

อาณาจักรเพ้อฝัน
A fanciful realm

อนุพัทธ์ เหมือนแก้ว

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2568

อาณาเขตเพื่อฝัน

อนุพัทธ์ เหมือนแก้ว

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

A fanciful realm

Anuphat Mueankaew

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

2025

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์
อาจารย์ทศนະ ก้อนดี

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

(อาจารย์ที่สนะ ก้อนดี)

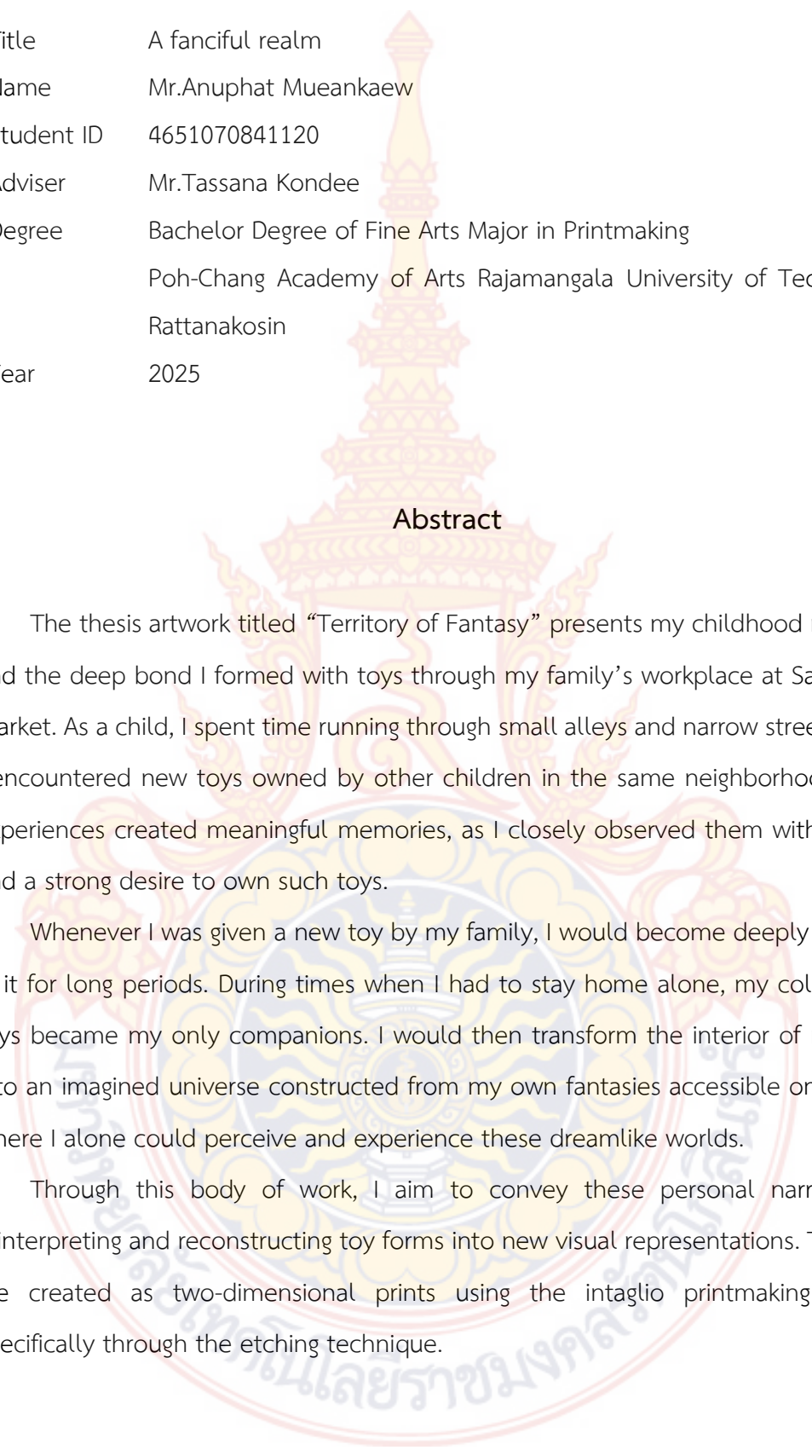
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	อาณาเขตเพื่อฝัน
นักศึกษา	นายอนุพัทธ์ เหมือนแก้ว
รหัสนักศึกษา	4651070841120
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ทัศนะ ก้อนดี
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ “อาณาเขตเพื่อฝัน” ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความทรงจำในวัยเด็กที่มีความผูกพันกับของเล่น และสถานที่การทำงานของครอบครัว ย่านสะพานเหล็ก จากการที่วิ่งเล่นตามตรอกซอกซอยต่างๆ มีโอกาสพบเห็นของเล่นรุ่นใหม่ๆ จากเด็กคนอื่นที่อยู่ในซอยเดียวกัน จึงมีความทรงจำที่ดีที่ได้ติดตามเฝ้ามอง ความอยากได้เป็นเจ้าของ และเมื่อมีโอกาสได้รับของเล่นชิ้นใหม่จากครอบครัว ก็จะจดจ่อกับของสิ่งนั้นนานๆ ครั้งที่ต้องอยู่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ก็จะมีขอเล่นของสะสมเป็นเพื่อนเพียงสิ่งเดียว วิธีการเล่นก็จะสร้างพื้นที่จินตนาการว่าสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเป็นอีกโลกหนึ่ง จักรวาลที่นอกเหนือความเป็นจริง และสัมผัสได้ถึงความเพื่อฝัน

จะสร้างพื้นที่จำลองภายในบ้านให้เป็นจักรวาลตามจินตนาการเพื่อฝันที่มีแค่ตัวข้าพเจ้าเท่านั้นที่เห็นและสัมผัสได้ถึงความเพื่อฝัน ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมด ผ่านการสร้างรูปแบบของเล่นขึ้นมาใหม่ ผ่านผลงานภาพพิมพ์ ในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคกัดกรดโลหะ (Etching)

Title	A fanciful realm
Name	Mr.Anuphat Mueankaew
Student ID	4651070841120
Adviser	Mr.Tassana Kondee
Degree	Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year	2025

Abstract

The thesis artwork titled “Territory of Fantasy” presents my childhood memories and the deep bond I formed with toys through my family’s workplace at Saphan Lek market. As a child, I spent time running through small alleys and narrow streets, where I encountered new toys owned by other children in the same neighborhood. These experiences created meaningful memories, as I closely observed them with curiosity and a strong desire to own such toys.

Whenever I was given a new toy by my family, I would become deeply absorbed in it for long periods. During times when I had to stay home alone, my collection of toys became my only companions. I would then transform the interior of my home into an imagined universe constructed from my own fantasies accessible only to me, where I alone could perceive and experience these dreamlike worlds.

Through this body of work, I aim to convey these personal narratives by reinterpreting and reconstructing toy forms into new visual representations. The works are created as two-dimensional prints using the intaglio printmaking process, specifically through the etching technique.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ทุกท่านในสาขาศิลปะภาพพิมพ์ ที่ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน และเทคนิคในการทำงานศิลปะภาพพิมพ์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีคุณค่าตลอดระยะเวลาของการเรียนในวิทยาลัยเพาะช่าง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “อาณาเขตเพื่อฝัน” ได้ตรงตามความมุ่งหมายที่ต้องการ

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนที่ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ และครอบครัวที่คอยสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอดระยะเวลาเรียน และเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจ รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนร่วมคอยช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จนเสร็จสมบูรณ์

อนุพัทธ์ เหมือนแก้ว

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ เป็นส่วนของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2568 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นคว้าหาแรงบันดาลใจ ของแนวคิดที่ตกค้างในความทรงจำกับของเล่นและ ของสะสมในวัยเด็ก ภายใต้หัวข้อศิลปนิพนธ์ชื่อ อาณาเขตเพื่อฝัน

อนุพัทธ์ เหมือนแก้ว

สารบัญ

หน้า

ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอุมัติ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ)	ณ
สารบัญ (ต่อ)	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฏ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
ด้านเนื้อหา.....	2
ด้านรูปแบบ.....	2
ด้านเทคนิค.....	2
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	3
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	3
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	4
อิทธิพลจากแนวคิดและสภาพแวดล้อม.....	4
อิทธิพลจากการเล่น.....	6
อิทธิพลจากภาพยนตร์.....	7
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
อาทิตย์ อมรชร.....	9
เอ็ม.ซี.เอสเชอร์ (M.C. (Escher)).....	10
บุญมี แสงคำ.....	11
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	12
ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	12
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม.....	13
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพันธ์.....	13
ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 1.....	13
ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 2.....	14
ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 3.....	15
ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 4.....	16
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	17
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	23
ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 1.....	24
ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 2.....	25
ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 3.....	26
ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 4.....	27
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	28
ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์.....	29
ตารางระยะเวลาในการกััดกรดแม่พิมพ์เพื่อสร้างน้ำหนั.....	22
ขั้นตอนการเขียนไซเพื่อสร้างน้ำหนั.....	33
ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ.....	34
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	37
ด้านเนื้อหาและแนวคิด	37
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน	38
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	38
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพันธ์.....	39
ผลงานศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 1.....	39

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	41
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	43
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	45
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	47
บรรณานุกรม.....	48
ภาคผนวก.....	49
ประวัติผู้เขียน.....	54

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพของเล่น.....	5
2	ภาพสะพานเหล็กในอดีต.....	5
3	ภาพของเล่นในสมัยเด็ก.....	6
4	ภาพยนตร์ Interstellar.....	7
5	ภาพยนตร์ StarWars.....	8
6	ผลงานของ อาทิตย อมรรชร.....	9
7	ผลงานของ เอ็ม ซี เอสเชอร์ (M.C. Escher)	10
8	ผลงานของ บุญมี แสงคำ.....	11
9	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1 “A friend at first sight”	13
10	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2 “A universe of the bonds”	14
11	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3 “Another world in imagination”	15
12	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4 “Another world in the imagination of attachment”	16
13	อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์.....	19
14	อุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์.....	20
15	อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน.....	21
16	อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน.....	22
17	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	24
18	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	25
19	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	26
20	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	27
21	ขั้นตอนการขยายแบบ.....	28
22	ขั้นตอนการทาวานิชดำ.....	29
23	ขั้นตอนการคัดลอกลายลงบนแม่พิมพ์.....	29
24	ขั้นตอนการคัดลอกลายลงแม่พิมพ์ด้วยเหล็กปลายแหลม.....	30
25	ขั้นตอนการกัดกรด.....	30
26	ขั้นตอนการโรยเล็ดมังก์.....	32
27	ขั้นตอนการให้ความร้อนแม่พิมพ์.....	32
28	ตารางน้ำหนักกัดกรด 1:3.....	32

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
29	ขั้นตอนการเขียนไขสร้างน้ำหนัก.....	33
30	ขั้นตอนการกักรดครั้งสุดท้าย (น้ำหนักรวม 23 นาที)	33
31	ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	33
32	ขั้นตอนการอัดหมึกด้วยนิ้วมือ.....	34
33	ขั้นตอนการซับหมึกออก.....	34
34	ขั้นตอนการใช้กระดาษลอกลายเซ็ดหมึก.....	35
35	ขั้นตอนการหมักกระดาษ.....	35
36	ขั้นตอนการนำกระดาษขึ้นหลังจากพิมพ์เสร็จ.....	35
37	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	36
38	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	40
39	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	42
40	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	44
41	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	46
42	โปสเตอร์นิทรรศการ.....	50
43	ปกสูจิบัตร.....	51
44	ภาพถ่ายติดผลงาน.....	52
45	ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษา.....	52
46	บรรยากาศภายในงาน.....	53
47	ภาพถ่ายกับประธาน.....	53

บทที่ 1

บทนำ

การหวนคำนึงถึงตัวตนในวัยเด็ก มนุษย์ทุกคนจะคิดถึงช่วงเวลาในอดีต การโยยหาความสุขเกิดจากสภาวะทางจิต ที่เราเคยมีความสุขในวัยเด็กความสุขจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ การได้วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น สถานที่ที่ชอบ ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องกังวล เรื่องอนาคตและปัญหาความรับผิดชอบต่อหน้าที่จากการทำงาน ส่วนตัวข้าพเจ้าที่ยังคิดถึงเวลาช่วงวัยเด็ก ที่เติบโตมาท่ามกลางสังคมของร้านขายของเล่น และของสะสมในแถวย่านสะพานเหล็ก ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าติดตามพ่อกับแม่ไปทำงานที่สะพานเหล็ก ข้าพเจ้าชอบออกไปวิ่งเล่นในตรอกซอกซอยที่มีการค้าขายของเล่นเป็นหลัก ด้วยความที่ข้าพเจ้าชื่นชอบของเล่นอยู่แล้วทุกครั้งที่มีโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ ก็มักจะรับของเล่นเป็นของขวัญเสมอ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดศิลปนิพนธ์ชุดนี้

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในสมัยเด็กครอบครัวของข้าพเจ้า พ่อแม่ต้องออกไปทำงานในร้านขายของเล่นพร้อมกันทั้งคู่ ทั้งไว้เพียงข้าพเจ้าที่ต้องอยู่เฝ้าบ้าน บางครั้งข้าพเจ้าได้มีโอกาสติดตามพ่อกับแม่ไปทำงานในย่านสะพานเหล็ก ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีโอกาส ชอบวิ่งเล่นไปแอบมองของเล่นตามร้านที่รู้จัก และสนิทกับครอบครัวของข้าพเจ้า การวิ่งเล่นในวัยเด็กจึงเป็นความอิสระ ความสุขที่ได้พบเห็นสิ่งต่างๆ ส่วนวันที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง จะมีของเล่นสองถึงสามชิ้นอยู่ในห้องแคบๆ จึงได้เริ่มสร้างพื้นที่จำลองจินตนาการจากสิ่งของภายในบ้านเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นของเล่น เช่น ที่นอนเก่าอี้ พ้นห้อง ประตู ฯลฯ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกสมมติในการจินตนาการขึ้นมาใหม่ และผสมผสานของเล่นที่มีอยู่กับจินตภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในโลกแห่งความเป็นจริง สภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างโลกความจริงและโลกจินตนาการ ซึ่งเป็นพื้นที่จำลอง ภายในจิตใจ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวด ความโดดเดี่ยว ในชีวิตประจำวัน

การเติบโตของข้าพเจ้าที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความสุขที่เคยมีค่อยๆ เลือนลางไปตามกาลเวลา การทิ้งของเล่นที่รักเพื่อเข้าสู่สังคมของผู้ใหญ่ การทิ้งความเป็นเด็กทำให้รู้สึกโยยหาช่วงเวลาในอดีต ข้าพเจ้าจึงได้ระลึกถึงเรื่องราวทั้งหมดของช่วงเวลาในวัยเด็กที่ไม่ต้องเผชิญปัญหาวุ่นวายซับซ้อน ได้อยู่กับของเล่นที่รัก และเล่นสนุกจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวเป็นหัวข้อศิลปนิพนธ์ “อาณาเขตเพื่อฝัน”

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดความทรงจำในวัยเด็กจากการเติบโตในสิ่งแวดล้อมร้านขายของเล่น
2. เพื่อแสดงออกถึงความทรงจำจากของเล่น ด้วยการจินตนาการสร้างรูปแบบขึ้นใหม่
3. เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

แนวคิดของการสร้างสรรค์

แนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “อาณาเขตเพื่อฝัน” เพื่อตอบสนองความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่มีอยู่ร่วมกับการเล่นเพื่อฝันจินตนาการ การสัมผัสและรับรู้ถึงความรู้สึกของวัตถุสิ่งของ ที่เกิดจากของสะสมจนเกิดเป็นความผูกพัน ห่วงแหน นำมาเล่นอย่างทะนุถนอม โดยต้องการสร้างพื้นที่ บรรยากาศให้ของเล่นยังคงดำรงอยู่ในขอบเขตของจินตภาพซ้ำๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ถ่ายทอดผลงานศิลปชุดนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีความคิดถึงความทรงจำที่ดี ในช่วงวัยเด็ก
2. ได้แสดงออกถึงจินตนาการจากของเล่น และการสร้างรูปแบบในพื้นที่ใหม่
3. ได้ศึกษาวิธีการทำงานของกระบวนการภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา ผลงานนำเสนอเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็ก การเติบโตในร้านขายของเล่น ความผูกพันระหว่างพื้นที่ สิ่งแวดล้อมในอดีต และของเล่น โดยเนื้อหาสะท้อนความรักความชื่นชอบระหว่างตัวตนกับของเล่น ผสมผสานความเพื่อฝัน และจินตนาการการเล่นสมมติ

ด้านรูปแบบ ผลงานเป็นการนำรูปทรง จากของเล่นที่มีอยู่จริงมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ผสมผสานพื้นที่เว้าว่างของจักรวาล มิติลึกลับ เพื่อสื่อถึงที่ทับซ้อนระหว่างโลกแห่งความจริง และโลกแห่งความทรงจำ

ด้านเทคนิค ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) โดยเน้นการสร้างบรรยากาศของน้ำหนักแสงเงา และสร้างพื้นผิวให้เกิดความแตกต่างของวัตถุกับพื้นที่ทับซ้อน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภาพ

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. การรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม ครอบครัว ของเล่น โดยมีการสืบค้นจากการบันทึก, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำมาสร้างรูปแบบ และจัดองค์ประกอบศิลป์ ตามแนวคิดผ่านการสร้างแบบภาพร่าง

3. การสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ด้วยวิธีการสร้างน้ำหนัก จากกระบวนการอะควาตินท์ (Aquatint) ด้วยการเขียนไข กัดกรดตามระยะเวลาของขั้นตอนให้เกิดน้ำหนักที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างน้ำหนักที่อ่อนนุ่ม ในการถ่ายทอดความรู้สึกและบรรยากาศทางอารมณ์

4. นำเสนอผลงาน และอภิปราย

5. การเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ประสบการณ์จากข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก
2. ข้อมูลสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่สะพานเหล็ก แหล่งขายสินค้าของเล่นต่างๆ
3. ข้อมูลภาพถ่ายจากของเล่นที่เก็บสะสม และของเล่นในปัจจุบันที่มีขายตามสมัยนิยม
4. ข้อมูลงานศิลปกรรมจากผลงานศิลปินที่มีรูปแบบแนวความคิด และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่ใกล้เคียง
5. ข้อมูลจากภาพยนตร์แนวแฟนตาซี เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศ และพื้นที่ในอวกาศ
6. ข้อมูลภาพประกอบอื่นๆ จากภาพยนตร์ การ์ตูน จักรวาลองค์ประกอบ และการสร้างรูปแบบผลงานในลักษณะต่างๆ

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

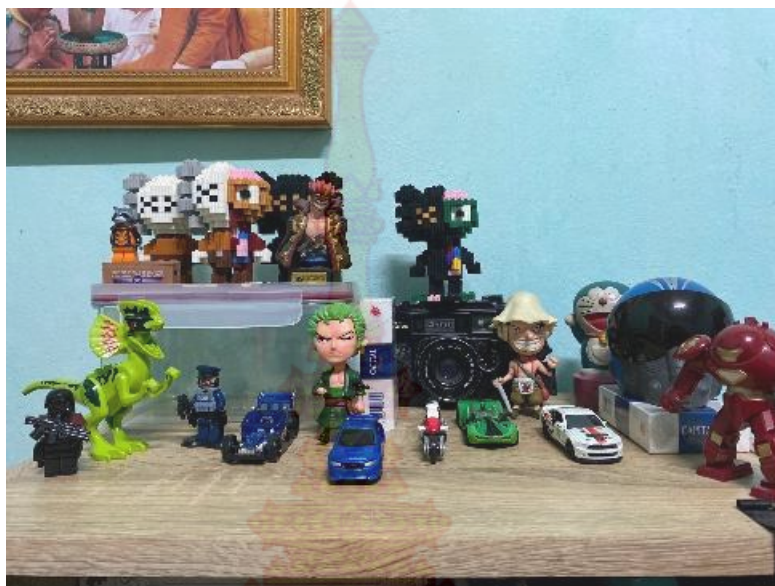
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เกิดจากการหวนระลึกถึงประสบการณ์ในวัยเด็กของข้าพเจ้าซึ่งเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าขายของเล่น และของสะสมในย่านสะพานเหล็ก ที่เต็มไปด้วยของเล่นแห่งความทรงจำ และจินตนาการในวัยเด็กการได้ติดตามพ่อกับแม่ไปทำงานในสถานที่แบบสะพานเหล็กทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้สัมผัส และคลุกคลีอยู่กับของเล่นหลากหลายประเภท จึงเป็นเกิดความรัก ความชื่นชอบหลงใหลในของเล่นตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมา

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

ได้รับอิทธิพลสำคัญจากทั้งแนวคิดภายใน และสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมตัวข้าพเจ้า โดยได้รับอิทธิพลจากครอบครัวของข้าพเจ้าที่มักจะชอบมอบของเล่นเป็นของขวัญให้อยู่เสมอเมื่อถึงช่วงโอกาสที่สำคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ คริสต์มาส วันเกิด ฯลฯ ข้าพเจ้ารู้สึกรักและผูกพันกับของเล่นเป็นอย่างมาก ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับของเล่นชิ้นใหม่ ข้าพเจ้ามักจะชอบมาเก็บไว้ในห้องนอนเสมอ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับอิทธิพลอย่างเด่นชัดจากแหล่งขายของเล่น “ย่านสะพานเหล็ก” ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการหล่อหลอมประสบการณ์ในวัยเยาว์ของผู้สร้างสรรค์ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งรวมของการค้าขายของเล่น และของสะสมที่มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบ สี สัน และลักษณะเฉพาะของวัตถุตามสมัยนิยม สิ่งเหล่านี้ได้สร้างการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นจินตนาการของผู้สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก

การที่ผู้สร้างสรรค์ได้ติดตามบิดามารดาไปทำงานในย่านสะพานเหล็กอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดความคุ้นเคยและความผูกพันกับพื้นที่ดังกล่าวในฐานะ “พื้นที่แห่งประสบการณ์” (experiential space) มากกว่าจะเป็นเพียงสถานที่เชิงพาณิชย์ การเดินสำรวจร้านค้าของเล่น การเฝ้ามองวัตถุ และการได้สัมผัสของเล่นจริง ล้วนเป็นกระบวนการสะสมประสบการณ์ที่ส่งผลต่อโครงสร้างความคิด และจินตนาการในระยะยาว

ภาพที่ 1 ภาพของเล่น
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 2 ภาพสะพานเหล็กในอดีต
ที่มา : <https://www.thairath.co.th/news/local/534852>

อิทธิพลจากของเล่น

ของเล่นของข้าพเจ้า ที่เก็บสะสมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินพจน์ชุดนี้ ความหลากหลายของวัสดุ มีความน่าสนใจน่าสะสม เป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับโลกจินตนาการส่วนบุคคล ของเล่นแต่ละชิ้นยังเป็นสัญลักษณ์ ขึ้นสำคัญที่ได้รับจากพ่อและแม่ ที่ก่อให้เกิดความผูกพันทางความรู้สึก สร้างบทบาทในการกระตุ้นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆ

ภาพที่ 3 ภาพของเล่นในสมัยเด็ก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากภาพยนตร์

ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ Interstellar, Star Wars ที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเล่น และเกิดการสะสมชิ้นงานของเล่นตั้งแต่วัยเด็ก ภาพยนตร์ที่เป็นอิทธิพลในการสร้างผลงาน เช่น ชอบของเล่นยานอวกาศเครื่องบินเป็นต้น และเนื้อหาในภาพยนตร์ที่ความประทับใจ มีความแปลกมีตัวละคร สถานที่ในอวกาศ และจักรวาลอันกว้างใหญ่ในภาพยนตร์สร้างจินตนาการขึ้น หลักการเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจ จึงนำมาสร้างสรรค์ พื้นที่ทางความคิดจินตนาการ การจัดองค์ประกอบ บรรยากาศของภาพ

อิทธิพลจากภาพยนตร์ Interstellar และ Star Wars ช่วยขยายความรู้สึกลอยโหลอดีตและจินตนาการในวัยเด็กของข้าพเจ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน Interstellar แนวคิดเรื่องกาลเวลาและความทรงจำสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เปรียบเสมือนการหวนกลับไปหาความสุขในวัยเยาว์ ขณะเดียวกัน Star Wars ได้สร้างโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยยานอวกาศและการผจญภัย ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์การเติบโตท่ามกลางร้านของเล่น ภาพของยานอวกาศและตัวละครต่างๆ กลายเป็นสัญลักษณ์แทนความฝันและความไร้เดียงสาในวัยเด็กแรงบันดาลใจจากทั้งสองภาพยนตร์จึงหลอมรวมกับความทรงจำส่วนตัว ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตความรู้สึก และจินตนาการก่อให้เกิดการตีความใหม่ของ “ของเล่น” ในฐานะตัวแทนของความทรงจำและตัวตนภายใน

ภาพที่ 4 รูปภาพภาพยนตร์เรื่อง Interstellar

ที่มา : Interstellar Movie Wallpapers - Top Free Interstellar Movie Backgrounds

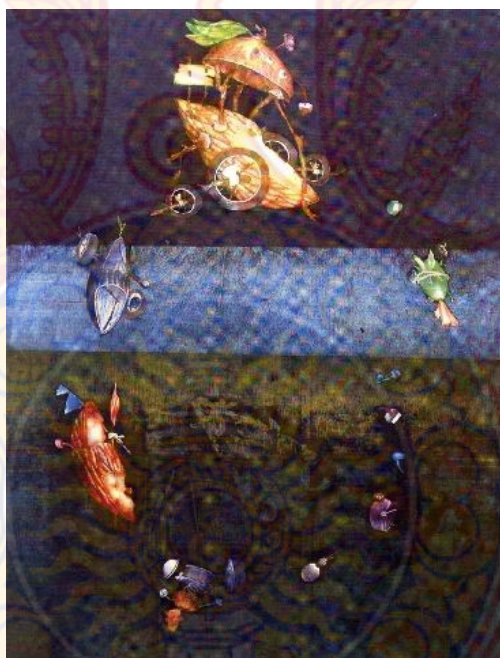
ภาพที่ 5 รูปภาพภาพยนตร์เรื่อง Star Wars
ที่มา : Malevolence Star Wars Ship Size Comparison

อิทธิพลจากศิลปกรรม

กระบวนการพัฒนางานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจ จากผลงานศิลปกรรมของศิลปินหลายท่านที่มีแนวความคิด และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

อาทิตย์ อมรชร เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2525 จบการศึกษาศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาต่อในระดับศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของศิลปิน เป็นการวาดภาพที่มีการผสมผสานวัตถุหลายประเภท เช่น สีอะคริลิก วัสดุจริง และเทคนิคภาพพิมพ์ การจัดองค์ประกอบจากวัตถุ สิ่งของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับ “มูลค่าราคาและคุณค่า” การให้ความหมายกับการเปรียบเทียบวัตถุขึ้นเดียวกันแต่น่าแปลกใจที่มูลค่ากับคุณค่าทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันเสมอ และมนุษย์โดยทั่วไปในยุคสมัยโลกาภิวัตน์นี้ ก็จะเลือกให้ความสำคัญกับมูลค่าในด้านราคาของวัตถุเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ข้าพเจ้าได้รับแนวคิดจากการทำงานของศิลปิน ที่มีการนำรูปแบบสิ่งของที่เกิดจากการประกอบขึ้นใหม่ เป็นของเล่นในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจให้ปัจจุบัน คุณค่าทางจิตใจเป็นสิ่งแทนตัวตนในวัยเด็กให้หวนระลึกถึง

ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ อาทิตย์ อมรชร

ชื่องาน : วัตถุแห่งความทรงจำ 1

ขนาด : 98 x 136 ซม.

ปี : 2551

ที่มา : barameeofart.com

เอ็ม. ซี. เอสเชอร์ (M.C. Escher) หรือในชื่อเต็มว่า มัวริตส์ คอร์เนลิส เอสเชอร์ (17 มิถุนายน 1898 - 27 มีนาคม 1972) เอกลักษณ์อันโดดเด่นในผลงานของเอสเชอร์ก็คือการสร้างภาพทิวทัศน์อันพิสดาร และสถาปัตยกรรมแปลกประหลาด ทศนิยมภาพอันพลิกผันด้านแรงโน้มถ่วง และโลกแห่งจินตนาการและความฝันอันผกผันกลับกัน แต่ผ่านการคิดคำนวณอย่างละเอียดและซับซ้อน จากความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์และสถาปัตยกรรมผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut), ภาพพิมพ์หิน (lithographs) และภาพพิมพ์โลหะเมซโซทินท์ (mezzotint)

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของ เอ็ม. ซี. เอสเชอร์

ชื่องาน : Relativity

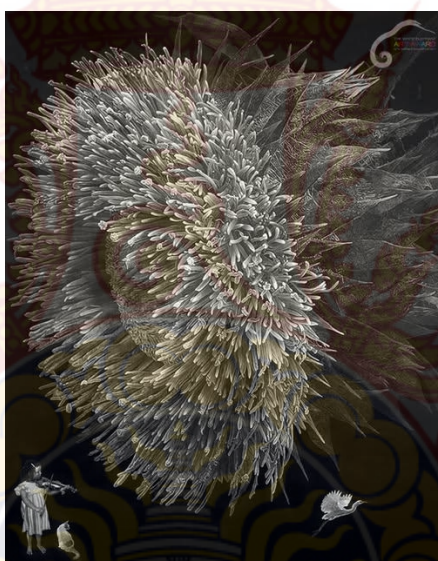
ขนาด : 27.7 x 29.2 ซม.

ปี (ค.ศ.) : 1953

ที่มา : <https://www.wurkon.com/blog/158-mc-esche>

บุญมี แสงขำ เกิดเมื่อวันที่ : 13 เมษายน 2518 การศึกษา 2551 ศิลปหัตถ์ศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ดอกไม้กับเสียงดนตรีของลูก” โดยมีที่มาจากความคิดของลูกที่เชื่อว่าหากเล่นดนตรีเพราะๆ ให้สัตว์และต้นไม้รอบๆ บ้านได้ฟัง สัตว์ทุกตัวจะมีความสุข ต้นไม้จะออกผลอร่อยให้ได้กิน และดอกไม้จะผลิบานสวยงามให้ได้ชื่นชม เหนือสิ่งอื่นใดเสียงที่ลูกตั้งใจบรรเลงขับกล่อม ยังช่วยบรรเทาความรู้สึกว่าวุ่นใจของข้าพเจ้าให้ผ่อนคลายสงบลง เปลี่ยนเป็นความอึดอัดบีบคั้นเข้ามาแทนที่ ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าว ผ่านผลงานภาพพิมพ์เมซโซทินท์ เพื่อแสดงออกถึงความงดงามของภาษาแห่งท่วงทำนอง ที่สามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณของสรรพสิ่งในโลก ให้ดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ภาพที่ 8 ภาพผลงานของบุญมี แสงขำ

ชื่องาน : ดอกไม้กับเสียงดนตรีของลูก

ปี (ค.ศ.) : 2024

เทคนิค : ภาพพิมพ์เมซโซทินท์ (Mezzotint)

ขนาด : 200 x 175 ซม.

ที่มา : <http://www.rama9art.org/artisan/artdb>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์แบบร่างสามารถพัฒนา “อาณาเขตเพื่อฝัน” ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกความจริงกับโลกจินตนาการ โดยกำหนดองค์ประกอบหลักเป็นห้องขนาดเล็กที่อ้างอิงจากพื้นที่ในวัยเด็ก เช่น เตียงนอน เก้าอี้ ประตู และพื้นห้อง มีการบิดสัดส่วนให้ผิดธรรมชาติ เพื่อสะท้อนมุมมองและความรู้สึกของเด็กที่มองสิ่งรอบตัวเป็นโลกใบใหญ่ ภายในพื้นที่ของภาพเพิ่มรูปทรงของเล่นที่มีทั้งแบบเหมือนจริง สร้างขึ้นจากจินตนาการ เช่น ของเล่นที่ประกอบขึ้นจากวัสดุในบ้าน หรือของเล่นที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ เพื่อสื่อถึงการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตจริง ขณะเดียวกันอาจแทรกสัญลักษณ์ของ “ย่านสะพานเหล็ก” เช่น รูปทรงร้านค้า หรือชั้นวางของเล่น ให้ปรากฏอย่างเลือนรางในฉาก เพื่อเชื่อมโยงกับความทรงจำในอดีต ด้านการจัดแสงและเงาบรรยากาศของภาพ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองอารมณ์ คือ โทนแสงอบอุ่น นุ่มนวล แทนความสุขในวัยเด็ก และโทนแสงหม่น แทนความเป็นจริงในวัยผู้ใหญ่ที่ค่อย ๆ เข้ามาแทนที่ อาจใช้เงาหรือพื้นที่ว่างเป็นตัวแทนของความทรงจำที่เลือนหาย การใส่ของเล่นหรือร่องรอยการเล่น เช่น ของเล่นที่กระจัดกระจาย หรือการเคลื่อนไหวที่หยุดนิ่ง จะช่วยสร้างความรู้สึกของ ช่วงเวลาที่ถูกเก็บรักษาไว้ ทำให้ผลงานโดยรวมสะท้อนทั้งความอบอุ่น ความโหยหา และความเปราะบางของความทรงจำในวัยเด็กที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ

เริ่มจากการทบทวนประสบการณ์วัยเด็กและบรรยากาศที่มีความหมาย เช่น การเล่นและความผูกพันกับของเล่น วิเคราะห์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เช่น ความอิสระ ความโดดเดี่ยว และความโหยหาอดีต คัดเลือกประเด็นสำคัญมาเป็นแนวคิดหลักของผลงาน เชื่อมโยงสิ่งของใกล้ตัวกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ เช่น ห้อง ของเล่น และพื้นที่จำลอง ผสมผสานระหว่างความจริงและจินตนาการ เพื่อสร้างโลกสมมติใหม่ สรุปลงเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนความทรงจำและการเติบโต นำแนวคิดไปพัฒนาเป็นรูปแบบผลงานศิลปนิพนธ์ที่ชัดเจน

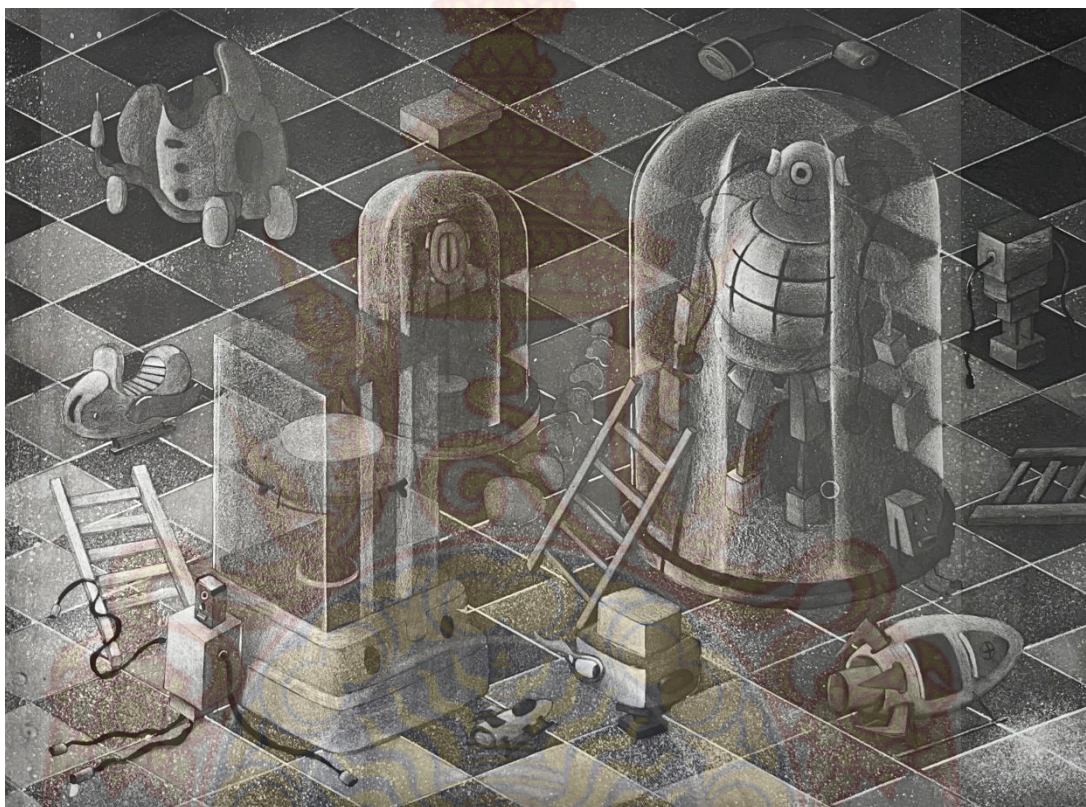
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา ประเด็นหลักจากความทรงจำวัยเด็ก เช่น ความอิสระ ความโดดเดี่ยว และความโหยหา เชื่อมโยงประสบการณ์จริงกับจินตนาการ เพื่อสะท้อนการขัดเคืองสิ่งที่ขาดหายไประหว่างช่วงวัย เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตและการสูญเสียความสุขในวัยเด็ก

ด้านรูปแบบ ออกแบบพื้นที่ภายในห้องและของเล่นให้เกิดการบิดสัดส่วนให้เกิดความเหนือจริงโดยใช้แสงเงาและโทนสีสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ความรู้สึกระหว่างอดีตและปัจจุบันผสมผสานสร้างและ จริ่งกับองค์ประกอบจินตนาการให้เกิดภาพจากความทรงจำในวัยเด็กสัญลักษณ์

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 9 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : A friend at first sight

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 × 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 10 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : A universe of the bonds

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 x 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 11 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 3

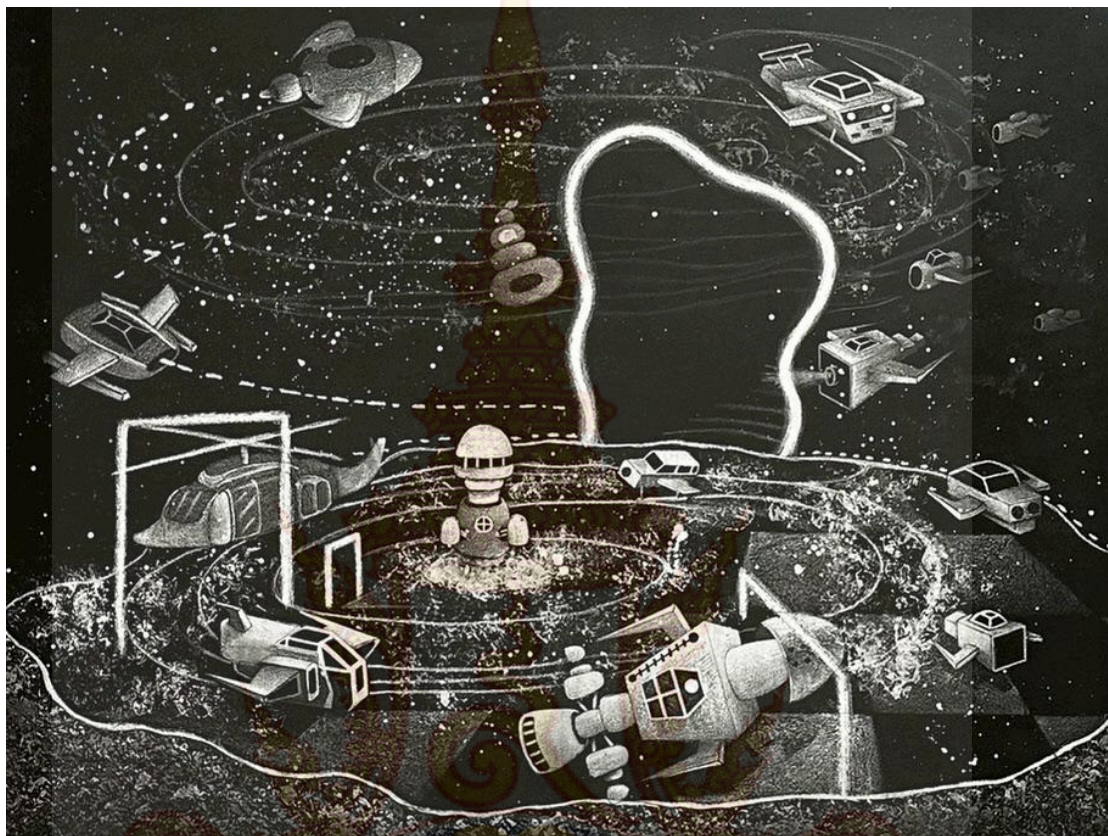
ชื่อผลงาน : Another world in imagination

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 x 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 12 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Another world in the imagination of attachment

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 × 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์โลหะ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์ โดยใช้เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) โดยมีกระบวนการการสร้างสรรค์ และมีรายละเอียดขั้นตอนการทำงานดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

1. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์แผ่นทองแดง (Copper Scheet)
- วานิชดำ (Black Varnish)
- เทปขาว pvc
- พู่กัน (Paintbrush)
- กรดสำหรับกัดทองแดง (Ferric Chloride Acid)
- เหล็กปลายแหลม (Etching Needle)
- เหล็กกลบ (Burnisher)
- ดินสอไข Mitsu Bishi

2. อุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์

- กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 1500, 2000 (Snadpaper No.1500/2000)
- น้ำยาล้างจาน (Dishwashing Liquids)
- น้ำส้มสายชู (Vinegar)
- ซีอิ๊วดำ (Soy Sauce)
- เกลือป่น (Salt)
- น้ำมันสน (Turpentine)
- ทินเนอร์ (Thinner)

3. อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน

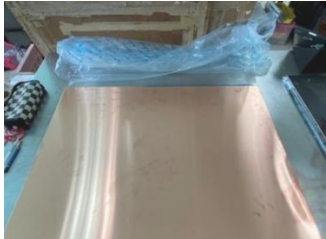
- แท่นพิมพ์แบบลูกกลิ้งหมุน (Etching Press)
- ผ้าสักหลาด (Flannel)
- กระดาษพิมพ์ฟาบริอาโน (Fabriano)
- กระดาษปรีฟ (Proof Paper)
- กระดาษลอกลาย (Trace Paper)
- กระดาษกาวน้ำ (Water masking tape)

- หมึกพิมพ์ (Etching Ink)
- เกรียงสำหรับผสมหมึกพิมพ์ (Painting Knife)
- ยางปาดหมึกพิมพ์ (Squeegee)
- กระบอกฉีดน้ำ (Water Sprayer)
- ลูกกลิ้งยาง (Rubber Brayer)

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์โลหะ

1. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

 แม่พิมพ์แผ่นทองแดง (Copper Sheet)	 วานิชดำ (Type-P)
 เทป (Tape)	 พู่กัน (Paintbrush)
 กรดกัดทองแดง (Ferric Chloride Acid)	 เหล็กปลายแหลม (Etching Needle)
 เหล็กกลบ (Burnisher)	 ดินสอไข (Crayon Pencil)

ภาพที่ 13 อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

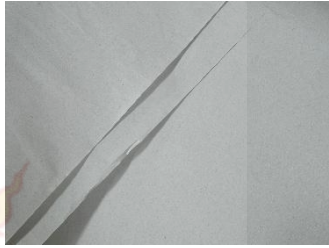
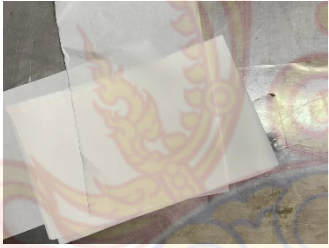
2. อุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์

 กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 1500/2000 (Snappaper No.1500/2000)	 น้ำยาล้างจาน (Dishwashing Liquids)
 น้ำส้มสายชู (Vinegar)	 ซีอิ้วดำ (Soy Sauce)
 เกลือป่น (Salt)	 น้ำมันสน (Turpentine)
 ทินเนอร์ (Thinner)	

ภาพที่ 14 อุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์

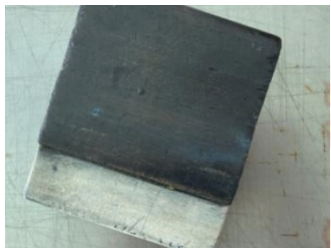
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3. อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน

 แท่นพิมพ์แบบลูกกลิ้งหมุน (Etching Press)	 ผ้าสักหลาด (Woolen Fabric)
 กระดาษฟาบรีอาโน (Fabriano)	 กระดาษปรูฟ (Proof Paper)
 กระดาษลอกลาย (Trace Paper)	 กระดาษกาวน้ำ (Waetr Masking tape)
 หมึกพิมพ์ (Etching Ink)	 เกรียงสำหรับผสมหมึกพิมพ์ (Painting Knife)

ภาพที่ 15 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

 ยางปาดหมึกพิมพ์ (Squeegee)	 กระบอกฉีดน้ำ (Water Sprayer)
 ลูกกลิ้งยาง (Rubber Brayer)	

ภาพที่ 16 อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

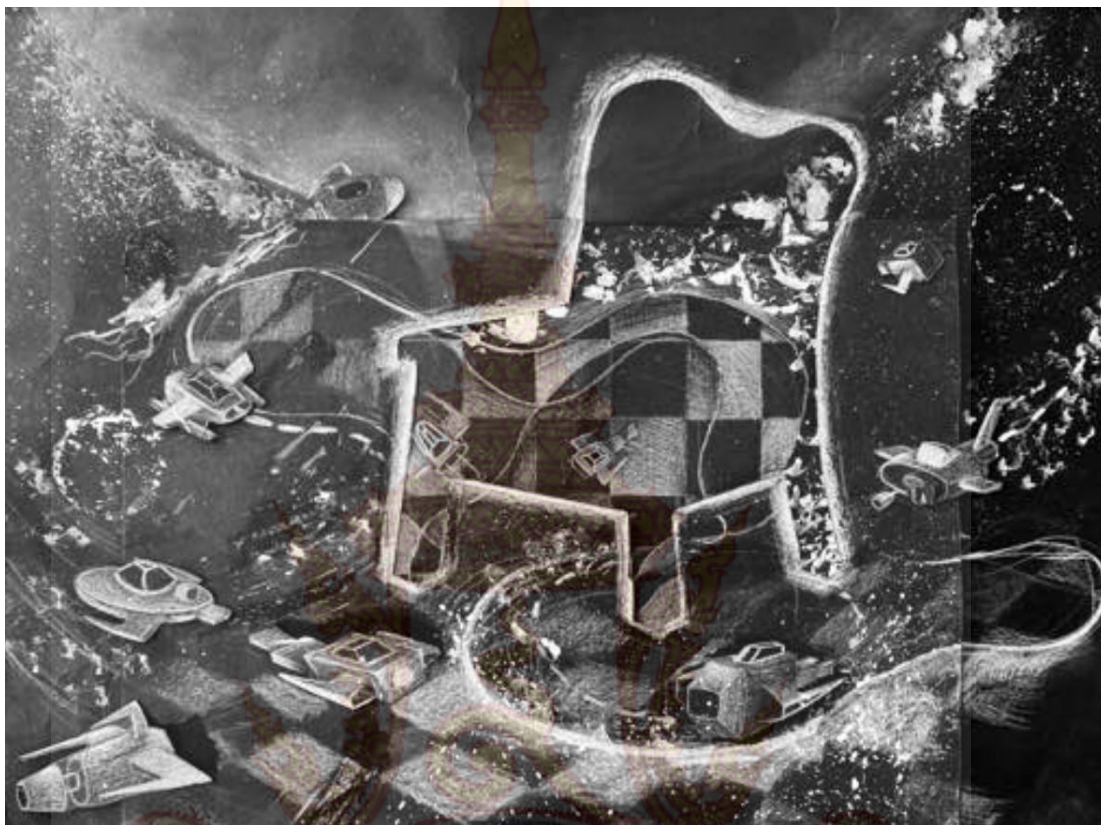

การสร้างสรรค์แบบร่าง

การสร้างสรรค์แบบร่างในผลงานนี้มุ่งพัฒนา “อาณาเขตเพื่อฝัน” ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกความจริงและโลกจินตนาการ ผ่านการกำหนดพื้นที่ห้องขนาดเล็กจากความทรงจำในวัยเด็ก เช่น เตียนนอน เก้าอี้ ประตู และพื้นห้อง โดยบิดสัดส่วนให้ผิดธรรมชาติเพื่อสะท้อนมุมมองของเด็กที่รับรู้โลกอย่างกว้างใหญ่ ภายในภาพเสริมด้วยรูปทรงของเล่นทั้งที่เหมือนจริงและที่สร้างขึ้นจากจินตนาการ รวมถึงของเล่นที่ไม่สมบูรณ์เพื่อสื่อถึงการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย พร้อมแทรกสัญลักษณ์ของย่านสะพานเหล็กอย่างเลื่อนรางเพื่อเชื่อมโยงความทรงจำในอดีต การจัดแสงแบ่งออกเป็นสองอารมณ์คือโทนอบอุ่นแทนความสุขในวัยเด็กและโทนหม่นแทนความเป็นจริงในวัยผู้ใหญ่ โดยใช้เงาและพื้นที่ว่างเป็นตัวแทนของความทรงจำที่เลือนหาย อีกทั้งการจัดวางของเล่นที่กระจัดกระจายหรือการเคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งช่วยสร้างความรู้สึกของช่วงเวลาที่ถูกเก็บรักษาไว้ ทำให้ผลงานสะท้อนความอบอุ่น ความโหยหา และความเปราะบางของความทรงจำในวัยเด็กที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Toys in the universe of memories

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 × 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : A small bedroom filled with lots of toys

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 × 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

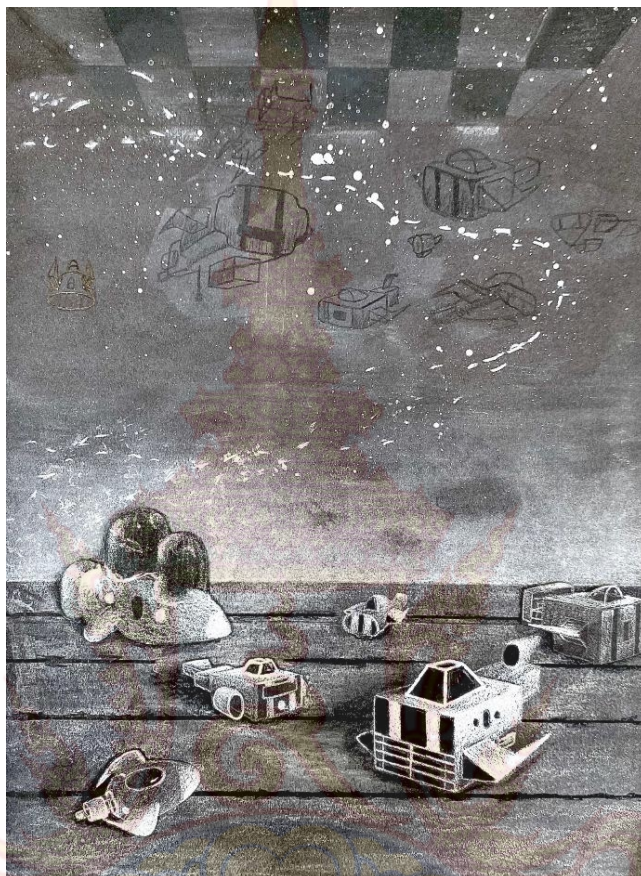
ชื่อผลงาน : Memories around the bed

เทคนิค : Etching

ขนาด : 61 × 81 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : A Meaningful Space of Memories from the Past

เทคนิค : Etching

ขนาด : 81 × 61 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

ภาพร่างเบื้องต้นที่จัดทำไว้ในกระดาษขนาด 21×29 ซม. ถูกนำมาขยายสัดส่วนให้ใหญ่ขึ้นเป็น 61×81 ซม. โดยผ่านกระบวนการปรับสัดส่วน และตรวจสอบความสมดุลขององค์ประกอบอีกครั้ง การขยายภาพในขั้นตอนนี้ทำให้พื้นที่มากขึ้นสำหรับการเพิ่มเติมรายละเอียด

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการขยายแบบ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์

เมื่อได้ภาพร่างที่ขยายแล้ว จึงนำไปคัดลอกลายลงบนแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง โดยเริ่มจากการทาวานิชดำ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวโลหะสัมผัสโดยตรงกับการขีดขูดหรือสารกัดกร่อน หลังจากนั้นจึงทำการวาดลายเส้นตามภาพร่างลงไปยังกระดาษที่มีระดับวางให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงเข้าสู่การขยายเส้นและเก็บรายละเอียดด้วยเครื่องมือสำหรับการทำงานแม่พิมพ์ เพื่อให้เส้นและพื้นที่เงามีความคมชัด

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทาวานิชดำ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการคัดลอกลายลงบนแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

หลังจากขยายภาพร่างลงบนแม่พิมพ์ทองแดงแล้ว จึงใช้เหล็กปลายแหลมขีดตามเส้นโครงสร้างให้เกิดร่อง ก่อนนำแม่พิมพ์ไปแช่กรดในอัตราส่วน 1:3 เพื่อกัดผิวทองแดงประมาณ 15 นาที เพื่อให้เกิดเส้นโครงสร้างหลักของงาน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการคัดลอกลายลงแม่พิมพ์ด้วยเหล็กปลายแหลม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการกัดกรด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

หลังจากนั้นนำแม่พิมพ์ทองแดงไปล้างให้หน้าแม่พิมพ์ทองแดงสะอาดและ นำเข้าตู้โรยผงเลือดมังกร 3 รอบ รอบละ 20 นาที หลังจากนั้นนำแม่พิมพ์ออกมาอย่างระมัดระวังแล้วเริ่มทำการให้ความร้อนแม่พิมพ์ เพื่อให้ผงเลือดมังกรยึดเกาะกับหน้าแม่พิมพ์ทองแดง

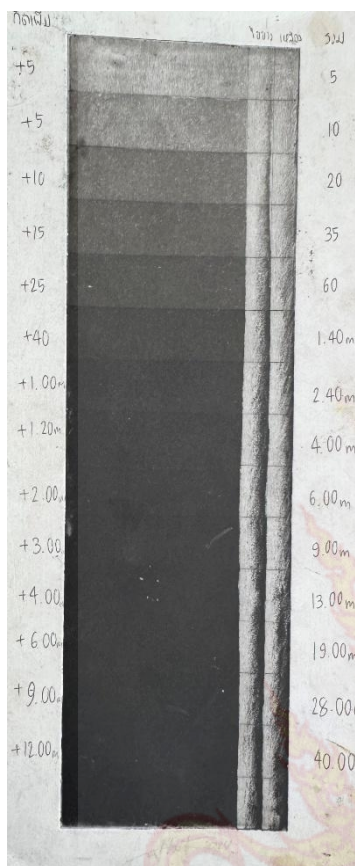

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการโรยเลือดมังกร
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการให้ความร้อนแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ตารางระยะเวลาในการกักกรดแม่พิมพ์เพื่อสร้างน้ำหนักรวม

ครั้งที่	เวลา	น้ำหนักรวมในแต่ละครั้ง
1	5 วินาที	5 วินาที
2	5 วินาที	10 วินาที
3	10 วินาที	20 วินาที
4	15 วินาที	35 วินาที
5	25 วินาที	1.00 นาที
6	40 วินาที	1.40 นาที
7	1 นาที	2.40 นาที
8	1.20 นาที	4.00 นาที
9	2.00 นาที	6.00 นาที
10	3.00 นาที	9.00 นาที
11	4.00 นาที	13.00 นาที
12	6.00 นาที	19.00 นาที
13	9.00 นาที	28.00 นาที
14	12.00 นาที	40.00 นาที

ภาพที่ 28 ตารางน้ำหนักรัดกรด 1:3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

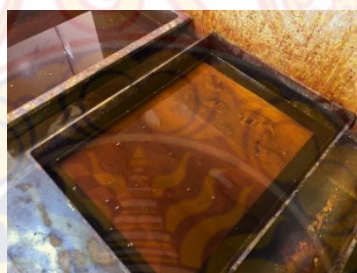
ขั้นตอนการเขียนไขเพื่อสร้างน้ำหนัก

หลังจากที่ให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ ผงเลือดมังกรที่โรยไว้จะละลายติดอยู่บนผิวหน้าแม่พิมพ์ หลังจากให้ความร้อนของแม่พิมพ์เริ่มเย็นตัว จากนั้นให้นำมาเริ่มขั้นตอนการเขียนไขตามแบบร่างโดยเน้นโครงสร้างในส่วนของการเขียนน้ำหนักแสง คล้ายการเขียนดินสอไขสีขาวบนกระดาษดำ เมื่อเขียนปิดน้ำหนักแรก ให้เริ่มแช่น้ำกรดตามตารางระยะเวลาการกัดกรดที่กำหนดไว้ ทำตามขั้นตอนทั้งหมดจนครบน้ำหนักรวมที่ 23 นาที

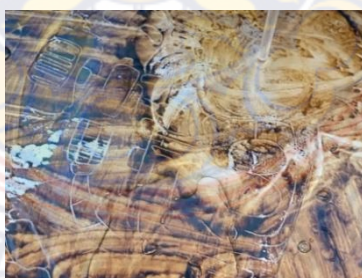
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเขียนไขสร้างน้ำหนัก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการกัดกรดครั้งสุดท้าย (น้ำหนักรวม 23 นาที)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการล้าง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ

เมื่อเตรียมแม่พิมพ์ทองแดงเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มผสมหมึกพิมพ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มอัดหมึกลงบนแม่พิมพ์ด้วยนิ้วมือหรือลูกกลิ้ง ให้หมึกยืดยึดติดเข้าไปตามร่องลายทั้งหมด จากนั้นใช้กระดาษบุรูปจำนวน 1-2 แผ่นซับหมึกส่วนเกินออก แล้วใช้กระดาษไขลอกลายเซ็ดบนหน้าแม่พิมพ์เพื่อเก็บรายละเอียดและ

ทำให้พื้นผิวแม่พิมพ์ชัดเจนมากขึ้นในระหว่างนี้ได้แช่กระดาษพิมพ์ชนิด Fabriano ลงในน้ำเพื่อให้กระดาษมีความนุ่มและยืดหยุ่นเหมาะสม เมื่อพร้อมใช้งานจึงนำกระดาษพิมพ์ขึ้นมาซับน้ำให้กระดาษมีความชื้นหลังจากนั้นค่อยๆ ม้วนและนำไป วางลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้บนแท่นพิมพ์

แล้วจึงปิดด้วยกระดาษบุรูป และผ้าสักหลาดเป็นชั้นบนสุดเพื่อช่วยในการอัดแรงกด จากนั้นหมุนแท่นพิมพ์ให้ลูกกลิ้งรีดผ่านจนกระดาษกับแม่พิมพ์ถูกอัด เมื่อหมุนผ่านจนสุดแม่พิมพ์ ให้ทำการคลายตัวหมุนแท่นทั้งสองด้าน และเลื่อนแท่นออกมา ทำการเปิดกระดาษพิมพ์ออก หลังจากนั้นให้รับนำกระดาษไปซึ่งไว้บนกระดานไม้ที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นให้รอจนกระดาษแห้งสนิทจะได้ภาพพิมพ์ที่ถ่ายทอดลวดลาย และรายละเอียดจากแม่พิมพ์โลหะลงบนกระดาษอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการอัดหมึกด้วยนิ้วมือ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

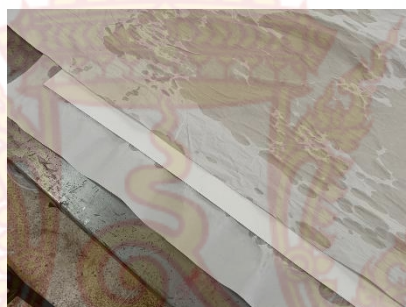
ภาพที่ 33 ขั้นตอนการซับหมึกออก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการใช้กระดาษลอกลายเซ็ดหมึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 35 ขั้นตอนการหมึกกระดาษ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 36 ขั้นตอนการนำกระดาษขึ้นหลังจากพิมพ์เสร็จ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 37 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ผลงานชื่อ : A Meaningful Space of Memories from the Past

เทคนิค : Etching

ขนาด : 81 x 61 cm.

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าความทรงจำเกี่ยวกับของเล่นของข้าพเจ้าและ สะสมประสบการณ์ทั้งด้านแนวคิดและรูปแบบ ผลงานสะท้อนความทรงจำวัยเด็กที่เต็มไปด้วยอิสระและจินตนาการ พร้อมเปรียบเทียบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สื่อถึงความโหยหาอดีตและความพยายามขดเชยสิ่งที่ขาดหายผ่านโลกสมมติจากสิ่งของใกล้ตัว แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงที่มีความผูกพันกับของเล่นในวัยเด็กสร้างจินตนาการวัตถุและพื้นที่บิดเบี้ยวในลักษณะความฝันถึงความจริงผสมผสานการจัดวางองค์ประกอบจากจินตนาการ สร้างสัญลักษณ์และเรื่องราวโทนีและ น้ำหนักแสงเงาบรรยากาศของอารมณ์ความรู้สึกระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ทำให้เกิดภาพรวมทั้งอบอุ่นและเปราะบาง

ในด้านของเนื้อหา สะท้อนความทรงจำวัยเด็กที่เต็มไปด้วยอิสระและจินตนาการ เปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโต นำเสนอความรู้สึกโดดเดี่ยวและ ความต้องการการขดเชยสิ่งที่ขาดหายผ่านโลกสมมติเพื่อสื่อถึงความโหยหาอดีตและความพยายามเก็บรักษาความรู้สึกในวัยเด็ก

ด้านความเชื่อและแรงบันดาลใจ จินตนาการสามารถเติมเต็มความไม่สมบูรณ์ของชีวิตจริงได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงในวัยเด็กและความผูกพันกับของเล่นสะท้อนความเชื่อในคุณค่าของความทรงจำที่ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกในปัจจุบัน

ในด้านรูปแบบและกลวิธี การนำรูปทรงของเล่นของมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ด้วยการดัดแปลงและตัดทอนตามจินตนาการ มีการสร้างพื้นที่ในบรรยากาศการจำลองพื้นที่ในห้องนอนผสมผสานวัตถุสิ่งของภายในบ้านโดยจัดองค์ประกอบหลักและบิดสัดส่วนให้เกิดความเหนือจริงผสมผสานวัตถุจริงและ จินตนาการเพื่อสร้างสัญลักษณ์ให้เกิดแสงเงาและโทนีจากภาพความทรงจำวัยเด็กและความเป็นจริงวัยผู้ใหญ่ด้วยการใช้วิธีการทางเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

แนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “อาณาเขตเพื่อฝัน” เพื่อตอบสนองความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่ใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกับเล่น และเพื่อฝันจินตนาการ การสัมผัสและรับรู้ถึงชีวิตมีชีวิตของวัตถุสิ่งของ ที่เกิดจากของสะสมจนเกิดเป็นความผูกพัน หวงแหวน นำมาเล่นอย่างทะนุถนอมโดยต้องการสร้างพื้นที่ บรรยากาศให้ของเล่นยังคงดำรงอยู่ในขอบอาณาเขต งานศิลปนิพนธ์นี้สะท้อนความทรงจำวัยเด็ก ผ่านการเล่นและของเล่นที่สร้างจินตนาการ เพื่อขดเชยความว่าง

เปล่าในโลกจริง การสร้างพื้นที่สมมติและเรื่องราวจากจินตนาการกลายเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความสุขและความโหยหาช่วงเวลาอดีตสู่ผลงานศิลปะ

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

ผลงานใช้การจัดวางวัตถุและพื้นที่แบบปิดสัดส่วน ผสมผสานระหว่างความจริงกับจินตนาการ บวกกับการใช้แสงและโทนสีแบ่งอารมณ์ระหว่างวัยเด็กที่อบอุ่นกับวัยผู้ใหญ่ที่หม่นหมอง ทำให้ภาพรวมทั้งอบอุ่นและเปราะบางในพื้นที่เดียวกัน

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

- การผสมผสานความจริงและนามธรรม นำรูปทรงของของเล่นจริงมาบิดเบือนให้เกิดเป็นของเล่นที่ไม่เหมือนกับของเล่นที่เคยมีอยู่หรือซ้อนทับกับพื้นที่จินตนาการสร้างความรู้สึกถึงจริงถึงฝัน สะท้อนความทรงจำของวัยเด็ก
- การใช้เส้นดาวนำทาง ใช้เส้นหรือทิศทางขององค์ประกอบนำสายตาไปยังจุดสำคัญของภาพ เปรียบเสมือนการเดินทางในความทรงจำจากอดีตสู่ปัจจุบัน
- การใช้แสงเงา ใช้แสงเงาให้สว่างตัดกับเงาลึกเพื่อเน้นมิติและอารมณ์ แสงเงาที่สะท้อนกลับมายังวัตถุทำให้ตัววัตถุเกิดการเห็นมิติและลายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น
- การใช้พื้นที่ว่าง เว้นพื้นที่บางส่วนให้โล่งเพื่อสร้างจังหวะและความรู้สึกกว้างใหญ่ สะท้อนช่องว่างของความทรงจำหรือสิ่งที่สูญหายไปตามกาลเวลา
- บรรยากาศและอารมณ์ ใช้โทนสีผสมน้ำเงินหม่นเพื่อสร้างอารมณ์ทางจินตนาการ และสื่อถึงบรรยากาศในยามค่ำคืน

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

แนวคิดของผลงาน ข้าพเจ้ากำลังถ่ายทอดมุมมองของการจินตนาการนิกย้อนไปยังอดีตที่เลื่อนกลาง ที่ข้าพเจ้าเคยได้ใช้เวลาร่วมกับของเล่นที่ข้าพเจ้ารักรอบๆ บริเวณเก้าอี้ เป็นจุดที่ข้าพเจ้าชอบนำของเล่นต่างๆ ไปเล่นวิ่งไล่เปรี้ยวเหมือนโลกอีกใบในจินตนาการที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นและมองเห็นแต่เพียงผู้เดียว

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุ ผลงานศิลปะชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร โดยศิลปินวางรูปทรงหลักไว้บริเวณกึ่งกลางภาพในลักษณะเด่นชัด ทำหน้าที่เป็นจุดสนใจ ขณะที่องค์ประกอบรอบข้าง เช่น วัตถุขนาดเล็กและเส้นโค้ง ถูกกระจายออกไปอย่างไม่เท่ากัน ทำให้ภาพเกิดความสมดุลเชิงสายตาแม้จะไม่สมมาตร การใช้เส้นนำสายตาที่โค้งและหมุนวนรอบรูปทรงหลัก ช่วยสร้างจังหวะและความเคลื่อนไหว ทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงการไหลเวียนของภาพจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเกิดเอกภาพจากการใช้โทนสีและวัสดุที่สอดคล้องกันตลอดทั้งภาพ

ในด้านการใช้ทัศนธาตุ ศิลปินใช้เส้นทั้งแบบอิสระและเส้นขอบที่ไม่เรียบ เพื่อสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวและไม่มั่นคง รูปร่างและรูปทรงมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ ไม่เป็นเรขาคณิตชัดเจน สะท้อนถึงความไม่เป็นระเบียบหรือความแตกสลายของสิ่งต่าง ๆ การใช้สีอยู่ในโทนขาว เทา และดำทำให้เกิดอารมณ์หม่น เศร้า เครียด และเน้นความแตกต่างของน้ำหนักแสงเงาอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยขับให้จุดเด่นของภาพโดดเด่นออกมา พื้นผิวมีความหลากหลาย ทั้งพื้นผิวเรียบของกระดาษและพื้นผิวหยาบจากรอยฉีกขาดหรือรอยไหม้ ทำให้เกิดมิติทางการมองเห็นและความรู้สึกสัมผัส นอกจากนี้ การจัดพื้นที่ว่างและการซ้อนทับขององค์ประกอบ ยังช่วยสร้างความลึกและระยะใกล้ไกลภายในภาพ ส่งผลให้ผลงานมีมิติและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 38 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Toys in universe of memories

ขนาด : 61 x 81 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

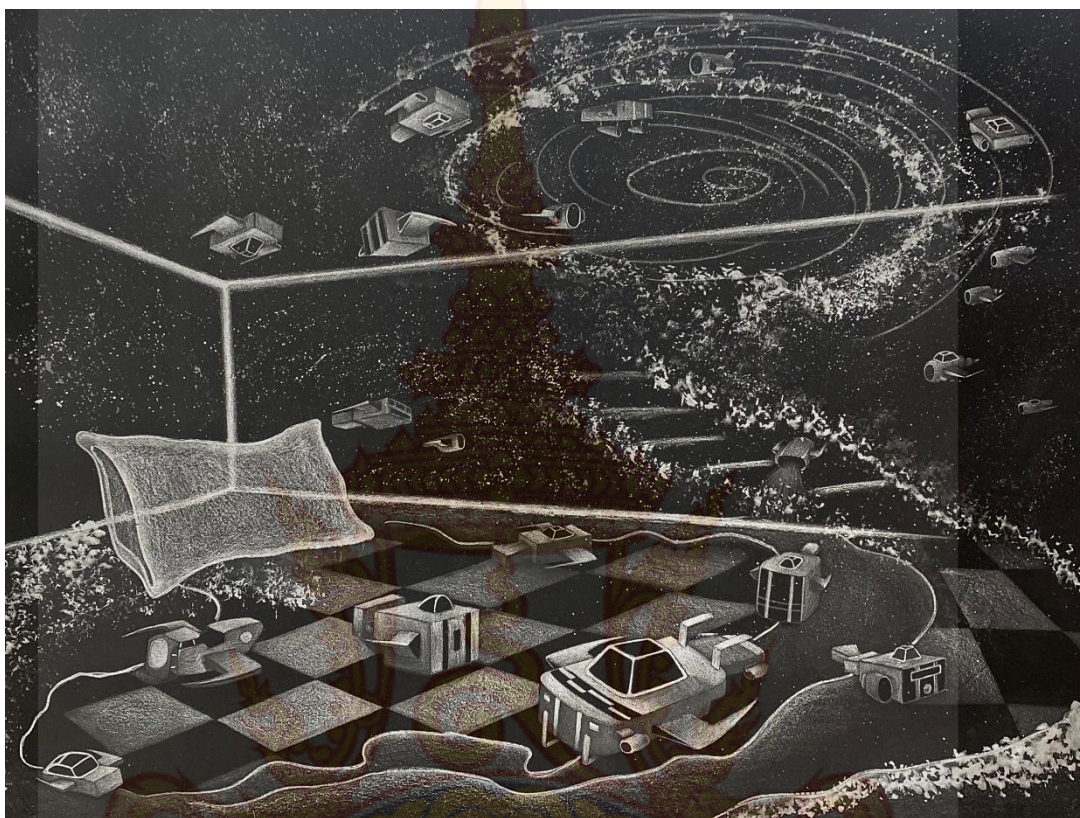
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

แนวคิดของผลงาน ข้าพเจ้าถนัดช่วงเวลาในอดีตก่อนที่จะข้าพเจ้าจะเข้านอน ข้าพเจ้ามักจะชอบนำของเล่นชิ้นโปรดออกมาเตรียมไว้เพื่อที่จะได้เข้านอนพร้อมกับของเล่นและ จินตนาการไปพร้อมกัน ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้านอน ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าได้นึกคิดจินตนาการแบบอิสระ

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุ ผลงานศิลปะชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบโดยเน้นรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก โดยเฉพาะรูปทรงคล้ายกล่องสามมิติที่ถูกวางไว้บริเวณกึ่งกลางภาพ ทำหน้าที่เป็นจุดเด่นและศูนย์กลางของสายตา ภายในและรอบ ๆ กล่องมีการจัดวางวัตถุขนาดเล็กกระจายตัวอย่างอิสระ ทำให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตร ขณะเดียวกันเส้นโค้งและเส้นหมุนวนที่ปรากฏบริเวณด้านบนของกล่องช่วยสร้างจังหวะและการเคลื่อนไหว ทำให้สายตาของผู้ชมเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของเส้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่างของภาพ นอกจากนี้ การใช้เส้นขอบที่สว่างตัดกับพื้นหลังสีเข้มยังช่วยเน้นรูปทรงหลักให้โดดเด่นได้

ในด้านการใช้ทัศนธาตุ ใช้ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งร่วมกัน โดยเส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ขณะที่เส้นโค้งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและพลิ้วไหว รูปร่างและรูปทรงมีทั้งแบบเรขาคณิต และรูปทรงอิสระผสมผสานกันอย่างน่าสนใจ การใช้สีจำกัดอยู่ในโทนขาว เทา และดำ ให้ความคมชัดกันของน้ำหนักแสงเงาอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยสร้างมิติและความลึกภายในภาพ พื้นผิวมีทั้งลักษณะเรียบและหยابจากเทคนิคการลงสีและการสร้างร่องรอย ให้ความหลากหลายทางสายตา และเพิ่มความรู้สึกสัมผัส พื้นผิวภายในกล่องและบริเวณรอบนอกถูกจัดวางอย่างมีจังหวะ ส่งผลให้เกิดความลึกและระยะใกล้ไกล ทำให้ผลงานมีความซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นในเชิงองค์ประกอบและการรับรู้ทางทัศนศิลป์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : A small bedroom filled with lots of toys

ขนาด : 61 × 81 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

แนวคิดของผลงาน ข้าพเจ้าถ่ายทอดมุมมองจินตนาการจากความทางจำในอดีตที่เคยได้แอบนำของเล่นชิ้นโปรดออกมาเล่นในตอนกลางคืนที่ทุกคนหลับกันหมด มีแต่ข้าพเจ้าที่ยังไม่หลับได้แต่นั่งจินตนาการกับของเล่นชิ้นโปรด

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุ ผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบแบบกึ่งสมมาตร โดยใช้ระนาบกระดานหมากรุกเป็นจุดศูนย์กลางสายตา ทำหน้าที่ดึงดูดและกำหนดทิศทางการมองของผู้ชม เส้นโค้งที่พาดผ่านพื้นที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงวัตถุต่าง ๆ ในภาพให้เกิดความต่อเนื่อง ขณะที่การจัดวางวัตถุรอบนอกในลักษณะกระจายตัว สร้างความรู้สึกของมิติและความลึกในเชิงอวกาศ

ในด้านทัศนธาตุ มีการใช้เส้นอย่างโดดเด่น ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งเพื่อกำหนดรูปทรงและทิศทางการนำหนักแสงเงาถูกควบคุมอย่างชัดเจน ทำให้เกิดคอนทราสต์สูงระหว่างพื้นหลังสีเข้มกับวัตถุสีขาว ช่วยเน้นจุดเด่นและสร้างบรรยากาศ นอกจากนี้รูปทรงมีลักษณะกึ่งเรขาคณิตผสมอิสระ ทำให้ภาพดูมีทั้งความเป็นระบบและจินตนาการร่วมกันอย่างน่าสนใจ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Memories around thebed

ขนาด : 61 × 81 cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

แนวคิดของผลงาน ข้าพเจ้าถ่ายทอดมุมมองพื้นที่เล็กๆ จากความทรงจำในอดีต ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยของเล่นในจินตนาการที่มีเพียงไม่กี่ชิ้น

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุ ผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบแบบแบ่งระนาบชัดเจนระหว่างพื้นหน้า กลาง และหลัง โดยใช้พื้นไม้เป็นฐานในระนาบล่าง ทำหน้าที่รองรับและเน้นวัตถุหลัก ขณะที่พื้นที่ด้านบนเปิดกว้างคล้ายท้องฟ้า ช่วยสร้างความรู้สึกระยะลึกและบรรยากาศเหนือจริง การกระจายตัวของวัตถุมีลักษณะไม่สมมาตร แต่ยังคงความสมดุลด้วยน้ำหนักของรูปทรงและตำแหน่งในภาพ ทำให้เกิดความน่าสนใจและไม่หยุดนิ่ง

ในด้านทัศนธาตุ มีการใช้น้ำหนักแสงเงาอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างปริมาตรให้วัตถุ และแยกความแตกต่างระหว่างพื้นผิว เส้นถูกใช้ทั้งแบบเส้นโครงและเส้นเน้นขอบ ช่วยกำหนดรูปทรงให้ชัดเจน ขณะเดียวกันพื้นที่ถูกนำเสนอผ่านเทคนิคการระบายและการกระจายจุดสีขาว ทำให้เกิดบรรยากาศคล้ายฝุ่นหรืออนุภาคในอากาศ เสริมให้ภาพมีมิติและความเคลื่อนไหวเชิงความรู้สึก รวมถึงช่วยขับเน้นอารมณ์ลึกลับและจินตนาการของผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานศิลปินชั้นที่ 4

ภาพที่ 41 ผลงานศิลปินชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : A Meaningful Space of memories from the past

ขนาด : 81 × 61cm.

เทคนิค : Etching

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ศิลปินพจน์ฉบับนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และความทรงจำในวัยเด็กของข้าพเจ้าที่เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการค้าขายของเล่นในย่านสะพานเหล็ก โดยนำเอาความรู้สึกผูกพัน ความสุขจากการเล่น และจินตนาการในวัยเยาว์ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนและเรื่องราวส่วนบุคคล ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นเด็กที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวผู้ใหญ่” ได้อย่างชัดเจน ผ่านการใช้รูปแบบ พื้นที่ และองค์ประกอบที่เชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกแห่งจินตนาการ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการทดแทนความขาดหายทางความรู้สึกด้วยการสร้างโลกสมมติขึ้นมาใหม่ในเชิงศิลปะ

ทั้งนี้จากการสร้างสรรค์ผลงาน พบว่าความทรงจำในวัยเด็กมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการคิดและการออกแบบผลงานศิลปะ โดยเฉพาะความรู้สึกอิสระ ความสนุก และจินตนาการที่เกิดขึ้นจากการเล่นของเล่น สามารถนำมาพัฒนาเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่มีความลึกซึ้งได้ นอกจากนี้ การนำเอาสิ่งของใกล้ตัวมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างพื้นที่จินตนาการ ช่วยให้ผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนตัวตนของผู้สร้างได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดความรู้สึกส่วนบุคคลให้ผู้ชมเข้าใจตรงกันอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลให้การตีความผลงานอาจหลากหลายตามมุมมองของผู้ชม

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาผลงานในอนาคต ควรมีการศึกษาและทดลองใช้เทคนิคหรือสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้กับผลงาน รวมถึงการพัฒนาวิธีการสื่อสารแนวคิดให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้น โดยอาจมีการใช้สื่อผสมหรือการจัดแสดงในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม นอกจากนี้ ควรมีการศึกษางานศิลปะที่เกี่ยวข้องหรือแนวคิดของศิลปินท่านอื่นเพิ่มเติม เพื่อขยายกรอบความคิดและต่อยอดแนวทางการสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

- อัศนีย์ ชูอรุณ. (2532). *ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ภาพพิมพ์*. (พิมพ์ครั้งที่1). โอ.เอส.พรีนติ้ง เฮ้าส์: สำนักพิมพ์โอเดียมสโตร์.
- อาจารย์จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์. (2531). *เทคนิคการทำภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ* (พิมพ์ครั้งที่1). เจเนอรัลบุ๊กส์ เซนเตอร์ จำกัด: สำนักพิมพ์ยูไนเต็ทบุ๊กส์.
- M.C. Escher (Maurits Cornelis Escher). (2000). *The Magic Of M.C.Escher* (พิมพ์ครั้งที่1) Thames & Hudson: ลอนดอน, สหราชอาณาจักร.

สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

- ไทยรัฐ. (2558). *เถียงให้ชัดทำไมต้องรื้อ สะพานเหล็ก*. ไทยรัฐ, 27 ตุลาคม 2558 สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/news/local/534852>
- Trytix. (2022). *Star Wars ships size comparison*. [Image]. สืบค้น 3 เมษายน 2026, จาก <https://www.deviantart.com/trytix/art/Star-Wars-ships-size-comparison>
- Interstellar Do Not Go Gentle Movie. (2015) สืบค้น 1 เมษายน 2569, จาก <https://www.interstellarmovie.com/wallpapers>

ภาคผนวก

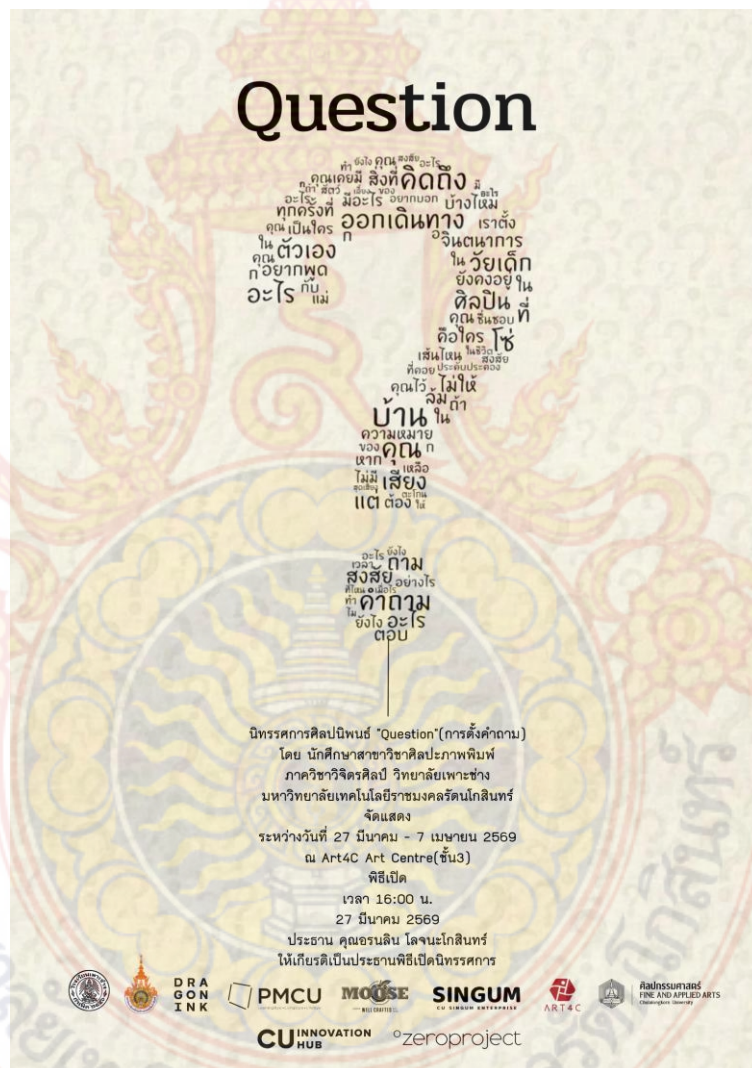

ข้อมูลการจัดนิทรรศการ

นิทรรศการ ศิลปินพันธ์ ตอน คำถาม (Question)

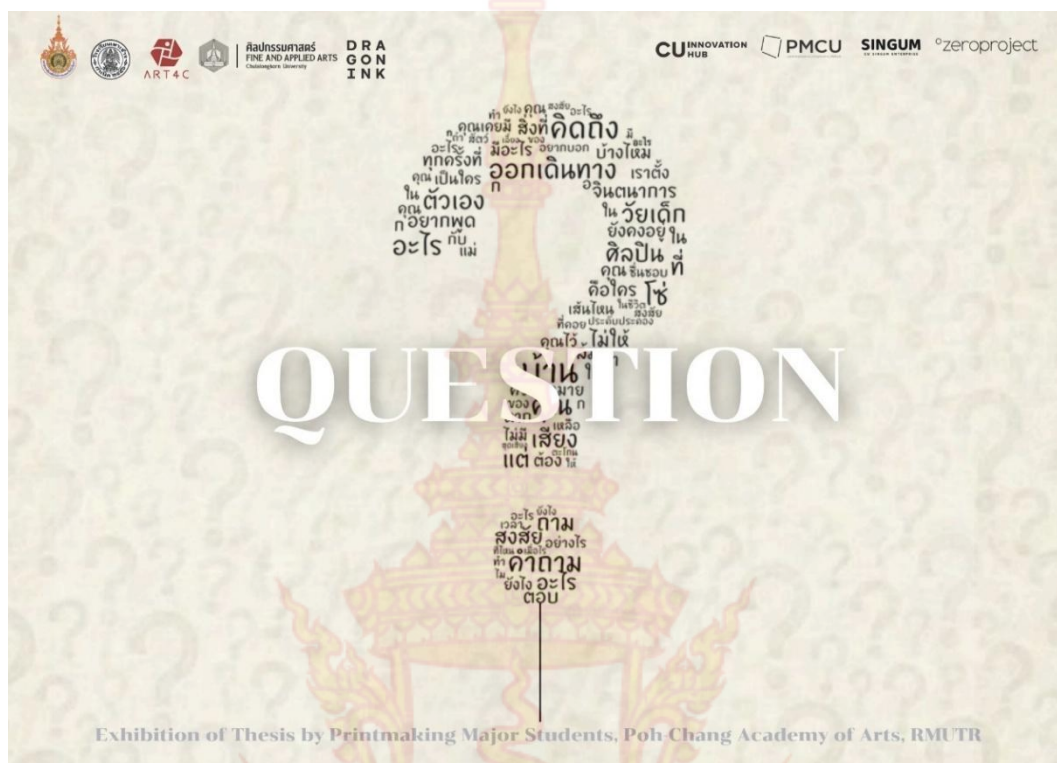
โดยนักศึกษาศาสาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

จัดแสดงวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 ณ Art4C Gallery and Creative Learning Space

ภาพที่ 42 โปสเตอร์นิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 43 ปกสูจิบัตร
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 44 ภาพถ่ายติดผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 45 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 46 บรรยากาศภายในงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 47 ภาพถ่ายกับประธาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-สกุล : นายอนุพัทธ์ เหมือนแก้ว
- วันเดือนปีเกิด : 26 พฤษภาคม 2547
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 138/4 (154) ซอยริมทางรถไฟ 2 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
- ประวัติการศึกษา : 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนราชบพิธ
2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
2565 ระดับชั้นปริญญาตรีสาขาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ประวัติการผลงาน : 2569 นิทรรศการศิลป์นิพนธ์ ตอน คำถาม (Question) ณ Art4C
Gallery and Creative Learning Space
2569 แสดงผลงานโครงการ ทูปิ่นมเบอร์วัน
2569 โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 17 ณ หอศิลป์
ราชดำเนิน
2569 แสดงผลงาน นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรม
เนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 113 ปี
2569 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 17 ณ
- เกียรติประวัติ : ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
2568 ได้รับทุนการศึกษา โครงการทิสโก้
2566 ได้รับทุนการศึกษา โครงการกองทุน มรว.ดิลล -
จุฬาลักษณ์ จุฑาตุช