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยวอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา บ้าง ก็อาจจะเลี้ยงเพื่อเป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา¹

ในสังคมปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยวเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ มนุษย์จะ เลี้ยงไว้อย่างน้อย 1 ชนิด ซึ่งคนที่เลี้ยงสัตว์ก็มีหลายเหตุผลในการเลี้ยง บ้างก็เลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน บ้าง ก็เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน บ้างก็เลี้ยงเป็นการทำบุญเนื่องจากสัตว์เลี้ยวถูกทอดทิ้งและรับมาอุปการะ

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

ความผูกพันที่มาจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันความสุขและรับรู้ความทุกข์ของกันและ กัน เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากสัตว์เลี้ยวของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค สัตว์เลี้ยว แต่เป็นมิตรภาพที่มาพร้อมกับความเสมอภาค โดยส่วนตัวข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการควบคุมสัตว์ เลี้ยว ข้าพเจ้าเปรียบสัตว์เลี้ยวเสมือนครอบครัวข้าพเจ้ารู้สึกสัตว์เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของ มนุษย์เรา บางครั้งดีกว่ามนุษย์ด้วยกันซะอีก ที่ข้าพเจ้าคิดเช่นนี้เพราะโดยส่วนตัวข้าพเจ้ามีสัตว์เลี้ยว หนึ่งตัว และเป็นตัวแรกในชีวิตของข้าพเจ้าคือแมวสีดำชื่อเหมียว ข้าพเจ้าพบเจอสัตว์เลี้ยวจากที่ ทำงานของแม่เป็นแมวจรจัดที่เข้ามาอาศัยในที่ทำงานนี้ ข้าพเจ้าเห็นจึงเกิดความสงสารและได้ให้อาหารอยู่บ่อยครั้ง ข้าพเจ้าจึงเกิดความเอ็นดูและสนใจจึงทำให้อยากที่จะสัมผัสและเล่นด้วยแต่ด้วยความ เป็นแมวจรจัดทำให้สัตว์เลี้ยวของข้าพเจ้ามีความหวาดกลัวต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็น อย่างมาก จึงพยายามทำให้แมวเชื่อใจด้วยการพูดคุย พยายามไม่ทำให้แมวตกใจ เข้าหาอยู่บ่อยครั้งให้อาหารจนแมวของข้าพเจ้าเปิดใจ และนับตั้งแต่นั้นมาทำให้ข้าพเจ้าได้อุปการะเลี้ยงดูจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้ารู้สึกรักและคิดว่ามันคือเพื่อนที่ดีที่สุด

¹ข่าวสด ออนไลน์, บทความ14 ตุลาคม "วันสัตว์เลี้ยวตัวอ้วน" เจ้านายฟิงตระหนัก ตู๋นุ้ย น่ารัก เลี้ยวโรคเพียบ!, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_5110196

เวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกท้อหรือเสียใจกับปัญหาที่ข้าพเจ้าพบเจอข้าพเจ้าจะพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าอยู่บ่อยครั้ง บางคนอาจคิดว่าสัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้ ให้คำปรึกษาไม่ได้ แต่ในบางช่วงความรู้สึกของมนุษย์เราอาจแค่ต้องการคนรับฟังเท่านั้น และสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าคือผู้ฟังที่ดีที่สุด สัตว์เลี้ยงช่วยให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีได้กว่าคำปลอบใจของมนุษย์เสียอีก ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นคือ ครอบครัว และเป็นเพื่อนของข้าพเจ้า เปรียบเสมือนเพื่อนที่เป็นมนุษย์ เพื่อนผู้ที่คอยอยู่ข้างๆทั้งเวลาที่มีความสุขและความทุกข์ เพื่อนผู้ที่มีความจงรักภักดีให้กันและกัน แบ่งปันความรู้สึกต่อกันและกัน ความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของและพวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยง

ความผูกพันที่เกิดมาจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันความสุขและรับรู้ความทุกข์ของกันและกัน เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง แต่พวกเขานั้นเป็นทั้ง เพื่อน และ ครอบครัวของข้าพเจ้าประสบการณ์ความรู้สึกจากสัตว์เลี้ยงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผ่านผลงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นแนวความคิดที่มาจากจินตนาการเป็นตัวแทนของความสุข ความรู้สึกผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อสัตว์เลี้ยง

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1. สื่อถึงความรักความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อสัตว์เลี้ยง ความหมายในรูปแบบความรัก ความผูกพัน ความสุขที่ข้าพเจ้าได้รับและสัตว์เลี้ยงได้รับเช่นเดียวกัน
2. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบ 2 มิติ สร้างสรรค์รูปทรงลักษณะเฉพาะตนตามจินตนาการ โดยมีที่มาจากสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า ผ่านการนำเสนอด้วยสีที่มีอารมณ์ความรู้สึกสนุกและสดใสของสัตว์เลี้ยง เลือกใช้การทับซ้อนของสีและรูปทรงในการสร้างผลงานศิลปะ
3. สื่อผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) จากรูปทรง เส้น สี และน้ำหนัก โดยผ่านการทับซ้อนของสี เกิดค่าน้ำหนักในภาพผลงานผ่านรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)แบบผลงาน 2 มิติ

ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์

ขอบเขตด้านเนื้อหา ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า สื่อแสดงถึงเนื้อหาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง การนำเรื่องราวในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมและอิริยาบถต่างๆมาจัดวางองค์ประกอบเกิดเป็นผลงานเพื่อสื่อถึงความหมายของคำว่าเพื่อน

ขอบเขตด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าได้นำเสนอในรูปแบบ 2 มิติ โดยการใช้รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) การออกแบบรูปทรงลักษณะเฉพาะตนที่มาจากจินตนาการโดยมีที่มาจากสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า ผ่านการนำเสนอ ด้วยสีที่มีอารมณ์ความรู้สึกสนุกสนานและสดใสของสัตว์เลี้ยง มีการทับซ้อนของสีและรูปทรงในการสร้างผลงานศิลปะ

ขอบเขตด้านเทคนิค เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจินตนาการของข้าพเจ้าสื่อผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) จากรูปทรง เส้น สี และน้ำหนัก โดยผ่านการทับซ้อนของสี เกิดค่าน้ำหนักในภาพผลงานผ่านรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)แบบผลงาน 2 มิติ

บทที่ 2

พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์

ความประทับใจจากผลงานศิลปะของศิลปินท่านอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ แสดงถึงการให้เกียรติของมนุษย์ที่มอบให้แก่สัตว์เลี้ยง อีกทั้งในรูปแบบของรายละเอียด รูปแบบการใช้สี ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้นำมาผสมผสานเข้ากับแนวความคิด รูปแบบ รสนิยมส่วนตัว มุมมอง และเทคนิควิธีการ จึงได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ “ตอนต่อไปของความสุข” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ ความผูกพันระหว่างตัวข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงแสนรัก เป็นความผูกพันในการอยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นความรู้สึกที่มากกว่าการเป็นเจ้านายของพวกเขา ส่งผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในเรื่องราวระหว่างข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง จึงทำให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้จากการเฝ้ามอง สังเกตจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์จินตนาการผ่านผลงานศิลปะ

อิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งครอบครัว ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสัตว์เลี้ยง ผู้ที่เคยผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในวัยเด็กจะรู้ว่า การที่เด็กเข้าหาสัตว์เลี้ยงเพราะต้องการเพื่อนและระบายความในใจ ซึ่งไม่ต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ดังนั้น เราจึงต้องการรู้ว่าการสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงจะแนบแน่นแค่ไหนเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ซึ่งท้ายที่สุดอาจทำให้เราเข้าใจว่า สัตว์เลี้ยงส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กอย่างไร” ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Applied Developmental Psychology โดยเป็นผลมาจากการวิจัยที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยโภชนาการสัตว์เลี้ยงวอลแลม ในเครือมาร์ส เพ็ทแคร์ และสภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (ESRC) ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ นำโดย ศาสตราจารย์ แคลร์ ฮิวจ์ส ประจำศูนย์วิจัยครอบครัวแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยทีมวิจัยได้ทำการสำรวจเด็กอายุ 12 ปี จาก 77 ครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 1 ตัว และมีเด็กมากกว่า 1 คนในบ้าน ซึ่งเด็ก ๆ แสดงให้เห็นว่ามีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าพี่น้อง นอกจากนี้ เด็กใน

ครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขจะมีความขัดแย้งน้อยกว่าและมีความพึงพอใจมากกว่าเมื่อเทียบกับเด็กในครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ แม้สัตว์เลี้ยงอาจจะไม่เข้าใจมนุษย์ทั้งหมดและไม่สามารถพูดจาโต้ตอบได้ แต่เด็กก็เปิดใจกับสัตว์เลี้ยงไม่น้อยไปกว่าพี่น้องเลย อันที่จริงแล้ว การที่สัตว์เลี้ยงไม่เข้าใจหรือพูดโต้ตอบไม่ได้กลับเป็นข้อดี เพราะทำให้สัตว์เลี้ยงปราศจากอคติต่อมนุษย์โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ผลการวิจัยก่อนหน้านี้มักพบว่าเด็กผู้ชายมีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงแนบแน่นกว่าเด็กผู้หญิง แต่ผลการวิจัยของเรากลับออกมาในทิศทางตรงกันข้าม เราพบว่าเด็กชายและเด็กหญิงพอใจในสัตว์เลี้ยงเท่าๆกัน แต่เด็กหญิงมีการเปิดใจ มีความสนิทสนม รวมถึงมีความขัดแย้งกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าเด็กชาย ซึ่งอาจตีความได้ว่าเด็กหญิงมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบที่เหมาะสมกว่าเด็กชาย¹

จากบทความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็มีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างแนบแน่นเหมือนกัน เพราะตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพศหญิงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าใช้เวลาที่อยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงมานาน จึงเกิดความผูกพันและประสบการณ์ส่วนตัวที่มาจากความรู้สึกจากการที่พบเห็นบุคคลรอบข้างที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของข้าพเจ้า เพื่อนของข้าพเจ้า หรือจะเป็นเพื่อนบ้าน ก็ล้วนมีความสัมพันธ์และแสดงให้เห็จนถึงความรัก ความผูกพันระหว่างพวกเขา กับสัตว์เลี้ยง

จากแรงบันดาลใจเกิดเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการถ่ายทอดเกิดเป็นผลงานของข้าพเจ้า โดยมีเนื้อหาภายในผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความผูกพัน การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง โดยต้องการให้เข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกที่มีต่อสัตว์เลี้ยงในความหมายที่มากกว่าการเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้านายของพวกเขา แต่ต้องการให้เป็นความหมายในรูปแบบของคำว่าเพื่อน การเป็นเพื่อนที่มีความเข้าใจ ความรัก ความห่วงใย การให้และการช่วยเหลือกันโดยผสานความรู้สึก ความชอบ และรสนิยมในแบบส่วนตัวของข้าพเจ้าจากสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอิทธิพลที่ทำให้ข้าพเจ้านำสัตว์เลี้ยงคือแมวของข้าพเจ้านำมาถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เพื่อแสดงถึงความรู้สึกและความรักที่ข้าพเจ้าได้จากสัตว์เลี้ยงจึงเกิดจินตนาการที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากพาสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าไป หรือความรู้สึก ความสุขจากกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์หิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถสื่อแสดงออกจินตนาการของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ภายใต้หัวข้อ “ตอนต่อไปของความสุข”

ภาพที่1 ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

¹Bangkokbiznews, ผลวิจัยใหม่ล่าสุดเผย “สัตว์เลี้ยง” เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กๆ, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก<https://www.buxaway.com/>

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

ประสบการณ์ส่วนตัวที่มาจากความรู้สึก ความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง จากการที่พบเห็นบุคคลรอบข้างที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของข้าพเจ้า เพื่อนของข้าพเจ้า ที่มีความสัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันระหว่างพวกเขา กับสัตว์เลี้ยงที่แสดงออกมาในรูปแบบของการเป็นเพื่อน การเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่นเดียวกับความรู้สึกของข้าพเจ้าถึงการใช้ชีวิตที่ตนเองมีความต้องการอิสระนำมามอบให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นเช่นเดียวกับมนุษย์ ถือเป็น การให้เกียรติแก่สัตว์เลี้ยง แสดงให้เห็นถึงการเท่าเทียมกัน ระหว่างคนกับสัตว์ เช่นจากการแต่งกายให้สัตว์เลี้ยง การจัดกิจกรรมให้สัตว์เลี้ยง การพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยว ไปเดินเล่น สิ่งเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่า มนุษย์ไม่ได้เพียงแค่เห็นสัตว์เลี้ยงเป็นแค่สัตว์ แต่เห็นพวกเขาเป็นเพื่อน เป็นครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงได้มอบสิ่งๆ ที่ตนเองชอบ รสนิยมส่วนตัว ให้แก่พวกเขาเพื่อต้องการให้เป็นและให้เหมือนเช่นเดียวกับตนเอง จากสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นอิทธิพลที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ย้อนกลับไปนึกถึงความรู้สึก ความต้องการของตนเองที่มีต่อสัตว์เลี้ยงและมันก็ได้มีความแตกต่างจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็น จึงได้เกิดแรงบันดาลใจต่อแนวความคิด และรูปแบบผลงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลสภาพแวดล้อม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลศิลปกรรม

Henri-Emile-Benoit-Matis

อ็องรี เอมีล บอนัว มาติส ศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อดัง ที่เป็นทั้งจิตรกร ประติมากร ศิลปินภาพพิมพ์ นักออกแบบ นักทฤษฎีศิลป์ และนักคิดคนสำคัญ ความโดดเด่นในผลงานของเขาคือการใช้สีเส้นที่ตัดกันได้อย่างลงตัวและรูปแบบที่เรียบง่าย และภาพที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ไม่เน้นรายละเอียด โดยเขาเคยกล่าวไว้ว่าวาดในสิ่งที่สังเกตและรู้สึก ซึ่งเขาอธิบายอีกว่าการวาดเส้นแบบรวดเร็วนั้นก็เพื่อที่จะเก็บความรู้สึกที่เขามีต่อตัวตนแบบในช่วงเวลานั้นจริงๆเอาไว้ แต่ในยุคนั้นเขากลับเป็นที่รู้จักในนามลัทธิฟาววิซึม(Fauvism)หรือสัตว์ป่า เนื่องมาจากลักษณะผลงานของเขาที่แสดงอารมณ์คล้ายสัตว์รูปทรงอิสระสีตัดกันอย่างรุนแรง เน้นสร้างงานตามสัญชาตญาณ ขาดรายละเอียดที่ซับซ้อน

ผลงานของเขามีอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้าอย่างมาก ในด้านของการใช้สีที่มีความตัดกันรูปทรงสัตว์เลี้ยงหรือองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้าที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริง เป็นรูปทรงในจินตนาการของข้าพเจ้าในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi abstract) ที่แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างตาแมวที่มีความใหญ่และแหลมคม ท่าทางที่ดูสนุกสนานชุกชอนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้าผูกพัน การใช้สีขาวดำในงานของเขาก็มีอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้าเช่นกัน สีดำทำให้งานดูมีมิติมากขึ้น โดดเด่นสะดุดตามากขึ้น เขามักวาดเสื้อผ้าของคนในภาพให้มีสีขาวดำเสมอ ทำให้ภาพมีทั้งความ (contrast) สูงขึ้น และมีความกลมกลืน (harmony) มากขึ้นมีจุดเด่นที่เป็นจุดรวมสายตาก็ด้วย

ภาพที่ 3 อ็องรี เอมีล บอนัว มาติส ค.ศ.1908 The dessert : harmony in red (The red room) เทคนิค oil on canvas ขนาด 241x175 ซม.

ที่มา: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, อองรี มาติส ศิลปิน-นักคิดแห่งคริสต์ศตวรรษที่20, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก <https://www.sarakadee.com/2018/08/27/henri-matisse/>

ยาโยอิ คุซามะ (Kusama Yayoi)

ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น ที่หลงใหลในลวดลายจุด (polka dot) และสร้างผลงานศิลปะจากภาพหลอนของเธอ เธอเห็นภาพหลอนเป็นลักษณะแสงแฟลช จุดหนาที่บีบและดอกไม้ผสมกับภาพทิวทัศน์บริเวณรอบบ้านที่เธออาศัยอยู่ ส่งผลให้เกิดเป็นวิธีการทำงานศิลปะของเธอ ซึ่งงานของเธอนั้นมักแฝงไว้ด้วยความเศร้า ความขมขื่นที่เธอพบเจอตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เธอจึงใช้ศิลปะเพื่อบำบัดความกลัวและภาพหลอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเธอ เธอบอกว่า จุดคือสัญลักษณ์ของจักรวาล โลกเป็นจุด ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวก็เป็นจุด คุณกับฉัน เราก็คือจุด นอกจากจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอแล้ว ฟักทองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในงานของเธอ เธอให้เหตุผลว่าเธอชอบในรูปทรงตลกๆและความอบอุ่นของมัน รวมทั้งคุณสมบัติและรูปทรงที่คล้ายกับมนุษย์อีกด้วย

ผลงานศิลปะของเธอแสดงออกถึงพลังความหลงใหลอย่างชัดเจนตั้งแต่กระบวนการคิด วิธีการทำงานจนออกมาเป็นผลงาน ข้าพเจ้าจึงชื่นชอบในความหลงใหลที่เธอมีต่อผลงานและรูปแบบของงานที่เธอแสดงออกมา ทั้งเรื่องราวที่เธอพบเจอมาและได้เล่าผ่านชิ้นงานของเธอ และสีสัน รูปแบบที่ทำให้รู้สึกสะดุดตา น่าสนใจ เหมือนกับข้าพเจ้าที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าและเล่าผ่านชิ้นงานนี้ด้วยสีสันที่สนุกสนาน ข้าพเจ้าเลือกใช้สีโทนร้อนผสมผสานโทนเย็นและใช้เส้น จุด ทศนธาตุเข้ามาในผลงานให้ดูสนุกสนานและสะดุดตามากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 ยาโยอิ คุซามะ ค.ศ.1995 Mushrooms เทคนิค acrylic on canvas ขนาด 15.8 x 22.7 cm. (6.2 x 8.9 in)

ที่มา: รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์, ภาพหลอน ศิลปะ และชีวิตของยาโยอิ คุซามะ, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก<https://themomentum.co/yayoi-kusama-bio>

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการทำงาน

ผลงานศิลปะในหัวข้อเรื่อง “ตอนต่อไปของความสุข” ของข้าพเจ้า เริ่มต้นจากความรู้สึกที่เกิดจากความผูกพันการนึกถึงสัตว์เลี้ยงที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นสัตว์เลี้ยงออกมาต้อนรับ หรือเวลาที่ข้าพเจ้าเรียกหา เป็นความรู้สึกที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขเมื่อออกไปใช้ชีวิตภายนอกและได้กลับมาพบเจอสัตว์เลี้ยง ท่าทางการปลอบใจที่มีให้ เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและรู้ว่ายังมีเขาอยู่เคียงข้างเสมอ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่ว่า สัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่เรานำมาเลี้ยงไว้เพื่อคลายความเหงา หรือเฝ้าบ้าน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมต่างๆ แต่พวกเขาเป็นเพื่อนกับมนุษย์ ที่ข้าพเจ้าได้เรียกว่าครอบครัว ก่อเกิดแนวความคิดในผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผลงานศิลปะของศิลปินที่ข้าพเจ้าชอบส่งอิทธิพลเป็นแนวทางให้ศิลปะส่วนตัว โดยนำมาจัดวางองค์ประกอบปรับเปลี่ยนเป็นผลงานที่ผสมผสานจินตนาการของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง และลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

เนื้อหา (Content) ชีวิตในการที่ข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันมันเป็นความสุขในรูปแบบที่ผู้ใดไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงไม่สามารถมีวันเข้าใจ มันเป็นความรักที่มีความสุข เป็นความรักที่มาเยียวยาในวันที่ข้าพเจ้าพบเจอเรื่องราวๆ ทั้งตัวข้าพเจ้าและสัตว์เลี้ยงต่างเข้าใจกันและกัน ในวันที่ข้าพเจ้าทุกข์ใจ สัตว์เลี้ยงทำให้ข้าพเจ้ายิ้มได้และละทิ้งความทุกข์นั้นออกไป ในวันที่สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าเจ็บปวดก็ยังมีข้าพเจ้าที่ดูแล ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความรักนี้ผ่านจินตนาการของข้าพเจ้าสู่ผลงานสร้างสรรค์

รูปทรง (Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของสิ่งของรอบตัวที่มีอยู่จริงและรูปทรงวัตถุจากจินตนาการ นำมาจัดวางองค์ประกอบในภาพโดยผ่านการ ตัดแปรง ลด ตัด ทอน รูปทรง ผสมผสานจินตนาการ โดยมีรูปทรงเด่นคือสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยสิ่งของรายล้อมประกอบสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งในธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น นำมาผสมผสานสร้างเป็นพื้นที่ตามจินตนาการ

เทคนิค (Visual Elements) ข้าพเจ้าถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เพื่อสื่อแสดงถึงแนวความคิดของภาพร่างของข้าพเจ้า ในการทำเทคนิคภาพพิมพ์หินเป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับเนื้อหาของข้าพเจ้าในเรื่องรูปแบบและสีภายในงาน สีที่

เกิดการทับซ้อนของแม่พิมพ์ การทำพื้นผิว สอดคล้องกับภาพร่างของผลงานถูกปรับให้เหมาะสมด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน สื่อจินตนาการตามแนวความคิดของข้าพเจ้า

แหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์ และการหาข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์

1. การวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาภายใต้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้ามีต่อสัตว์เลี้ยง
2. การรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด การหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต หรือการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงจึงรวบรวมเป็นข้อมูล
3. ศึกษาความรู้จากผลงานของศิลปินในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ความหมายของการใช้สีเพื่อสื่อความหมาย รวมไปถึงเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. เมื่อได้แรงบันดาลใจในภาพร่างแล้ว ข้าพเจ้าจึงนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่มีความละเอียดและประณีตในการทำงานเป็นอย่างมากเนื่องจากข้าพเจ้าชอบวิธีการกระบวนการทำงานของภาพพิมพ์หินและเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและถนัดมากที่สุด ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ข้าพเจ้าชอบผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หิน

การสร้างผลงานที่ถ่ายทอดถึงแนวความคิดผ่านเทคนิคภาพพิมพ์หิน จึงขอยกตัวอย่างขั้นตอนและกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ชื่อผลงาน “ตอนต่อไปของความสุข” (The next episode of happiness) เป็นกรณีตัวอย่างเนื่องจากมีลำดับขั้นตอนของกระบวนการเทคนิคที่ชัดเจนและสมบูรณ์

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิค ภาพพิมพ์หิน มีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

1. แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate) ขนาด 103x75 เซนติเมตร
2. กระดาษพิมพ์ภาพผลงาน ฟาเบรียอาโน่ (Fabriano)
3. กระดาษพรีฟ (Proof)
4. ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียวอย่างดี (Drafting Film Single Matt)
5. ปากกาลูกกลิ้ง (Ballpoint Pen)
6. วัสดุเขียนแม่พิมพ์ ดินสอไฮตราม้า (Horse No.1818)
7. สีสเปรย์ (Spray)
8. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)
9. กรดซัลฟูริก (Sulphuric acid)
10. น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
11. น้ำมันสน (Turpentin)
12. น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red lacquer)
13. หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท (offset Ink)
14. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate Powder)

15. น้ำมันวานิช (Vanish oil)
16. เกรียงผสมหมึกขนาด 1” ,1.5”,2”
17. แปรง พู่กันกลม แบบชนิดต่างๆ
18. แป้งฝุ่น (Talcum)
19. กาวกระถิน (Arabic gum)
20. ดินสอ เกรียงชนิดธรรมดา (สีแดงหรือสีส้ม) ปากกาลูกกลิ้ง
21. เทปหน้ากว้าง 0.5” (เช่น Nitto)
22. กระจกบอพื้นน้ำ
23. ผ้าสาหลูชนิดดี (ตัดเป็นแผ่นเหลี่ยมขนาด 1.5x1.5 ฟุต)
24. ฟองน้ำชนิดดี 2-3 ก้อน
25. อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติกจำนวน 2 ใบ
26. ถ้วยสแตนเลส (Stainless Steel Cup)
27. แก้วตวง 2OZ. 60 ML.

ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน

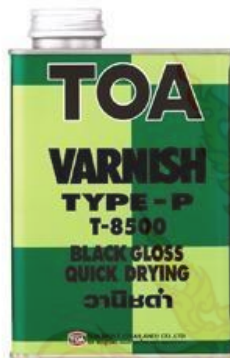
แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)

วัสดุเขียนไขแม่พิมพ์ (Horse No.1818)

น้ำมันวานิช (Vanish oil)

ปากกา Permanent

กาวกระถิน (Pure gum)

หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset Ink)

ภาพที่ 5 ภาพอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

น้ำมันสน (Turpentine)

ทินเนอร์ (Thinner)

น้ำยาแลคเกอร์ (Red Lacquer)

ลูกกลิ้ง

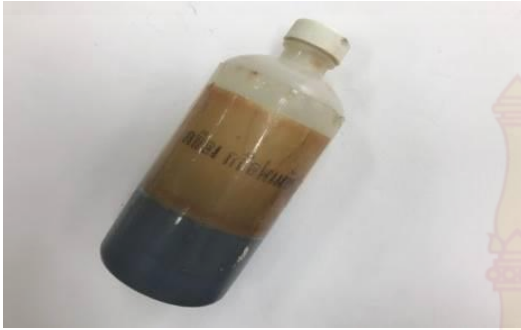

เกรียงผสมหมึก

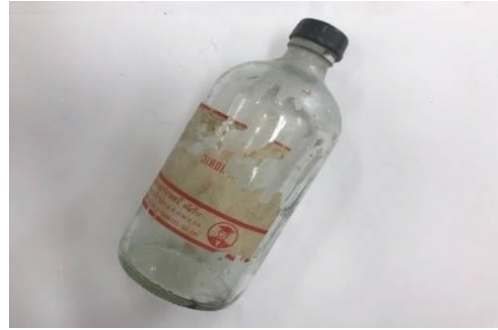

แปรงขนนุ่มและพู่กัน

ภาพที่ 6 ภาพอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

กรดซัลฟูริก (Sulphuric acid)

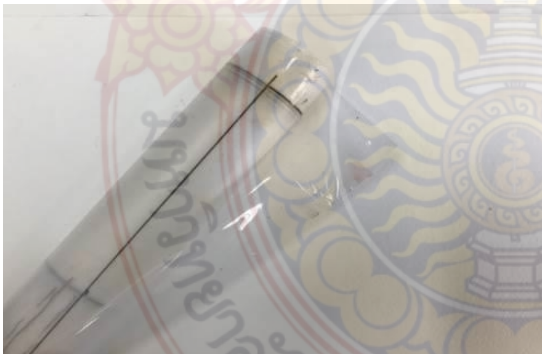
กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)

ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต
(Magnesium Carbonate Powder)

ฟองน้ำ

ไซฟิล์มชนิดหน้าเดี่ยวอย่างดี
(Drafting Film Single Matt)

ฟาเบรียอโน (Faberiano)

ภาพที่ 7 ภาพอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

กระบอกพ่นน้ำ

แก้วตวง ขนาด 1oz.

เศษผ้า

ผ้าสาหลูชนิดดี

ผงสนิม (Ferric Oxide)

ถ้วยสแตนเลส

ภาพที่ 8 ภาพอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

แป้งฝุ่น

ปากกาลูกลื่น

เทปหน้ากว้าง 0.5"

ชุดวัดความหนาแน่นกาวกระถิน

กระดาดขบรูฟ

ภาพที่9 ภาพอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง

เมื่อประมวลและรวบรวมความคิด ความรู้สึกจนได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าค้นคว้าหาข้อมูลภาพกิจกรรม ท่าทางของสัตว์ อารมณ์ในการใช้สี จากทางอินเทอร์เน็ต และได้ทำการบันทึกภาพของสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า เพื่อนำมาจัดองค์ประกอบเป็นแนวทางขั้นต้น จากนั้นจึงนำเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและแก้ไข มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากันแนวความคิด

ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ (Sketch Terminal Project)

ภาพที่10 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่11 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่12 ภาพร่างผลงานระยะห้าวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่13 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่17 ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)

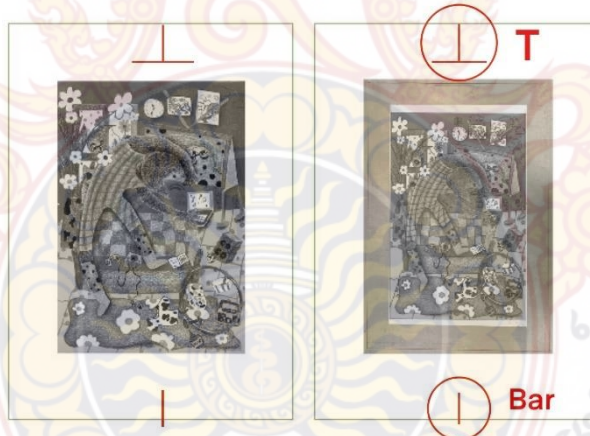
ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) บนแผ่นอลูมิเนียม ในการลำดับขั้นตอนในแต่ละผลงาน ได้มีความคล้ายคลึงกันจึงขอยกตัวอย่างเพียงกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนและสมบูรณ์ดังนี้

1. ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อนำภาพร่างที่สมบูรณ์ตามความต้องการ นำไปขยายด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ในขนาด 60x80 เซนติเมตร (On scale) เพื่อให้สอดคล้องกับแม่พิมพ์ขนาด 75x103 เซนติเมตร จากนั้นหามุมฉากของภาพผลงาน เพราะในการถ่ายเอกสารจะทำให้มุมฉากของภาพผลงานเกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอ

2. ขั้นตอนการลอกสายโครงสร้างของผลงานลงบนแผ่นไซฟิล์ม

เมื่อได้มุมฉากของงานเรียบร้อยแล้ว ให้นำแผ่นไซฟิล์มหน้าเดียวชนิดอย่างตีมาทาบบัวด้านบนภาพขยาย โดยกำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” (ทีบาร์/Register Mark) ลงบนหัวและท้าย โดยให้รูปผลงานอยู่ระหว่างกลางทั้งด้านบน-ล่าง และซ้าย-ขวา เพื่อลดปัญหาการคลาดเคลื่อนของแม่พิมพ์บนเพลทอลูมิเนียม จากนั้นนำปากกาเคมีชนิดกั้นน้ำมาเขียนลอกสายตามรายละเอียดของภาพจนครบถ้วน

ภาพที่18 ขั้นตอนการลอกสายโครงสร้างของผลงานบนแผ่นไซฟิล์ม และกำหนดเครื่องหมาย “T” ”I”(ทีบาร์ Register Mark)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

เมื่อได้เพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียมที่ถูกผลิตจากโรงงานแล้ว อาจยังมีคราบไขมันหลงเหลือติดอยู่บนหน้าเพลทแม่พิมพ์ จึงต้องล้างทำความสะอาดใหม่อีกครั้งโดยดาร์ล้าง จะใช้กรดซัลฟูริก (Sulphuric acid) 2OZ : น้ำสะอาด 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ำกรดที่ผสมไว้แล้ว ลูบสลับขึ้นลงทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ทั่วกันทั้งหน้าเพลทแม่พิมพ์ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปตากให้แห้งสนิท

ภาพที่19 ขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นบนแม่พิมพ์

เมื่อวิเคราะห์ภาพร่างแล้วแยกเพลทแม่พิมพ์ตามสีที่กำหนด เพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการพิมพ์ นำมาคัดลอกงานบนเพลทแม่พิมพ์โดยการนำผงสนิม(Ferric Oxide) ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ มาทาถูบนกระดาษขุ่นหรือกระดาษฟรุ๊ฟขาว เพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นคัดลอกงานบนเพลทแม่พิมพ์ จะไม่นิยมใช้กระดาษลอกลาย(Carbon Copy) เนื่องจากกระดาษลอกลายมีความเป็นไขทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ผงสนิมมีความคงทนและสามารถล้างออกได้โดยกระบวนการที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง เมื่อได้แผ่นลอกลายแล้วให้นำเพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียมมาวางไว้ด้านล่างเป็นอันดับแรก จากนั้นนำแผ่นลอกลายวางทับลงบนเพลทแม่พิมพ์อีกชั้นหนึ่ง และนำกระดาษไขฟิล์มที่ลอกโครงร่างลายเส้นไว้มาวางด้านบน ใช้ปากกาถูกลิ้นเดินตามเส้นตามโครงร่างรายละเอียดของภาพ ลอกแบบสัญลักษณ์ “T” และ “I” แล้วกรีดเบาๆด้วยคัตเตอร์บนเพลทแม่พิมพ์เพื่อให้มองเห็นชัดเจน

ภาพที่20 นำผงสนิมผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นทาผงสนิมที่ผสมไว้ลงบนกระดาษฟรุ๊ฟสีขาวให้ทั่วและใช้ผ้าสะอาดถูออก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน

การเตรียมกาวกระถิน

กาวกระถินเป็นยางไม้จากต้นอะคาเซีย มีมากในประเทศแอฟริกา การนำเข้ามาประเทศไทย นำเข้ามาจากประเทศอิรัก ก้อนคล้ายอำพัน ไม่สามารถทานได้ นำกาวกระถินใส่น้ำร้อนเพื่อที่จะให้กาวกระถินละลาย เมื่อละลายกาวจนหมดนำมาผ่านการกรองโดยใช้ผ้าสาหลู เพื่อตักสิ่งสกปรกของกาวกระถินจากยางไม้ที่มีการตกตะกอน โดยใช้ปรอทวัดความหนาแน่นของกาวประมาณ 11-14 Baume เป็นการปรับสภาพกาวกระถินเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการ จากนั้นเทลงภาชนะนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อป้องกันกาวกระถินไม่ให้เกิดการเน่าเสีย

- ขั้นตอนการกั้นขอบด้วยกาวกระถิน กั้นกาวบริสุทธิ์ของเพลทแม่พิมพ์ทั้งสี่ด้าน เพื่อป้องกันคราบไขมัน สกปรกจากสิ่งรอบตัวที่ไม่ต้องการลงบนเพลทแม่พิมพ์ โดยการกั้นขอบรอบ ๆ ภาพผลงานทั้งสอง

- ขั้นตอนการกั้นกาวกระถินเพื่อปิดกั้นและกำหนดขอบเขตของรูปทรง เป็นการกั้นกาวบริสุทธิ์เพื่อที่จะสร้างรูปทรง ส่วนที่กั้นกาวจะไม่สามารถติดหมึกได้ เพื่อนำไปพิมพ์พื้นที่ระนาบสีทึบ โดยใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงช่วยสร้างภาพเซ็ตลูนบนแม่พิมพ์โดยตรง แล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ภาพผลงานได้ทันที

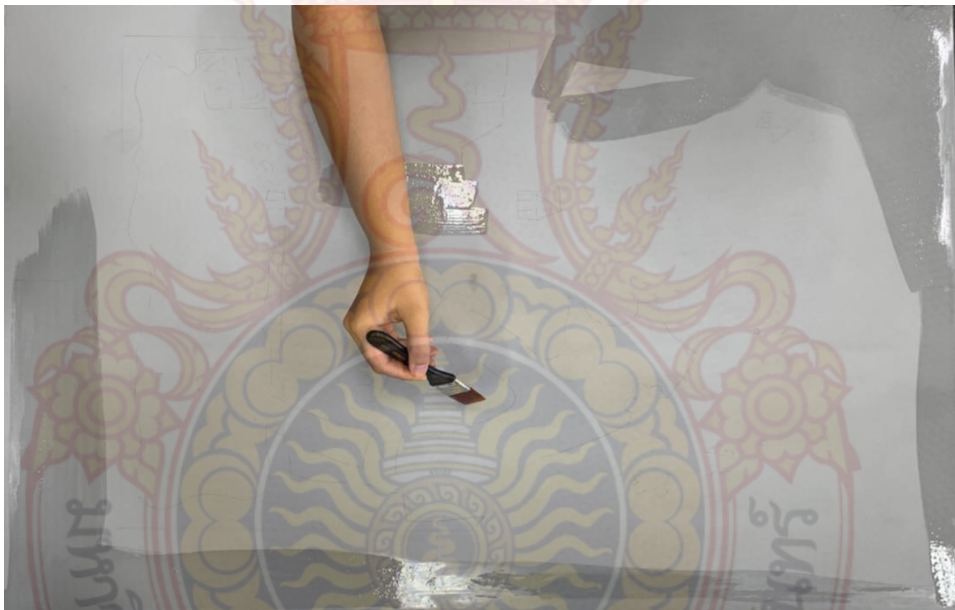

ภาพที่21 ขั้นตอนการเตรียมกาวกระถิน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่22 ขั้นตอนการกรองกาวกระถิน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่23 ขั้นตอนการกั้นกาวบริสุทธิ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

6. ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์โดยวัสดุไซ

วัสดุไซชนิดแบบแห้ง

การใช้วัสดุดินสอไฮดรามา (Horse No.1818) เมื่อเขียนบนแม่พิมพ์จะเป็นลักษณะวาดเส้น (Drawing) เกิดน้ำหนักแสงเงาตามต้องการ

ปากกาเคมีก้านน้ำตรามา เพื่อเขียนแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้น (Drawing) หรือพื้นระนาบ (Plane) ให้เกิดน้ำหนักที่ต่างกันไป

วัสดุไซชนิดแบบเปียก

น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red Lacquer) ใช้ทำพื้นระนาบ (Plane) เป็นเคมีพันธ์ที่มีความจำเป็นต่อเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ในการเซตแม่พิมพ์ที่เกิดจากการกั้นกาวบริสุทธิ์ แม่พิมพ์จะผ่านการกั้นกาวในพื้นที่ว่าง เซตวนด้วยน้ำยาแลคเกอร์แดงที่พื้นระนาบ (Plane) ให้เรียบและบางโดยไม่ต้องผ่านการกัดกรด, น้ำมันวานิช (Vanish oil) ชนิดดำเงา โดยการผสมน้ำมันทินเนอร์กับน้ำมันสน ทำให้มีลักษณะเหลว เหมาะสมในการทำพื้นผิวระนาบที่บดตัน (Solid Area)

กำหนดไซด้วยวัสดุชนิดแห้ง ด้วยดินสอไฮดรามา (Horse No.1818) การสร้างรูปทรงโดยการวาดเส้นไล่น้ำหนักอ่อน-แก่ โดยการกำหนดสีแต่ละเพลทแม่พิมพ์เป็นการสร้างน้ำหนักเข้ม-อ่อนให้เหมือนตามภาพร่างข้างต้น เป็นการสร้างมิติรูปทรง ความหนาที่บของวัตถุตามแบบของภาพร่าง

กำหนดไซด้วยวัสดุชนิดเปียก การใช้ น้ำมันวานิชมาสร้างผลงานให้เกิดพื้นระนาบ (Plane) เพื่อให้เกิดความที่บดตันเป็นการกำหนดของวัตถุของรูปทรง สร้างระยะรูปทรงที่บดเป็นพื้นระนาบให้เกิดมิติความรู้สึกของวัตถุในรูปแบบระนาบ

ทั้งนี้ การเขียนไซลงบนเพลทแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไซอะไรก็ตามต้องหาคะดาศหรือสะพานรองมือ เพื่อป้องกันไม่ให้มือไปสัมผัสกับหน้าเพลทแม่พิมพ์เนื่องจากผิวหนังมีน้ำมันเหงื่อที่ร่างกายผลิตออกจะเกิดปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสกับหน้าเพลทแม่พิมพ์ทำให้เกิดร่องรอยของไซซึ่งจะขึ้นบนผลงานได้

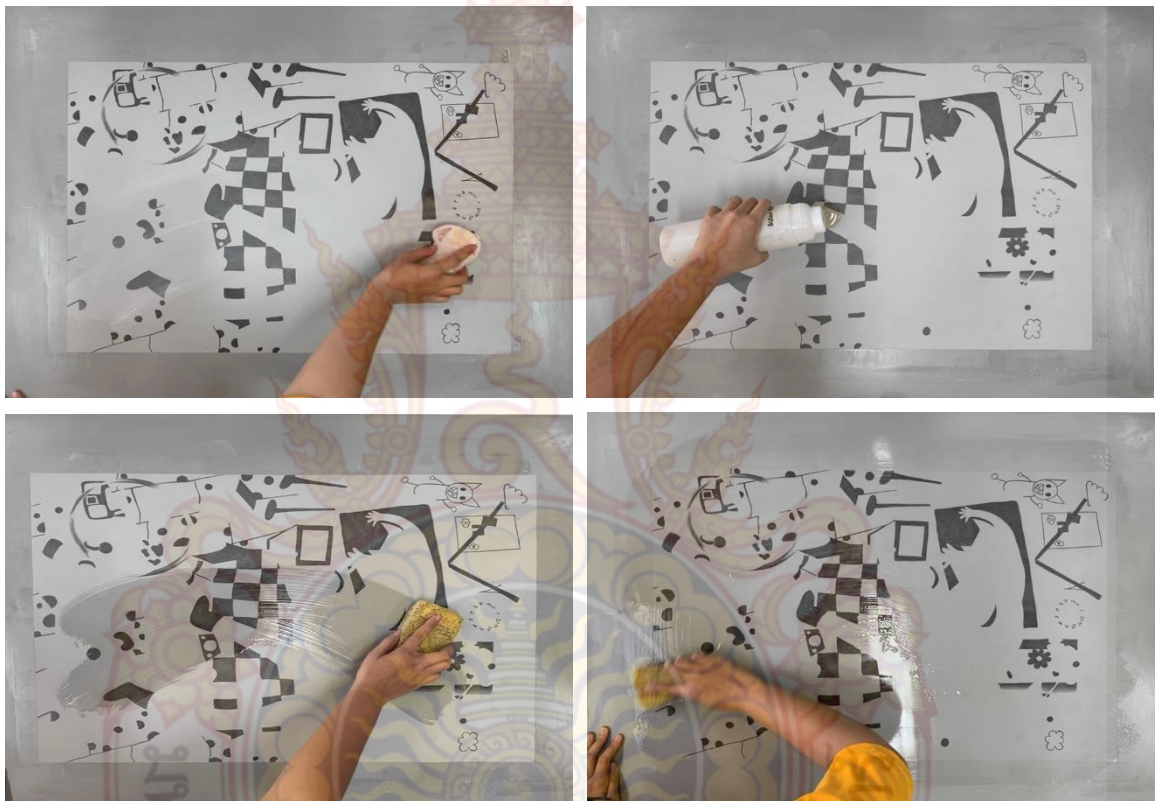

ภาพที่24 ขั้นตอนการเขียนวัสดุไซชนิดแบบแห้ง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7. ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์

หลังจากเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขเสร็จแล้วใช้ฟองน้ำชุบด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบแป้งฝุ่นลูบวนทั่วทั้งเพลทแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการหยุดไขมันผิวแม่พิมพ์ จากนั้นหยดกาวบริสุทธิ์เล็กน้อยแล้วใช้ฟองน้ำลูบวนกาวให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์รวมทั้งกาวที่กั้นกรอบทั้งสี่มุม ลูบวนกาวบริสุทธิ์ให้บางด้วยฟองน้ำคล้ายแผ่นฟิล์มเพื่อรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ เพื่อช่วยให้วัสดุเซตตัวติดแน่นอยู่กับผิวแม่พิมพ์และเพื่อรักษาหน้าเพลทแม่พิมพ์ จากนั้นพักแม่พิมพ์ไว้อย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

8. ขั้นตอนการกัดกรด (Etching The Plate)

การเตรียมกาวกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution)

การเตรียมกาวกรด ผสมเคมีระหว่างกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) 5.6 มิลลิตร (ML) ผสมกับกาวบรีสุท์ (Arabic gum) 8 OZ (ออนซ์) ด้วยแก้วตวงยาขนาด 1 OZ (ออนซ์) เท่ากับ 8 ครั้ง การใช้กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) ทำให้ไขปรับสภาพได้ดี รวมกันจะได้กาวกรด (Gum Etch)

ภาพที่26 Stocksolution

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่27 ขั้นตอนการเตรียมกาวกรด + กาวบรีสุทิ อัตรา 60 : 40

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

9. ขั้นตอนการกัดกรด

เมื่อพักแม่พิมพ์ประมาณ 8-12 ชั่วโมงแล้ว ขั้นตอนการกัดกรดเริ่มจากวางแม่พิมพ์สูญญากาศบนแท่นพิมพ์ (Bad Plate) ไม่ให้เคลื่อนที่ จากนั้นนำกาวบริสุทธิ์มาผสมกับกาวกรด สูตรในการกัดกรด 60 : 40 เวลาประมาณ 5 นาที กล่าวคือ 60 คือกาวกรด (Gum Etch) แล้วเจือจางด้วยกาวบริสุทธิ์ 40 เทให้กาวเข้ากัน ในระยะเวลา 5 นาที โดยใช้แปรงขนนุ่มลูบกรดสลัไปมา เริ่มกัดกรดจากพื้นที่ว่างเปล่าหรือบริเวณกรอบรอบๆของภาพโดยยังไม่ต้องจับเวลา จากนั้นเริ่มจากกัดที่น้ำหนักเข้มสุดเริ่มที่ 1 นาที แล้วเคลื่อนตำแหน่งน้ำหนักที่รองลงมาในนาทีที่ 2 พอครบ 3 นาทีให้เทกาวที่เหลือทั้งหมดลงบนเพลทแม่พิมพ์แปรงสลัพู่กันไปมาทั่วทั้งแม่พิมพ์ในนาทีที่ 4-5 รอบ ๆ ให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์โดยกระบวนการกัดกรดแต่ละนาทีจะเป็นการกัดไล่น้ำหนักตามวัสดุไซท์ที่เขียนไล่น้ำหนักไว้ กระบวนการนี้เรียกว่าการกัดกรด (Etch Plane)

เมื่อกัดกรดครบ 5 นาทีให้นำแม่พิมพ์ไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาด จากนั้นนำแม่พิมพ์มาเช็ดด้วยฟองน้ำให้หมาด แล้วเทกาวบริสุทธิ์ให้พอเหมาะลงไปใช้อุ้งมือทั้งสองข้างลูบกวาลงบนแม่พิมพ์ระยะเวลาประมาณ 2 นาที แล้วใช้ผ้าสาหลวนเป็นก้นหอยด้วยความเร็วสลัขึ้นลงให้เป็นลูกประคบทั่วทั้งแม่พิมพ์ เปลี่ยนผ้าแห้งแล้วสลัประคบด้วยความเร็วขึ้นลง 3-4 ครั้ง จนเรียบและบางอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์และเช็ดหลังเพลทแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้คราบกาวที่อยู่บนแท่นพิมพ์มาโดนหน้าแม่พิมพ์และเกิดรอยได้ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากกัดกรดแม่พิมพ์ห้ามโดนน้ำโดยเด็ดขาด

ภาพที่ 28 ภาพกราฟฟิกแสดงระดับเข้ม-อ่อนของน้ำหนักที่ใช้ในการกัดกรด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่29 ภาพขั้นตอนการกั้ดกรด โดยวิธีใช้แปรงจุ่มกาววนสลับกันไป-มา
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

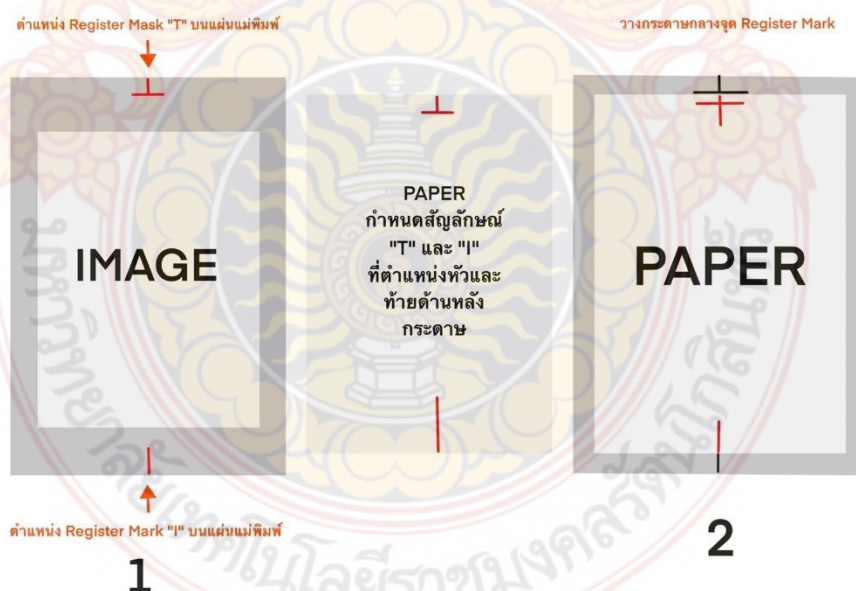
ภาพที่30 การเทกาวบริสุทธิ์ลงบนแม่พิมพ์และนำอู่้งมีอวนให้ทั่วแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่31 ภาพการป็นผ้าสาถูให้เป็นลูกประคบ เพื่อเช็ดวนกวาระถินบริสุทธ์บนผิวแม่พิมพ์ให้เรียบ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

10. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

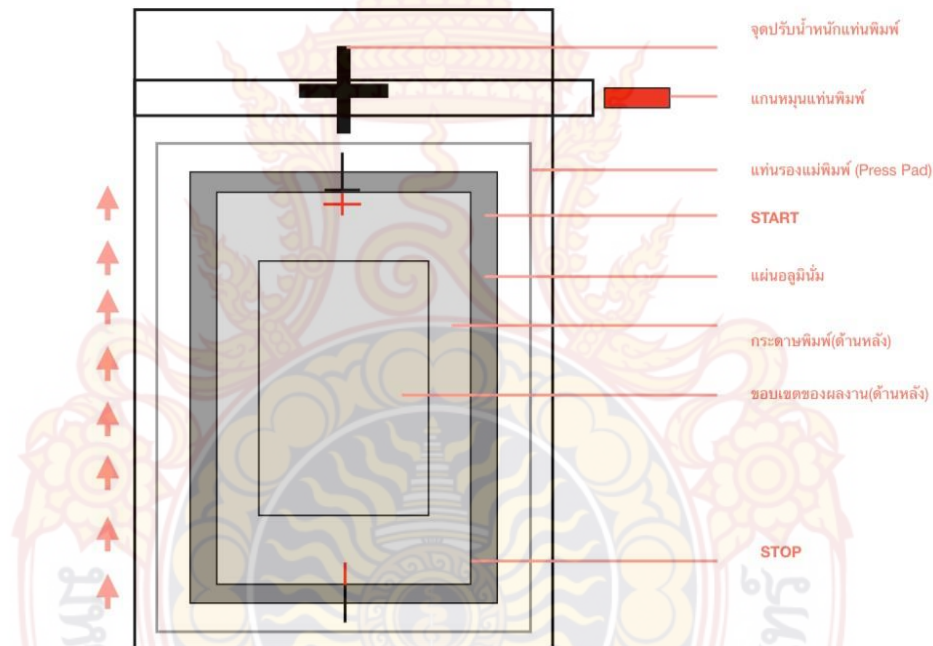
การเตรียมกระดาษกำหนดให้กระดาษเท่ากันตาม T และ I บริเวณด้านหลังมีสัญลักษณ์ T และ I ที่หัวกระดาษตรงกับแม่พิมพ์ กระดาษที่ใช้พิมพ์คือกระดาษพิมพ์ภาพผลงาน ฟาเบรียอาโน(Frabriano) หลังจากกำหนดสัญลักษณ์เข้าสู่กระบวนการพิมพ์

ภาพที่32 ภาพกราฟฟิกขั้นตอนการเตรียมกระดาษและสร้างสัญลักษณ์ RegisterMark “T” และ “I”
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

11. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์

แท่นพิมพ์ของแม่พิมพ์หินเป็นแท่นพิมพ์ที่ใช้หลักการของการทำงานแบบเคลื่อนที่ไป-มาด้วยแรงรีด มีไม้ครูดหรือบาร์ (Scraper Bar) เมื่อหมุนแท่นพิมพ์เคลื่อนที่ ไม้ครูดจะเป็นตัวกดรัดให้หมึกติดกระดาษ การเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์หมายถึงการกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการหมุนแท่น โดยนำแม่พิมพ์ขึ้นวางบนแท่นพิมพ์ (Press Bad) เคลื่อนแท่นรองแม่พิมพ์ให้ตรงกับตำแหน่งของไม้ครูดที่ยึดติดกับแท่นพิมพ์ กำหนดให้ตำแหน่งไม้ครูดอยู่ในตำแหน่งที่เลยเข้ามาบนขอบเขตด้านบนของแผ่นแม่พิมพ์ ทำสัญลักษณ์โดยการขีดทแยงกำหนดไว้ที่แท่นพิมพ์ (จุดStart) เวลาทำการพิมพ์ภาพผลงานจะไม่สามารถเห็นแผ่นแม่พิมพ์ได้เนื่องจากมีกระดาษบุรุษที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นแม่พิมพ์มาบัง ทำให้ไม่สามารถคำนวณระยะจุดเริ่มพิมพ์และจุดหยุดพิมพ์ได้การกำหนดสัญลักษณ์ของการหมุนแท่นพิมพ์จึงมีประโยชน์ต่อการควบคุม

ภาพที่33 ภาพกราฟฟิกรายละเอียดของตำแหน่งมุมมองด้านบน การกำหนดจุดเริ่มและหยุด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

12. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

ปรับสภาพหมึกพิมพ์ให้เข้ากับการพิมพ์ โดยนำผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) ที่มีลักษณะผงแป้งละเอียดสีขาวใช้ปรับสภาพหมึกให้เหนียวข้นขึ้น โดยประมาณอัตรา 1:1 โดยอยู่ที่รายละเอียดงานเป็นสำคัญดูความเหมาะสมของหมึกพิมพ์ ไม่ให้เหนียวเกินไปและไม่ให้เหลวเกินไป จากนั้นปาดหมึกพิมพ์เล็กน้อยลงบนแท่นกลิ้งหมึกและใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งหมึกให้เรียบเนียนบางสม่ำเสมอทั่วหน้าแท่นกลิ้งหมึกและลูกกลิ้ง

ภาพที่34 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

13. ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ และการกลิ้งหมึกพิมพ์

ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ

ขั้นตอนการล้างเขม่าดำบนแม่พิมพ์เพื่อล้างคราบไขออกก่อนการพิมพ์ เตรียมผ้าขาวนุ่มสะอาด, น้ำมันทินเนอร์, น้ำมันสน, แลคเกอร์แดง, ฟองน้ำ, สีสันริสุทธิ์เล็กน้อย นำแม่พิมพ์มาสูญญากาศบนแท่นใช้น้ำมันสนเทลงบนผ้าเล็กน้อยเช็ดที่แม่พิมพ์ให้สะอาดเพื่อล้างคราบไขสีดำออก ล้างจนไขสีดำหลุดหมดจากเพลทแม่พิมพ์ แล้วใช้น้ำมันทินเนอร์เทลงบนผ้าเล็กน้อยเช็ดที่แม่พิมพ์อีกครั้งให้สะอาดจนเพลทแม่พิมพ์ไม่เหลือไข ต่อมาใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงเทลงบนผ้าพอประมาณเช็ดวนให้เรียบและบางสม่ำเสมอทั่วทั้งในส่วนของงานทั้งหมด จากนั้นใช้สีบริสุทธิ์ผสมเต็มใส่ผ้านุ่มเล็กน้อยและใช้น้ำมันสนเทบนผ้าที่มีสีบริสุทธิ์เช็ดลงบนแม่พิมพ์ให้ทั่วแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดตามจนเรียบและบาง พักแม่พิมพ์ทิ้งไว้ 1-2 นาทีจากนั้นใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำแล้วเช็ดให้ทั่วแม่พิมพ์จนกวาระดินและคราบหมึกเงือจาง แลคเกอร์แดง ที่เคลือบไว้หลุดจนหมด เช็ดน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงผิวแม่พิมพ์ให้ทั่ว นำลูกกลิ้งที่เตรียมไว้ข้างต้นกลิ้งหมึกบนผิวแม่พิมพ์สลับเช็ดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ภาพที่35 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำและเปิดเฟลทแม่พิมพ์ด้วยน้ำ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

14. การกลิ้งหมึกพิมพ์

เมื่อล้างคราบเขม่าดำหมดแล้ว จากนั้นใช้ลูกกลิ้งที่เตรียมไว้กลิ้งลงบนแม่พิมพ์โดยแบ่งเป็น 3 ชุด กลิ้งหมึกสลับการเช็ดน้ำ โดยกลิ้งหมึก 10 ครั้งแล้วเช็ดน้ำ การกลิ้งหมึก 10 ครั้งนับเป็น 1 ชุด พอครบ 2 ชุดให้เติมหมึกเล็กน้อยแล้วนำมากลิ้งบนแม่พิมพ์จนครบชุดที่ 3 แล้วปิดหน้าแม่พิมพ์โดยไม่ต้องกลิ้ง กลับคือการกลิ้งแค่ครั้งเดียว ผิวหน้าแม่พิมพ์ต้องชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ผิวหน้าแม่พิมพ์แห้งจะเกิดการรับหมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าหมึกพิมพ์ได้ถูกกลิ้งสม่ำเสมอทั่วทั้งผิวแม่พิมพ์แล้ว จากนั้นนำถุงน่องเนื้อเนียนขึ้นเป็นก้อนกลมๆ เช็ดทำความสะอาดคราบละอองสีสกปรกที่ไม่จำเป็นออกจากตัวแม่พิมพ์

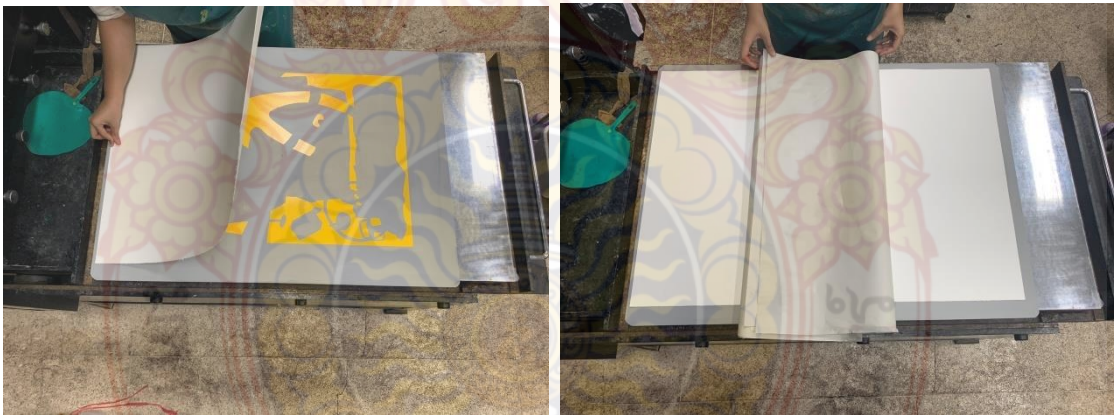

ภาพที่ 36 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

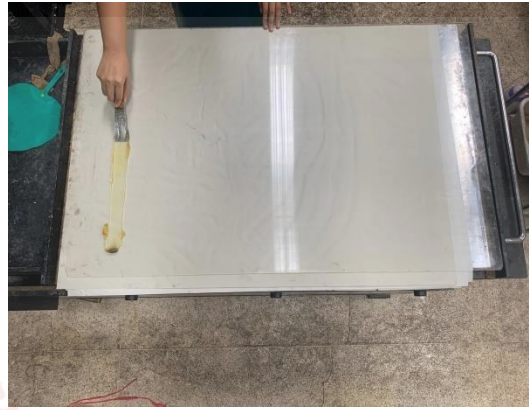
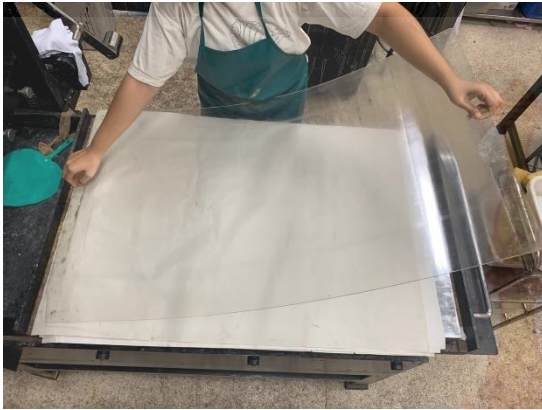
15. ขั้นตอนการพิมพ์

เมื่อกลิ้งหมึกพิมพ์และเช็ดทำความสะอาดคราบละอองที่ไม่จำเป็นออกจากแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จึงทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ โดยการพิมพ์ใส่กระดาษพิมพ์ และเมื่อตรวจสอบแม่พิมพ์จนได้ น้ำหนักและสีที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์จริง กลิ้งหมึกตามขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์ กลิ้งสลับการเช็ดน้ำตามชุดที่กำหนด ตรวจสอบสภาพหมึกบนแท่นกลิ้งสีให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอ การกลิ้งหมึกสลับกับการเช็ดน้ำสะอาดและเพิ่มหมึกพิมพ์บนแท่นกลิ้งสีปริมาณเล็กน้อยตามความพอเหมาะของผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการการพิมพ์ โดยใช้กระดาษพิมพ์งาน (FRABRIANO) ที่กำหนด “T” และ “I” ไว้หลังกระดาษวางบนแม่พิมพ์ วางทับด้วยกระดาษพิมพ์ 5 แผ่นแล้วจึงวางทับด้วยแผ่นพลาสติก ปิดจากรีบบนแผ่นพลาสติกเพื่อใช้หล่อลื่นระหว่างไม้ครูดกับแผ่นพลาสติก จากนั้นปรับแกนคั่นโยกลงแล้วหมุนแท่นไปข้างหน้าตามจุดที่กำหนดเริ่มจาก Start และสิ้นสุดที่จุด Stop จากนั้นตั้งแท่นพิมพ์กลับมาที่ตำแหน่งเดิม แล้วเก็บจารบีให้เรียบร้อย ยกแผ่นพลาสติกอย่างระมัดระวัง จากนั้นเก็บกระดาษพิมพ์ ถอนกระดาษพิมพ์งานขึ้นจากแม่พิมพ์โดยการดึงมุมทะแยงเพื่อป้องกันการหักของกระดาษ หากดึงกระดาษพิมพ์งานด้านแนวอนอาจทำให้กระดาษหักงอ ยับ ขาดได้ แล้วย้อนกลับไปทำตามทีกล่าวข้างต้นจนครบจำนวนกระดาษพิมพ์งานที่ต้องการ แล้วตากกระดาษพิมพ์ให้แห้งสนิทประมาณ 1 วัน เพื่อพร้อมสำหรับการพิมพ์แม่พิมพ์ในครั้งต่อไป

ภาพที่37 ใช้กระดาษพิมพ์งาน (FRABRIANO) ที่กำหนด “T” และ “I” วางบนแม่พิมพ์และวางกระดาษพิมพ์ 5 แผ่น

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่38 วางแผ่นพลาสติก ปาดจาระบีบนแผ่นพลาสติก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่39 ภาพปรับแกนคั่นโยก ภาพการดึงสลัก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่40 ภาพการถอนกระดาษพิมพ์งาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่41 ลำดับขั้นตอนแม่พิมพ์และการพิมพ์ที่ซับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่42 ลำดับขั้นตอนแม่พิมพ์และการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ตอนต่อไปของความสุข” เป็นผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) ที่สร้างสรรค์จากจินตนาการของข้าพเจ้ากับสัตว์เลื้อยในรูปแบบอริยาบถในการทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องการใช้สี มุมมองเนื้อเรื่องและองค์ประกอบภายในผลงาน และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของท่าทาง รูปทรงสัญลักษณ์ เพื่อให้ได้รูปแบบของผลงานที่ถ่ายทอดแสดงออกความรู้สึกถึงจินตนาการของข้าพเจ้าผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน

การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ (Terminal project) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

แนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนเรื่องการผจญภัยสุดระห่ำของแฟลปแจ็ค (The Marvelous Misadventures of Flapjack) ข้าพเจ้าได้จินตนาการโดยการให้สัตว์เลื้อยได้ท่องเที่ยวไปที่ต่างๆโดยปกติจะต้องขับรถยนต์ หรือ เดินทางด้วยเท้า ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำโดยการจินตนาการให้สัตว์เลื้อยนั่งวาทไปเที่ยวในที่ต่างๆโดยแนวความคิดของข้าพเจ้า และอยากให้สัตว์เลื้อยได้เจอสิ่งใหม่ๆเหมือนกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithography) ใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 9 แม่พิมพ์ องค์ประกอบแบบพื้นฐานมีจุดเด่น จุดรอง และการเลือกใช้สีสดใสในรูปแบบโทนเย็นผสมผสานโทนร้อนเพราะแนวความคิดของผลงานสอดคล้องกับความรู้สึกที่ข้าพเจ้าสื่อไปยังผลงาน และในส่วนของพื้นหลังข้าพเจ้าเลือกใช้สีน้ำเงินเข้มไล่น้ำหนักอ่อนเพื่อให้เกิดระยะของภาพผลงานมากขึ้นนำทัศนธาตุเช่นเส้น จุด ต่างๆ เข้ามาช่วยในส่วนรายละเอียดภายในภาพเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้พื้นผิวใหม่ๆอย่างเช่นการทำพื้นผิวโดยการใช้อุปกรณ์พิมพ์มีเดียมีไลประกอบกรวยผงกลิตเตอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน

ภาพที่43 ระยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : happiness 01

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินพจน์ หมายเลข 2

จากการสร้างสรรค์ระยะก่อนผลงานศิลปินพจน์ขั้นที่ 2 ข้าพเจ้ามีความต้องการอยากจะพักผ่อนในช่วงที่ข้าพเจ้าตั้งเครียดทำให้ข้าพเจ้าอยากที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจโดยการจินตนาการถึงสัตว์เลื้อยมีกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้สีสดใสในแบบของข้าพเจ้า โดยเน้นไปทางสีโทนเย็นผสมผสานกับโทนร้อน การจัดองค์ประกอบโดยเน้นจุดเด่นของรูปทรงสัตว์เลื้อยคือแมวของข้าพเจ้าในการไล่น้ำหนักขาวเทาดำเพื่อให้เกิดความแตกต่าง สิ่งแวดล้อมโดยรวมข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีที่บ่งบอกถึงช่วงเวลากลางวัน ในส่วนสระน้ำข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่มีความสว่างเพื่อเน้นจุดเด่นของงานและให้เกิดความรู้สึกสบายตา ผ่อนคลาย ข้าพเจ้านำทัศนธาตุ เช่น เส้น จุด รูปร่างและรูปทรงเข้าช่วยเป็นพื้นฐานที่สำคัญสามารถให้ความหมายและทำให้ผลงานสมบูรณ์ และเกิดความรู้สึกและอารมณ์เพื่อถ่ายทอดลงในผลงาน และข้าพเจ้าเพิ่มความน่าสนใจโดยการทำพื้นผิวโดยการพิมพ์มีเดียผสมสีและโรยด้วยผงกลิตเตอร์ในรูปทรงของห่วงยางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

ภาพที่44 ระยยะก่อนศิลปะนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : happiness 02

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะก่อนศิลปินิพนธ์ หมายเลข 3

ข้าพเจ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวอย่างที่ข้าพเจ้าอยากไป ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานโดยสนองความต้องการของข้าพเจ้าผ่านอิริยาบถที่ข้าพเจ้าอยากจะทำในช่วงเวลาหนึ่ง การองค์ประกอบจุดเด่นในงานคือสัตว์เลี้ยงมีการไล่น้ำหนักชาวเทาทำให้แตกต่างจากองค์ประกอบอื่นๆ จุดรองจะมีลักษณะน้ำหนักไม่เด่นเท่า มีการทิ้งระยะของงานที่ไม่แข่งกันกับจุดเด่น การใช้สีในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าในสีโทนร้อนเป็นส่วนมากและการไล่น้ำหนักของวัสดุดินสอไขโดยเขียนจากน้ำหนักอ่อนไปน้ำหนักเข้มพิมพ์ทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดเป็นน้ำหนักตามต้องการ มีการวาดเส้นด้วยดินสอไขและปากกาPermanent สลับการใช้สีน้ำมันวานิชสร้างเส้นสีดำเพื่อให้เกิดความทึบตันของเส้นสี องค์ประกอบของงานข้าพเจ้านำมาจัดวางโดยการมีจุดเด่นจุดรองและดุลยภาพที่กลมกลืนกันและการใช้สีและแสงเงา ระยะใกล้ไกล พร้อมด้วยพื้นผิวที่ทับบนรูปทรงผลงาน

ภาพที่45 ระยะก่อนศิลปินพิมพ์หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : happiness 03

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4

ในช่วงเวลาหนึ่งข้าพเจ้าเหนื่อยล้าจากการทำงาน ข้าพเจ้าอยากออกเดินทางพักผ่อนให้หัวใจและร่างกายได้มีแรงในการทำงานอีกครั้ง แต่ในเวลานั้นข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะหยุดพักได้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าโดยสารรถไฟกลับบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่เราหยุดพักความคิด การได้มองออกไปสองฝั่งข้างทางแค่นั้นก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้เห็นวิวข้างทางที่ข้าพเจ้าพบเจอทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ หิน การใช้ไขเขียนแม่พิมพ์เพื่อเกิดการทับซ้อนของสีและการจัดองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานที่มีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสอดคล้องเรื่องราวกลมกลืนให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจายโดยมีรูปทรง จังหวะ ที่ทำให้เกิดดุลยภาพที่สวยงาม ความรู้สึก มีจุดเด่นที่สะดุดตา มีสัดส่วนและน้ำหนักเท่ากันช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับผลงานประกอบด้วยทัศนธาตุที่มีจุด เส้น สี ที่แสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึก

ภาพที่46 ระยะผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ชื่อผลงาน : happiness 04

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยงก่อนคิลปนิพนธ์ หมายเลข 5

ความสุขของข้าพเจ้าคือการได้ไปปาร์ตี้ที่ข้าวสารในช่วงเทศกาล เป็นช่วงเวลาทีสนุกสนานสำหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เพื่อนๆต่างสถาบัน คนรู้จัก ต่างนัดเจอกันช่วงเวลาแบบนี้เสมอ และในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเป็นช่วงเวลาสถานที่ข้าวสารคึกคักซึ่งเป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าชอบไปบ่อยครั้ง ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน อิทธิพลส่วนใหญ่เกิดมาจากความรู้สึกของข้าพเจ้าที่อยากให้สัตว์เลี้ยงได้รับอิริยาบถต่างๆที่ข้าพเจ้าอยากทำ อยากไป อยากมีอิสระจึงทำให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาองค์ประกอบศิลป์แบบศิลปะเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก โดยการจัดระเบียบรูปร่าง รูปทรงให้ภาพมีความกลมกลืนด้านเรื่องราวที่สอดคล้องกัน เป็นเรื่องราวของความสุข พื้นผิวขัดแย้งด้วยสีและขนาดของรูปทรงนำมาจัดวางองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความงามทางด้านศิลปะ

ภาพที่47 ระยะผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 5

ชื่อผลงาน : happiness 05

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

แนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอดผลงานผ่านตัวตนของชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าและสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็น ผ่านสัตว์เลี้ยงโดยการสร้างผลงานจินตนาการว่าสัตว์เลี้ยงเป็นจิตรกรที่ถ่ายทอดผลงานเหมือนที่ตัวข้าพเจ้าสร้างสรรค์ รูปแบบผลงานมีสีสันสดใส โดยการใช้วิธีการจัดองค์ประกอบแบบพื้นฐานมีจุดเด่น จุดรอง ใช้วิธีการเขียนไล่น้ำหนัก ขาว เทา ดำ ในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เห็นถึงความเด่นชัด ใช้สีสันสดใสในส่วนที่เป็นภาพรวมของผลงานให้โดยรวมดูสมบูรณ์มากขึ้น แต่เน้นเรื่องสีสันทันให้ความรู้สึกดูสนุกสนานมีความสุข

ภาพที่48 ผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 1

ชื่อผลงาน : God is a cats

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันของสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าที่ชอบเตร็ดเตร่ไปท่องเที่ยวข้างนอกถิ่นฐานที่ไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านของตัวเองทำให้เกิดเรื่องราวจากสัตว์เลี้ยงที่เป็นเจ้าของถิ่นฐานนั้น ตามมาทำร้ายและแวงมาสำรวจผ่านหน้าต่างหน้าบ้านข้าพเจ้า ผ่านการจินตนาการของข้าพเจ้าที่แสดงออกมาเพื่อให้ความรู้สึก มุมมอง สนุกสนานและมีความน่ารักของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ผลงานชิ้นนี้ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นสื่อในการแสดงออกผ่านเรื่องราวความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วย จุด เส้น น้ำหนัก แสงเงา ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยนำส่วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน และมีความหมายที่ทำให้เกิดรูปร่างที่เด่นชัดมา ผสมผสานกับทัศนธาตุของสีที่ให้ความหมายรู้สึกถึงความสนุกสนานพร้อมกับพื้นผิวที่ทับอยู่บนรูปทรงต่างๆในผลงาน

ภาพที่49 ผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 2

ชื่อผลงาน : The owner of this room is a cats

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3

แนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอดผลงานผ่านตัวตนในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าและสิ่งที่เป็นข้าพเจ้าถ่ายทอดผ่านสัตว์เลี้ยงโดยนำท่าทางอิริยาบถต่างๆของสัตว์เลี้ยงมาผสมผสานกับจินตนาการ โดยการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่มีจุดเด่นหลักมีความสำคัญในเรื่องราวของแนวความคิดให้เด่นชัดที่สุดในภาพและประกอบด้วยจุดรองที่ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นให้ภาพมีความงามมากขึ้น มีทัศนธาตุ จุด เส้น รูปร่าง ที่มาประกอบกันในผลงาน น้ำหนักความเข้มอ่อนและแสงเงาทำให้เกิดมิติเกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง

ภาพที่50 ผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3

ชื่อผลงาน : Yoga on a lazy day

ขนาด : 60x80 เซนติเมตร

เทคนิค : Lithography

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การประมวลความคิด จากการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างสรรคผลงานที่เกิดจากการจินตนาการของข้าพเจ้า และได้รับอิทธิพลจากศิลปินเพื่อนำมาพัฒนาแนวความคิดและสร้างสรรคผลงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นขั้นตอนการหาข้อมูล การร่างภาพ การจัดหาลูกประกอบแบบใหม่ การทดลองทำพื้นผิวต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นภาพผลงานที่สมบูรณ์เพื่อนำมาสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า ซึ่งได้แรงบันดาลใจมากจากการที่ข้าพเจ้ามีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อกันเปรียบเสมือนครอบครัวคนสำคัญของบ้าน ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกนี้ผ่านจินตนาการของข้าพเจ้าสื่อแสดงออกผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)

ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูล เป็นการเริ่มต้นของการสร้างสรรคผลงานโดยรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราว ประสบการณ์จริงของข้าพเจ้า จากการค้นคว้าหาข้อมูลภาพกิจกรรมที่ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบและมีความคุ้นตาคุ้นเคย เพื่อจะมาปรับใช้ในการสร้างสรรคผลงาน มีการลดทอนรูปร่างรูปทรงบางอย่าง และเน้นการเขียนแสงเงา การใช้สีที่สดใส หรือการใช้สีคู่ตรงข้าม และการนำทัศนธาตุเข้ามาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน และความรู้สึกจากจินตนาการของข้าพเจ้า โดยมีการหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลภาพผลงานของศิลปินหรือของสัตว์ในลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว การแสดงออกทางอารมณ์การดีใจ ตกใจ สงสัย หรือ หวาดกลัว เป็นต้นเพื่อนำมาปรับใช้ในผลงาน

ข้าพเจ้าเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ การทำงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithography) ที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ละเอียด มีการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอน ในการปฏิบัติงานการสร้างสรรคผลงานชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ์อย่างเป็นระบบ เรียนรู้การถ่ายทอดแนวความคิดผ่านการสร้างสรรคเกิดเป็นผลงานศิลปะ ในการทำงานทุกครั้งข้าพเจ้าจึงจะต้องมีสติเพื่อวางแผน ดำเนินกระบวนการอย่างถูกวิธี ซึ่งเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithography)เป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากหากผิดพลาดขั้นตอนใดขั้นหนึ่งจะทำให้ไม่สามารถเริ่มขั้นตอนต่อไปได้ เพราะฉะนั้นการทำภาพพิมพ์หิน(Lithography) จะต้องมีการวางแผนตามขั้นตอน และต้องมีสติอยู่เสมอ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากเทคนิคนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคิด ไตร่ตรองให้รอบคอบ รู้จักวางแผน รู้จักที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้าทำให้ตัวข้าพเจ้ามีวินัยมากขึ้นส่งผลให้ประสบการณ์ ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

ชะลูด นิ่มเสมอ, (2007), องค์ประกอบของศิลปะ, (พิมพ์ครั้งที่6), กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Natsume Soseki, (2020), อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว, (พิมพ์ครั้งที่1), ปทุมธานี: กำมะหยี่.
คอस्टันซา ริชชากาซา ดอร์ชอนญา, (2020), มิโล แมวน้อยกระโดดไม่เป็น, (พิมพ์ครั้งที่1), กรุงเทพฯ: อ่านอิตาลี

สารสนเทศภาษาไทย

ข่าวสด ออนไลน์, บทความ14 ตุลาคม "วันสัตว์เลี้ยงตัวอ้วน" เจ้านายพิงตระหนัก ตู๋นุ้ย น่ารัก
เลี้ยงโรคเพียบ!, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563, เข้าถึงได้จากhttps://www.kaosod.co.th/lifestyle/news_5110196
Bangkokbiznews, ผลวิจัยใหม่ล่าสุดเผย “สัตว์เลี้ยง” เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กๆ, เข้าถึงเมื่อ 14
เมษายน 2564, เข้าถึงได้จาก<https://www.buxaway.com/>
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, อองรี มาติส ศิลปิน-นักคิดแห่งคริสต์ศตวรรษที่20, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2556,
เข้าถึงได้จาก <https://www.sarakadee.com/2018/08/27/henri-matisse/>
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์, ภาพหลอน ศิลปะ และชีวิตของยาโยอิ คุซามะ, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2556,
เข้าถึงได้จาก<https://themomentum.co/yayoi-kusama-bio>

ภาคผนวก

ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์

“Art Thesis Exhibition I’m Fine Art”
ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 06 เมษายน ถึง 25 เมษายน 2564

ภาพที่ 51 ภาพโปสเตอร์งานนิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่52 ภาพหน้าปกสูจิบัตร
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่53 ภาพแสดงงานนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่54 ภาพแสดงงานนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่55 ภาพบรรยากาศแสดงผลงานนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่56 ภาพบรรยากาศแสดงงานนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติ

ชื่อ นางสาวอิสรา แยมไสว
วัน เดือน ปีเกิด 7 ธันวาคม 2540
ที่อยู่ 41/1 ม.13 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปราโมชรามอินทรา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดาราคาม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2560 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมถวายเป็นความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พิมพ์ประทับใจ
ไว้...ช่วนิรันดร์”
- 2562 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการวันเกิดเพาะช่าง 7 มกราคม 2562 ครบ
วาระ 106 ปี ณ โรงเรียนเพาะช่าง
- 2562 นิทรรศการศิลปกรรมดินเปื้อนหมึกครั้งที่11 ตอนรวมมิตร
(Mixed) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
- 2564 นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “I’m Fine Art” ครั้งที่18 ณ หอศิลป์
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

