

แรงพยุงแห่งชีวิต

The Supportive Force of Life

พัฒนกร สุนทรวานิช

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

แรงพยุ่งแห่งชีวิต

พัฒนกร สุนทรวานิช

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

The Supportive Force of Life

Pannakorn Sunthonwanit

The 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

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง แรงพยุ่งแห่งชีวิต
เสนอโดย นายพัฒนกร สุนทรวานิช รหัสนักศึกษา 4651070841121
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์
อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง

คณะกรรมการศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ วังบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทศนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	แรงพยุแห่งชีวิต
นักศึกษา	พัฒนกร สุนทรวานิช
รหัสนักศึกษา	4651070841121
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ศิลปินพินธ์เรื่อง “แรงพยุแห่งชีวิต” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาชีพของครอบครัว จึงทำให้ข้าพเจ้าซึ่งเติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศของโรงกลึงผ่านยุครุ่งเรืองและเจือพิฆมรสมทางเศรษฐกิจ จนโรงกลึงได้หยุดกิจการลงไปต่อมาได้รับความช่วยเหลือให้ฟื้นกิจการใหม่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นจึงทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณค่าของ “แรงพยุ” อันเป็นพลังจากครอบครัวที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางชีวิต

แนวคิดหลักของผลงานมุ่งถ่ายทอดความสัมพันธ์และพลังแห่งการเกื้อกูล ผ่านสัญลักษณ์ของเครื่องกลึง และ โซ่ ซึ่งเปรียบเสมือนพลังแห่งการพยุกันและกันภายในครอบครัว โดยโซ่เป็นตัวแทนของแรงใจที่คอยช่วยประคับประคองให้ชีวิตดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและงดงาม

ข้าพเจ้าใช้เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะกัดกรวด (Etching) และ เทคนิคโรยเม็ดยางสน (Aquatint) ในการสร้างผลงาน เพื่อถ่ายทอดค่าน้ำหนักของแสงและเงาให้เกิดความลึกซึ้งทางอารมณ์และสุนทรีย์ ผลงานชุดนี้จึงเป็นการสะท้อนเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตจริง ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาทางศิลปะที่กล่าวถึง “แรงพยุ” ทั้งในแง่กายภาพและจิตใจ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้มนุษย์ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงและงดงาม

Title: The Supportive Force of Life
Name: Mr.Pannakorn Sunthonwanit
Student ID: 4651070841121
Adviser: Mr.Worapong Arunrueang
Degree: Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking
Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
Year: 2025

Abstract

The thesis "The Buoyancy of Life" is a creative exploration inspired by my family's profession. Growing up immersed in the atmosphere of a machine shop, I witnessed its golden era as well as the turbulent economic storms that eventually forced the business to close. However, through the support and resilience of our family, the business was revived and flourished once again. This journey led me to realize the profound value of "Buoyancy" the fundamental support, encouragement, and strength from family that propels one forward through life's journey.

The core concept focuses on portraying the interconnectedness and the power of mutual support through the symbolic use of lathes and chains. These elements represent the supportive forces within a family; the chains, in particular, symbolize the emotional strength that sustains and stabilizes life, allowing it to move forward with grace and fortitude.

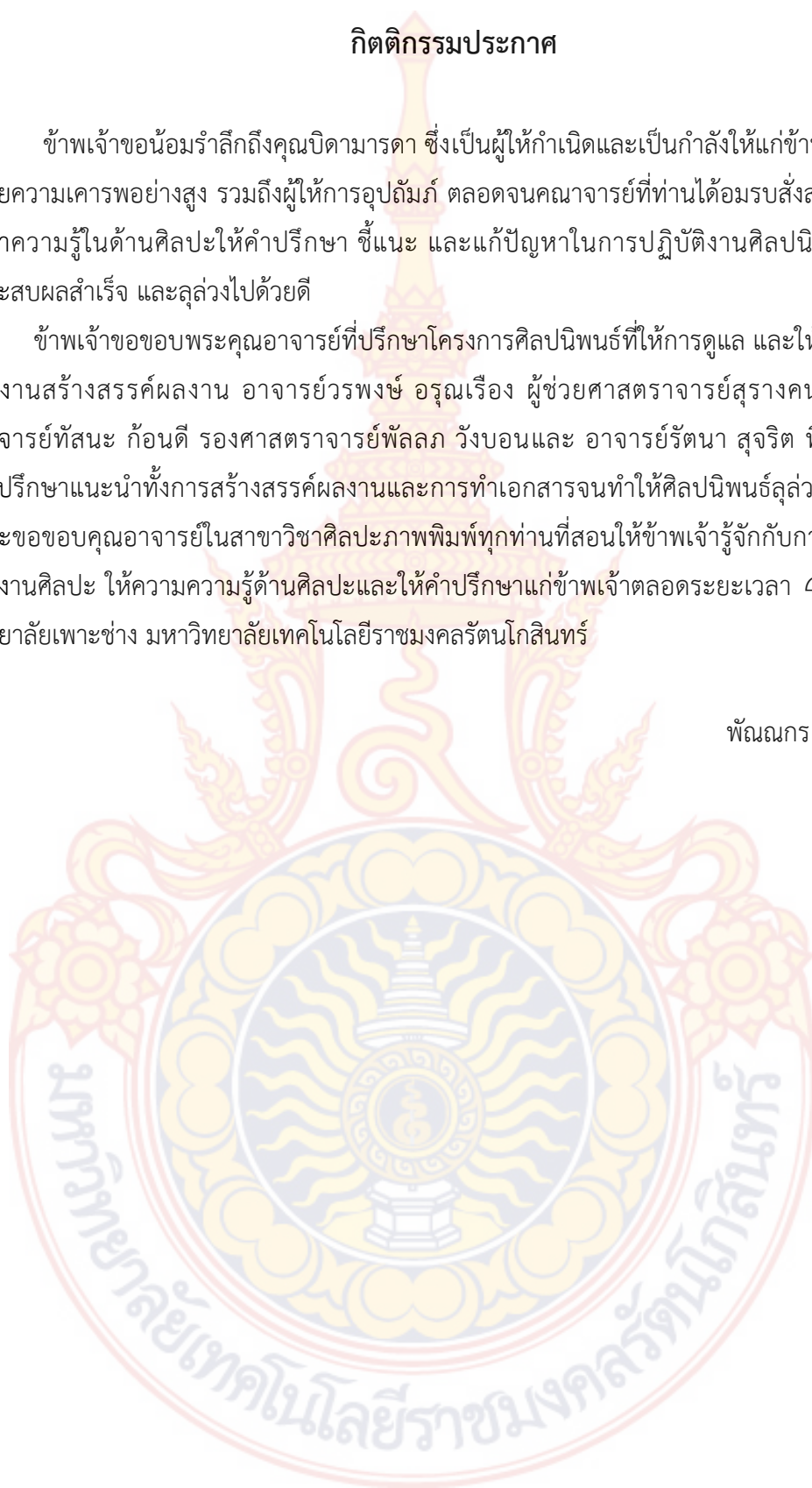
In terms of execution, I utilize Etching and Aquatint techniques. These methods allow for a meticulous exploration of light and shadow, creating emotional depth and aesthetic richness. This collection of work is a reflection of my lived experience, translated into a visual language that speaks of "Buoyancy" in both physical and spiritual dimensions a vital force that empowers human beings to live with stability and beauty.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นกำลังให้แก่ข้าพเจ้าเสมอมา ด้วยความเคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ให้การอุปถัมภ์ ตลอดจนคณาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนและมอบ วิชาความรู้ในด้านศิลปะให้คำปรึกษา ชี้แนะ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จน ประสบผลสำเร็จ และลุล่วงไปด้วยดี

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ที่ให้การดูแล และให้แง่คิดในการทำงานสร้างสรรค์ผลงาน อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ฝัวมั่นกิจ อาจารย์ทัศนะ ก้อนดี รองศาสตราจารย์พัลลภ วังบอนและ อาจารย์รัตนา สุจริต ที่คอยช่วยให้ คำปรึกษาแนะนำทั้งการสร้างสรรค์ผลงานและการทำเอกสารจนทำให้ศิลปนิพนธ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ทุกท่านที่สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักกับการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ให้ความรู้ด้านศิลปะและให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา 4 ปีที่อยู่ในรั้ว วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พัฒนกร สุนทรวานิช

คำนำ

ศิลปนิพนธ์เรื่อง “แรงพยุแห่งชีวิต” เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจในชีวิตจริงข้าพเจ้า ซึ่งเติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศของโรงกลึง ผ่านยุครุ่งเรืองและเจือพิษมรสุมทางเศรษฐกิจ จนโรงกลึงได้หยุดกิจการลงไป ต่อมาได้รับความช่วยเหลือให้ฟื้นกิจการใหม่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นจึงทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณค่าของ “แรงพยุ” อันเปรียบได้กับพลังใจจากผู้คนรอบข้าง ที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในเส้นทางศิลปะ

ผลงานศิลปะชุดนี้มุ่งถ่ายทอดความหมายของ “แรงพยุ” ผ่านสัญลักษณ์ของเครื่องกลึงและโซ่ ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพัน ความเข้มแข็ง และการเกื้อกูลกันของผู้คนรอบข้าง โดยข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ร่วมกับเทคนิคโรยเม็ดยางสน (Aquatint) เพื่อแสดงค่าน้ำหนักของแสงและเงาให้เกิดมิติทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะสามารถสื่อสารแนวคิด “แรงพยุแห่งชีวิต” ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังใจจากผู้คนรอบตัว และสามารถนำแรงบันดาลใจนี้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะต่อไปในอนาคต

พัฒนกร สุนทรวานิช

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอนุมติ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญภาพ.....	ฅ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	3
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	3
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลจากครอบครัว.....	5
อิทธิพลจากลัทธิศิลปะสำนึกนิยม (Realism).....	8
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	9
- บุญมี แสงขำ.....	9
- อมร ทองพวงค์.....	10

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- Caravaggio (คราวัจโจ).....	11
- Rembrandt (เรมบรันด์).....	12
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	13
ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	13
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม.....	13
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	14
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	18
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	19
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	24
ขั้นตอนการทำงาน.....	28
- ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	28
- ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ.....	29
- ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรดลงบนแม่พิมพ์ทองแดง.....	31
- ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์.....	36
- ขั้นตอนการเขียนน้ำหนักรจากเทคนิคอะควาทินท์(Aquatint).....	37
- ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนการพิมพ์.....	38
- ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด.....	40
- ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะ.....	44
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	48
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	48
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน.....	48
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	49
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	51
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน Late at night.....	51
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Perspective.....	53

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน Help each other.....	55
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน Prosperous.....	57
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	59
บรรณานุกรม.....	61
ภาคผนวก.....	62
ประวัติผู้เขียน.....	68

สารบัญภาพ

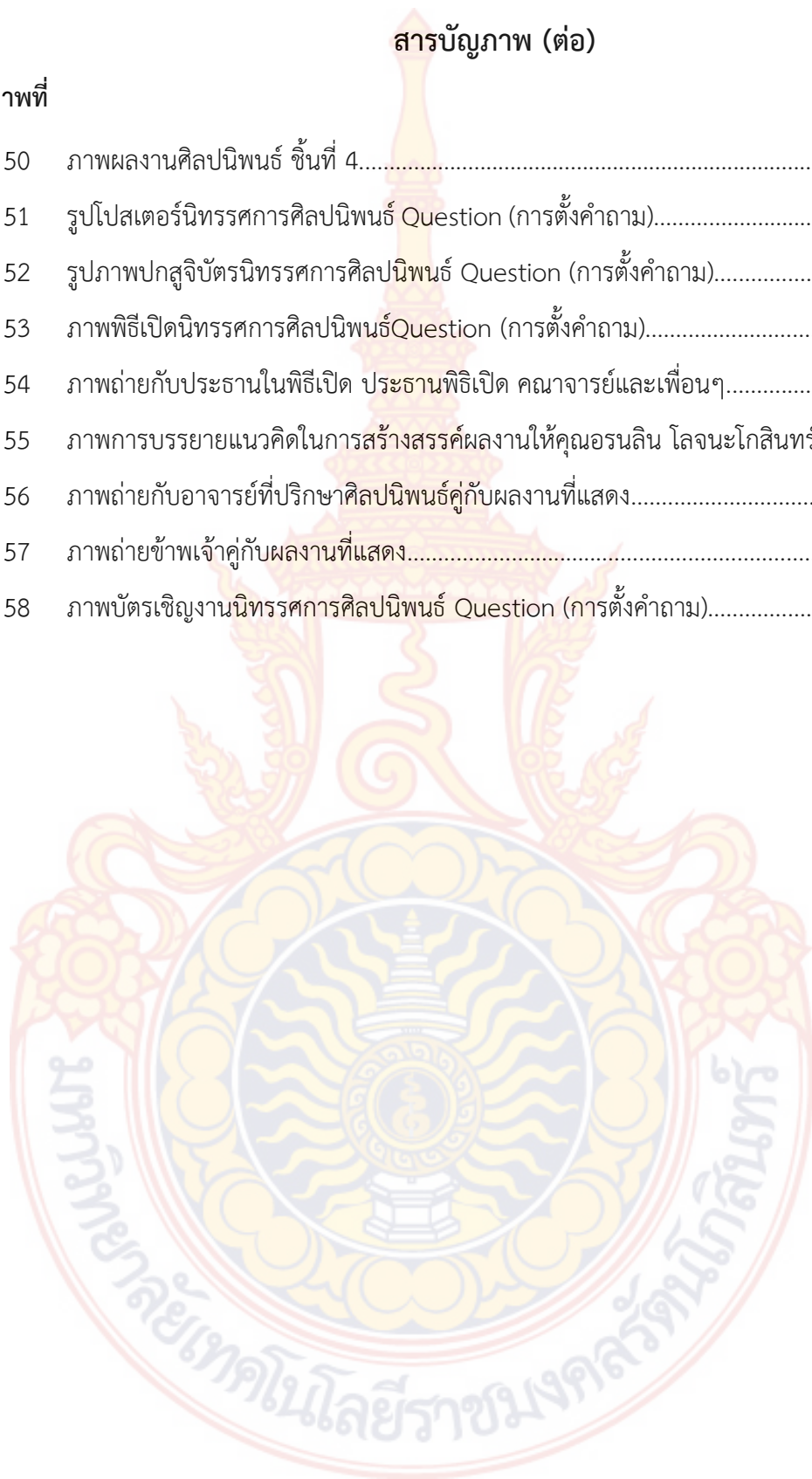
ภาพที่		หน้า
1	ภาพเครื่องกลึงกับโซ่.....	6
2	ภาพเครื่องกลึงกับโซ่.....	6
3	ภาพบรรยายภาควิทยาศาสตร์.....	7
4	ภาพโซ่รอกพยุ่งขึ้นงาน.....	7
5	ภาพผลงาน บุญมี แสงขำ.....	9
6	ภาพผลงาน อมร ทองพวงค์.....	10
7	ภาพผลงาน Caravaggio.....	11
8	ภาพผลงาน Rembrandt.....	12
9	ภาพผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	14
10	ภาพผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2.....	15
11	ภาพผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3.....	16
12	ภาพผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4.....	17
13	ภาพผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4.....	18
14	ภาพอุปกรณ์ในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก.....	20
15	ภาพอุปกรณ์ในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก.....	21
16	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	22
17	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2.....	23
18	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3.....	24
19	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4.....	25
20	ภาพขยายร่างผลงาน.....	26
21	ภาพขั้นตอนการขัดกระดาษทราย.....	27
22	ภาพการทาวานิชที่แม่พิมพ์ทองแดง.....	28
23	ภาพแม่พิมพ์ที่ทาวานิชแล้ว.....	28
24	ภาพผงเลื้อดมังกกรที่บดจนละเอียด.....	29
25	ภาพผงเลื้อดมังกกรพร้อมโรยอะควาตินท์ (Aquatint).....	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
26	ภาพนำแม่พิมพ์เข้าสู่ตู้รอยอะควาตินท์ (Aquatint).....	30
27	ภาพแม่พิมพ์ที่รอยอะควาตินท์ (Aquatint) เสร็จแล้ว.....	30
28	ภาพการย่างแม่พิมพ์.....	31
29	ภาพการแช่น้ำกรด.....	32
30	ภาพกระดาษทดลองหลังจากพิมพ์แม่พิมพ์.....	33
31	ภาพขั้นตอนการคัดลอกโครงสร้างลายเส้น.....	34
32	ภาพการลบในเทคนิคอะควาตินท์ (Aquatint).....	35
33	ภาพการล้างแม่พิมพ์.....	36
34	ภาพแม่พิมพ์หลังจากทำความสะอาดแล้ว.....	36
35	ภาพการตะไบขอบแม่พิมพ์.....	37
36	ภาพการซับกระดาษ.....	38
37	ภาพขั้นตอนการอัดหมึก.....	39
38	ภาพการซับหมึกออกจากแม่พิมพ์ด้วยกระดาษปูลูฟ.....	40
39	ภาพวิธีการเช็ดหมึกด้วยกระดาษลอกลาย.....	40
40	ภาพแม่พิมพ์ที่ทำการเช็ดหมึกออกแล้วพร้อมพิมพ์.....	41
41	ภาพขั้นตอนการเตรียมแท่นพิมพ์.....	42
42	ภาพขั้นตอนการตั้งระดับแท่นพิมพ์.....	43
43	ภาพขั้นตอนการพิมพ์.....	43
44	ภาพการดึงชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์.....	44
45	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	45
46	ภาพแสดงทัศนธาตุ.....	48
47	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	50
48	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	52
49	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	54

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
50	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	56
51	รูปโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม).....	61
52	รูปภาพปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม).....	62
53	ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม).....	62
54	ภาพถ่ายกับประธานในพิธีเปิด ประธานพิธีเปิด คณาจารย์และเพื่อนๆ.....	63
55	ภาพการบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้คุณอรณลิน โลจนะโกสินทร์..	63
56	ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์คู่กับผลงานที่แสดง.....	64
57	ภาพถ่ายข้าพเจ้าคู่กับผลงานที่แสดง.....	64
58	ภาพบัตรเชิญงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม).....	65

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้ามองเห็นในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและการแข่งขัน มนุษย์มักถูกภาพลักษณ์ของความสำเร็จส่วนบุคคลทำให้หลงลืมความจริงพื้นฐานที่ว่า “ไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ได้โดยลำพัง” หากพิจารณาถึงโครงสร้างของสังคมและโลก จะพบว่าสรรพสิ่งล้วนพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานบันต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจ หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว ทุกส่วนต่างทำหน้าที่สนับสนุนและประคับประคองซึ่งกันและกันเพื่อให้กลไกของโลกยังคงหมุนต่อไปได้ ข้าพเจ้ามองว่าหากที่คนคนหนึ่งจะเติบโตและหยั่งยืนได้อย่างมั่นคงในสังคม ต้องผ่านการขัดเกลาและได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างมากมาย เปรียบเสมือนโซ่ที่คอยพยุงขึ้นงานไว้ แรงพยุงนี้ไม่ได้มีความสำคัญแค่ในช่วงเวลาที่รุ่งเรือง แต่จะปรากฏชัดเจนที่สุดในยามที่เกิดวิกฤต ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าที่เติบโตมาในครอบครัวอาชีพโรงกลึง ในช่วงเวลาที่วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยจนกิจการเกือบต้องหยุดชะงักและเผชิญความยากลำบากอย่างหนัก ข้าพเจ้าได้เห็นพลังของการพึ่งพากันและกัน ทั้งจากการช่วยเหลือของญาติพี่น้อง คนรอบข้าง และความรักความเข้าใจภายในครอบครัว

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ข้าพเจ้าได้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของครอบครัว ได้มีสถานบันต่างๆ เข้ามาช่วยให้ลูกกลับมาฟื้นฟูกิจการครอบครัวให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าจึงซึมซับแนวคิดเรื่อง “แรงพยุงแห่งชีวิต” ที่เปรียบเสมือนกำลังใจจากครอบครัวและผู้คนรอบข้าง ที่คอยช่วยเหลือกันและกันให้ดำเนินชีวิตผ่านช่วงลำบากไปได้ จากประสบการณ์ในวัยเด็กจนเติบโต ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้าย ล้วนต้องอาศัย “แรงพยุงแห่งชีวิต” ทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจ เพื่อช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงมีความสำคัญในฐานะการถ่ายทอดคุณค่าของแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง ผ่านสัญลักษณ์ของ “โซ่” และ “เครื่องกลึง” ที่สื่อถึงความผูกพัน ความแข็งแกร่ง และการเกื้อกูลกันของผู้คนในชีวิต ที่คอยประคับประคองให้ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง จากแนวความคิดเรื่องของการดูแลการแรงพยุงการช่วยเหลือตรงนี้จึงทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์ในหัวข้อเรื่องแรงพยุงแห่งชีวิต

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการฟื้นฟูอาชีพของครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือให้ก้าวกลับไปสู่ความมั่นคงเหมือนเดิม
2. เพื่อถ่ายทอดรูปแบบงานศิลปะเหมือนจริง (Realistic Art) โดยใช้สัญลักษณ์โซรอกสลิง ผ้าใบและเครื่องกลึงทำงานร่วมกัน ณ บรรยากาศโรงกลึง
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด 2 มิติ

แนวคิดของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าไม่มีใครยืนหยัดได้โดยลำพัง ในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ทำให้กิจการโรงกลึงของครอบครัวต้องล้มลงและเผชิญความยากลำบากอย่างหนัก ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คุณค่าของ “แรงพยุ้ง” จากการหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของคนรอบข้างและกำลังใจจากครอบครัวเปรียบเสมือนรอกและโซ่ที่ช่วยพยุ้งชิ้นงานที่หนักเกินกำลังให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ แนวคิดหลักของผลงานจึงเป็นการถ่ายทอดสัจธรรมของชีวิตว่า ในยามที่ลี้ม ความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างจะทำให้เรากลับมาลุกยืนได้ใหม่ และเมื่อใดที่เราแข็งแกร่งพอที่จะยืนด้วยตัวเองได้แล้ว เราย่อมมีหน้าที่ในการเป็นแรงพยุ้งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปจากแนวความคิดเรื่องของการดูแลการแรงพยุ้งการช่วยเหลือตรงนี้จึงทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์ในหัวข้อเรื่องแรงพยุ้งแห่งชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการช่วยเหลือ การดูแล แรงสนับสนุน พยุ้งดูแลกันและกันจากครอบครัวและผู้คนรอบข้าง
2. ได้ถ่ายทอดสัญลักษณ์รูปทรงของเครื่องกลึงผสมตัวโซรอกทำงานร่วมกันเพื่อสะท้อนแนวคิดการช่วยเหลือพึ่งพาและดูแลให้ภารกิจได้สำเร็จ
3. ได้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปนิพนธ์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึกเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อกำลังใจและสะท้อนคุณค่าของแนวความคิด “แรงพยุ้งแห่งชีวิต” ที่เกิดกับสถาบันครอบครัวและสังคมต่อไป

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการฟื้นฟูอาชีพของครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือกลับไปสู่ความมั่นคงเหมือนเดิม

ด้านรูปแบบ เพื่อถ่ายทอดรูปแบบงานศิลปะเหมือนจริง (Realistic Art) โดยใช้สัญลักษณ์โซ่และรอกในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นไปที่แสงเงาอย่างสว่างยิ่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นไปที่ตัวโซ่และรอกให้เหมือนใช้งานอยู่กำลังพยุงชิ้นงานไว้และนำเครื่องกลึงมาเลือกมุมโดยใช้มุมที่กำลังทำชิ้นงานที่ใหญ่เกินตัวเพื่อเหมือนให้โซ่กำลังประคับประคองตัวชิ้นงานที่มีความหนักเกินตัวได้ทำผลงานชิ้นนั้นจนสำเร็จภายในบรรยากาศโรงกลึง

ด้านเทคนิค ใช้สร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด 2 มิติ

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. รวบรวมข้อมูลของเครื่องกลึง รอกโซ่ตลอดจนบรรยากาศของการทำงานในโรงกลึง
2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดองค์ประกอบโดยใช้โซ่เป็นตัวหลักและเครื่องกลึงเป็นตัวรองภายใต้บรรยากาศของโรงกลึง
3. วิเคราะห์โครงสร้างรายละเอียดของเครื่องกลึงและจัดหาองค์ประกอบและจัดวางโซ่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่บังเครื่องกลึงเกินไป
4. สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นในรูปแบบ ภาพพิมพ์โลหะ (Etching)
5. จัดแสดงผลงานผ่านสื่อออนไลน์ และตามนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

1. สัมภาษณ์ครอบครัวและผู้ที่ทำงานในโรงกลึงถึงความหมายของโซ่รอกและสลิงผ้าใบ
2. ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดแนวคิดทางศิลปะผ่านสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงงานที่ศึกษาความสัมพันธ์การช่วยเหลือระหว่างครอบครัว การฟื้นฟูกิจการโรงกลึง และแรงบันดาลใจของศิลปิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิด “แรงพยุงแห่งชีวิต”
3. ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกภาพโรงกลึงการทำงานของเครื่องกลึงโซ่รอกสลิงผ้าใบ รวมถึงช่วงเวลาการทำงานกะต่าง ๆ นอกเหนือจากโรงกลึงของครอบครัว เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวางเครื่องจักร มุมมอง และแสงเงาที่แตกต่างกัน นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ประกอบศิลป์ของผลงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ

เครื่องกลึง (Lathe Machine) หมายถึง เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับขึ้นรูปโลหะ โดยการหมุนชิ้นงานและใช้เครื่องมือตัดแต่งให้ได้รูปทรงตามต้องการ ในบริบทของผลงานนี้ เครื่องกลึงเป็นสัญลักษณ์แทนครอบครัวและอาชีพของผู้สร้างสรรค์

รอก (Pulley/Sheave) หมายถึง อุปกรณ์ล้อยหมุนรอบตัวที่มีร่องตรงขอบสำหรับคล้องโซ่หรือเชือก เพื่อใช้ในการส่งกำลังหรือยกวัตถุ

โซ่ยกโหลด (Load Chain) หมายถึง โซ่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการรับน้ำหนักและยกวัตถุ มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อแรงดึงกระชาก มักเป็นโซ่แบบข้อกลม

โรงกลึง (Lathe Workshop) หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับขึ้นรูปโลหะ โดยอาศัยการหมุนชิ้นงานและใช้เครื่องมือตัดแต่งให้ได้รูปทรงตามต้องการ เป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำตามแบบแผน

สลิงผ้าใบ (Webbing Sling) หมายถึง อุปกรณ์ช่วยยกที่มีลักษณะเป็นแถบผ้าทอ มีความเหนียวและแข็งแรงสูง ใช้สำหรับคล้องหรือพันรอบชิ้นงานเพื่อประคองและรับน้ำหนักในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ครอบครัวของข้าพเจ้ามีอาชีพทำโรงกลึง แต่ด้วยเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ ทำให้ต้องหยุดกิจการลงซึ่งทำให้ครอบครัวเกิดความลำบาก แต่ครอบครัวได้ฟื้นฟูกิจการมาจากการได้รับการช่วยเหลือจากส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนรอบข้าง สถาบันการเงินและกำลังใจจากครอบครัวจึงทำให้อาชีพโรงกลึงของครอบครัวฟื้นฟูจนสามารถกลับมาเปิดกิจการต่อได้ และทำให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข จากประสบการณ์ในครอบครัวดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเรื่อง “แรงพยุแห่งชีวิต” เสมือนกับว่าหากมีการล้มลงเราจะต้องช่วยเหลือและพยุงกันและกันให้ฟื้นกลับมาได้และช่วยกันและกันต่อไป

อิทธิพลจากครอบครัว

ครอบครัวของข้าพเจ้าทำอาชีพโรงกลึงเป็นหลัก ช่วงแรกเป็นช่วงที่อาชีพการงานของครอบครัวเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน แต่ได้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจเลยทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าล้มลงทั้งปัญหาการเงิน ปัญหาระบบภายในโรงกลึง และเศรษฐกิจบ้านเมืองที่กำลังถดถอย เลยทำให้ครอบครัวข้าพเจ้าเจอแรงกดดันจากการเงินที่ต้องใช้จ่ายทั้งค่าเช่าตึก ค่าแรงลูกน้องที่ต้องจะต้องรับผิดชอบ เลยทำให้เจอแรงกดดันที่ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า และยังต้องรับผิดชอบครอบครัวของลูกน้องอีกหลายครอบครัวจนเกือบจะต้องเลิกกิจการไปด้วยปัญหาต่างๆที่เข้ามา แต่ยังมีญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ คุณพ่อคุณแม่ตลอดจนเจ้านายเก่าที่คอยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านช่วงกดดันนั้นไปได้และยังมีกำลังใจจากครอบครัวที่คอยช่วยส่งแรงใจ ยังคอยช่วยเหลือกันและกันในวันที่ล้มลงเลยทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและฟื้นฟูกิจการให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถกลับมาเปิดกิจการได้อย่างเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าได้เลือกให้รถโซ่และสลิงผ้าใบเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือจากคนรอบข้าง โซ่รถเป็นเหมือนการดึงชีวิตของครอบครัวของข้าพเจ้าก้าวเดินต่อไป ให้กลับมาลุกยืนเพื่อสู้และฟื้นฟูกิจการเดินหน้าต่อไปของครอบครัวโดยเครื่องกลึงเปรียบเสมือนชีวิตและฐานะของครอบครัวโดยตัวรถกับโซ่เป็นตัวช่วยที่มาทำให้ครอบครัวข้าพเจ้าต้องเดินต่อไปได้เป็นแรงใจจากผู้คนรอบข้างที่คอยช่วยให้ครอบครัวของข้าพเจ้าได้ผ่านความยากลำบากผ่านความกดดันปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ ทำให้กิจการกลับมาเดินต่อไปได้แต่ตัวโซ่กับรถยังคงอยู่ถึงจะไม่ได้ช่วยพยุงไว้แล้วแต่ยังคงคอยห่วงใยอยู่ไม่ห่างเฝ้าคอยดูแลกันและกันตลอดไป

ภาพที่ 1 ภาพเครื่องกลึงกับโซ่
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 2 ภาพเครื่องกลึงกับโซ่
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศโรงกลึง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 4 ภาพใช้รอกพยุงชิ้นงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากลัทธิศิลปะสำนึกนิยม (Realism)

ศิลปะสำนึกนิยม หรือ Realism โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (Socially Critical Images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมัย จากประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด

โดยลักษณะผลงานการแสดงออกที่สำคัญของแบบอย่างศิลปะเรียลลิสม์ คือ

1. มีรูปแบบและการแสดงออกอย่างเหมือนจริง เน้น ความจริงที่ศิลปิน ในอดีตเคยรังเกียจ โดยกล่าวหาว่าเป็นสิ่งสามัญและเป็นของพื้น ๆ ปราศจากคุณค่า ทางความงาม เช่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นต่ำ ผู้ยากไร้ หรือสภาพอาคาร ที่อยู่อาศัยอันซอมซ่อ

2 . นำเสนอความจริงในทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากกว่า เน้นการแสดง เรื่องราวเนื้อหาความงามในธรรมชาติหรือความงามที่เกินจริงแบบอุดมคติ¹

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากลัทธิศิลปะเรียลลิสม์ในเรื่องของการทำงานการต่อสู้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานกับเครื่องจักรในการทำงานในโรงงานจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่ได้เห็นบรรยากาศของการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงานที่หาเช้ากินค่ำ การต่อสู้กับปัญหาในด้านเศรษฐกิจการเงินและยังต้องพยายามลุกขึ้นสร้างและเดินหน้าต่อไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวดีขึ้นและยั่งยืน

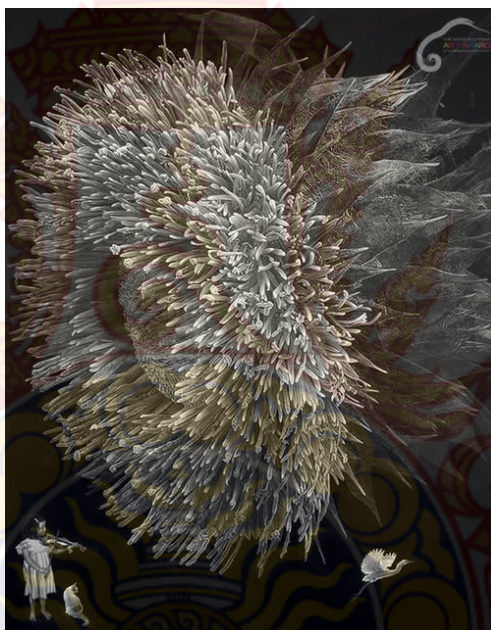
¹ art music fun. ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism), เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://angiegroup.wordpress.com>.

อิทธิพลจากศิลปกรรม

บุญมี แสงขำ

บุญมี แสงขำ เป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงด้านงานศิลปะ ภาพพิมพ์เมซโซทินท์ เขาเกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2518 บุญมี แสงขำ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผลงานของเขามักจะนำเสนอความงามของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพรรณ ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักในเทคนิคภาพพิมพ์เมซโซทินท์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและขั้นตอนที่ซับซ้อน

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของการสร้างแสงรูปทรงและมิติโดยการใช้วิธีการลบเงามืดให้เกิดแสงและแสงก่อตัวเป็นรูปร่างรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาซึ่งรูปทรงที่ต้องการเป็นรูปทรงของโซ่รอกและเครื่องกลึง

ภาพที่ 5 ภาพผลงาน บุญมี แสงขำ

ชื่อผลงาน : ดอกไม้กับเสียงดนตรีของลูก

เทคนิค : ภาพพิมพ์เมซโซทินท์

ขนาด : 200 x 175 ซม.

ที่มา : <https://www.thaipost.net>²

² อีสราภาพแห่งความคิดไทยโพสต์. บุญมี แสงขำ, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.thaipost.net.com/news-update/412683/>.

อมร ทองพยงค์

อมร ทองพยงค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทจากภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาเอกสาขาศิลปะและการออกแบบ ที่คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลงานที่สะท้อนถึงการบันทึกประสบการณ์และความทรงจำผ่านเทคนิคภาพพิมพ์เมโซทินท์ “งานของผมถ่ายทอดเรื่องราว มันจับความรู้สึกเอาไว้ พยายามทำให้สิ่งที่ต้องเลือนหาย กลายเป็นสิ่งที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ โครงสร้างของบ้าน รวมถึงการถ่ายทอดบรรยากาศยามพลบค่ำ สื่อถึงความเสื่อมโทรม ความมืดมน และการผ่านไปของกาลเวลา แต่ด้วยการนำอาคารนี้มาปรากฏในงานศิลปะของผม ผมสามารถทำให้มันยังคงอยู่ต่อไปได้”

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของการจัดวางขององค์ประกอบของแสงและเงาโดยศิลปินท่านนี้ได้เล่าเรื่องผ่านจากสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งเหมือนงานของข้าพเจ้าที่ใช้มุมเครื่องกลึงจากโรงงานจริงเลยได้มาศึกษาการจัดแสงเงาให้มีจังหวะสีดำที่ทิ้งว่างและแสงของจุดเด่นที่พอดี

ภาพที่ 6 ภาพผลงาน อมร ทองพยงค์

ชื่อผลงาน : ตลาดเก่า

เทคนิค : ภาพพิมพ์เมโซทินท์

ขนาด : 89.5 x 59.4 ซม.

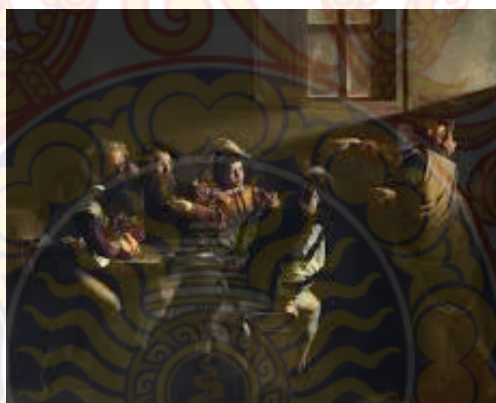
ที่มา : <https://www.matichon.co.th/weekly/column³>

³ Baramée of Art. อมร ทองพยงค์, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.barameeofart.com>.

Caravaggio (คาราวัจโจ)

คาราวัจโจ เกิดวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1571 ในมิลาน ประเทศอิตาลีผลงานของเขาไปเตะตา คาร์ดินัล เดล มอนเต (Cardinal Del Monte) ผู้กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญ ทำให้เขาได้ขยับขึ้นมาวาดภาพขนาดใหญ่ในโบสถ์ และเริ่มใช้เทคนิค Tenebrism จนโด่งดังไปทั่วโรม คาราวัจโจมักจะวาดภาพจากแบบโดยตรง ไม่มีการร่างภาพ เพราะเขาต้องการสำรวจบุคคลเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และถ่ายทอดออกมาด้วยการใช้แสงอันจัดจ้าน สาดส่องไปยังตัวละครในภาพวาด เพื่อดึงดูดความสนใจ และเปิดเผยรายละเอียดของบุคคลเหล่านั้น โดยเขาใช้เทคนิค Tenebrism (เทเนบริซึม) การใช้แสงและเงาที่ตัดกันอย่างรุนแรง โดยเน้นให้พื้นหลังมีความมืดสนิทเหมือนอยู่ในถ้ำ เพื่อให้แสงที่สาดส่องลงมาบนตัวละครดูโดดเด่นและมีพลังดึงดูดสายตาอย่างมากโดยขับเน้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการใช้เงาอันเข้มข้นหนักหน่วงในที่มืด ซึ่งลักษณะของการใช้แสงเงาที่ตัดและขัดแย้งกันอย่างจัดจ้านรุนแรง ได้นำเรื่องของแสงเงามาสร้างสรรค์⁴

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของการใช้แสงตกทอดจากจุดกำเนิดแสงที่ตกทอดมายังตัวละครในภาพวาด และยังใช้เงามืดเพื่อให้ภาพมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนและยังกล้าจะคงความจริงของวัสดุไว้ ไม่ต้องทำให้เครื่องจักรดูสวยงามเกินจริง แต่ให้มันดูมีชีวิตและร่องรอยการใช้งานซึ่งจะช่วยสื่อถึงประสบการณ์จริง

ภาพที่ 7 ภาพผลงาน Caravaggio

ชื่องาน : The Calling of St Matthew

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 322 × 340 ซม.

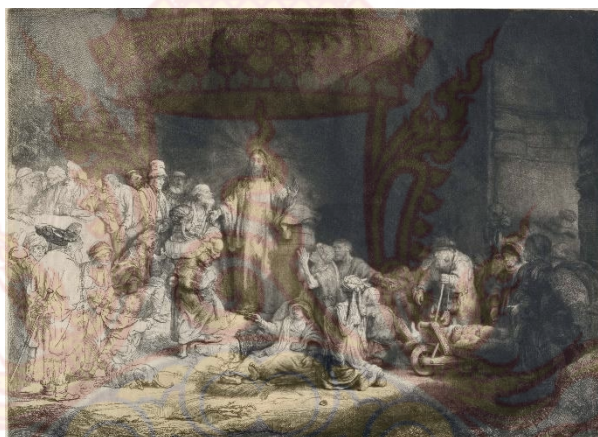
ที่มา : <https://xspace.gallery/blogview>

⁴ Space. Caravaggio (คาราวัจโจ), เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก https://xspace.gallery/blogview?i_uid=1bxm2exhyzfu.com.

Rembrandt (เรมบรันด)

เรมบรันด เกิดในปี 1606 ที่เมืองไลเดน ในช่วงวัย 20-30 ปี เขาเป็นจิตรกรเนื้อหอมที่สุดรับงานวาดภาพพอร์เทรตให้เศรษฐีและผู้มีอำนาจ งานที่สร้างชื่อเสียงคือ The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp เรมบรันดเป็นปรมาจารย์ด้านแสงและเงา (Chiaroscuro) เขามักจะเน้นไปที่ความลึกซึ้งของอารมณ์มนุษย์ เขาเป็นจิตรกรผู้ขึ้นชื่อในการใช้สีอันหนักแน่นและการใช้องค์ประกอบที่สร้างขึ้นจากการผสมผสานระหว่างแสงและเงาอย่างมีจังหวะ ผนวกกับฝีแปรงอันอิสระและกระฉับกระเฉงในการสร้างมิติ⁵

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องที่เน้นการจัดแสงเงาไปที่ตัวโซที่กำลังทำหน้าที่พยางค์หยิบยืมวิธีการของเรมบรันดมาใช้เพื่อทำให้โซดูมีความขลังและทรงพลังมากขึ้น แสงที่ส่องกระทบความมึนทึบของเหล็กในโรงกลึงจะช่วยสื่อถึงความหวังหรือพลังที่ผุดขึ้นมาจากความยากลำบาก

ภาพที่ 8 ภาพผลงาน Rembrandt

ชื่องาน : The Hundred Guilder Print

เทคนิค : Etching, Drypoint, และ Burin

ขนาด : 39.4 × 27.8 ซม.

ที่มา : <https://www.maticchon.co.th>

⁵ Groundcontrol. Rembrandt (เรมบรันด), เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://groundcontrolth.com/blogs/behind-the-light-in-painting-of-rembrandt-van-rijn>.

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการประมวลความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงในครอบครัวอาชีพโรงกลึงที่กำลังฟื้นฟูกิจการ โดยถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์ของ “เครื่องกลึง” ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของชีวิตและครอบครัว และ “โซ่รอก” ที่เป็นตัวแทนของแรงสนับสนุนและการเกื้อกูลกันในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในด้านรูปแบบได้เลือกใช้การสร้างสรรคศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic Art) เพื่อสื่อสารถึงสัจธรรมของชีวิตผ่านความเข้มข้นของแสงและเงา โดยใช้กระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึกเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ร่วมกับการโรยเม็ดยางสน (Aquatint) ตลอดจนการลบเพลาสร้างน้ำหนักก่อนเข้มเพื่อขับเน้นค่าน้ำหนักให้เกิดมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและสะท้อนถึงพลังใจที่ช่วยให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเรื่องราว รูปทรงและน้ำหนักแสงเงาในบรรยากาศที่น่าสนใจนำมาประกอบการสร้างสรรค์เป็นผลงานของข้าพเจ้า

ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้ามีแนวความคิดหลักเกิดจากการตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยลำพัง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่กิจการโรงกลึงของครอบครัวต้องหยุดชะงักลง แต่ด้วย “แรงพยุง” หรือพลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง ทำให้กิจการสามารถฟื้นฟูและกลับมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้ง ข้าพเจ้าจึงนำเอาประสบการณ์ความซาบซึ้งใจนี้มาเป็นแรงผลักดันในการสร้างงาน

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าต้องสื่อถึงช่วงวิกฤตโรงกลึงของครอบครัวข้าพเจ้า ที่ได้รับการช่วยเหลือจนกลับมาฟื้นฟู พร้อมทั้งจะกอบกู้กิจการให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง

ด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าเลือกใช้การสร้างสรรคศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic Art) เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศภายในโรงกลึงของครอบครัว โดยใช้รูปลักษณะของเครื่องจักรและรอกโซ่เป็นสื่อสัญลักษณ์สำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเน้นการสร้างสรรคค่าน้ำหนักแสงเงาที่เข้มข้นโดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวสื่อถึงการพยุงสิ่งที่หนักที่กำลังค่อย ๆ ผ่านไปโดยการใช่กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 9 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : งอกเงย

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด : 80 x 61 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 10 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Support

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด : 81 x 61 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 11 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : labor-saving

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด : 80 x 60 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 12 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Support

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด : 80 x 60 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) คือ กระบวนการพิมพ์ที่พิมพ์จากส่วน ที่เป็นร่องของแม่พิมพ์ ซึ่งแม่พิมพ์จะมีส่วนที่นูนและร่องเหมือนกับแม่พิมพ์ผิวเรียบ แต่ขั้นตอนการพิมพ์ต้อง อดหมึกลงไป ในร่องลึกและเช็ดบริเวณที่ไม่ต้องการจะพิมพ์ออก แล้วทำกระดาษให้ขึ้น วางลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ที่มีแรงกดสูงเพื่อกดกระดาษให้ไปดูดซับหมึกขึ้นมา ซึ่งกลวิธีที่รวมอยู่ภายใต้ กระบวนการนี้ ได้แก่ เทคนิคการโรยเม็ดผงเลือดมังกร (Red Dragon Powder) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) โดยมีขั้นตอนสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้⁶

ภาพที่ 13 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

⁶ พัลลภ วังบอน. สุนทรียะในงานภาพพิมพ์โลหะ. พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:คุรุสภา.2561). หน้า 64.

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process)

เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. แผ่นทองแดง (copper plates)
2. แท่นพิมพ์ (Etching Press)
3. เหล็กแหลม (needle)
4. เหล็กกลบ (Burnisher)
5. วาณิช (Varnish)
6. ทินเนอร์ (Thinner)
7. เศษผ้า (Rag)
8. น้ำมันสน (Turpentine)
9. น้ำยาล้างภาชนะ (Dishwashing Liquid)
10. หมึกพิมพ์ (Etching Ink)
11. ผงเลือดมังกร (Red Dragon Powder)
12. กรดเฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride Acid)
13. เทปกาวน้ำ (Kraft Tape)
14. กระดาษฟาเบรียโน (Fabriano)
15. กระดาษปรูฟ (Paper Proof)
16. กระดาษลอกลาย (Tracing Paper)
17. ลูกกลิ้ง (Rubber Roller)
18. ตะไบ (Rasp)
19. ผ้าสักหลาด (Printing Felt)
20. อ่างไฟเบอร์ (Fiber Tub)

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึกเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ภาพที่ 14 ภาพอุปกรณ์ในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

10. หมึกพิมพ์
(Etching Ink)

11. ผงเลือดมังกร
(Red Dragon Powder)

12. กรดเฟอร์ริกคลอไรด์
(Ferric Chloride Acid)

13. กระดาษกาวน้ำ
(Kraft Tape)

14. กระดาษฟาอาเบรียโน
(Fabriano)

15. กระดาษปรูฟ
(PaperProof)

16. กระดาษลอกลาย
(Tracing Paper)

17. ลูกกลิ้ง
(Rubber Roller)

18. ตะไบ
(Rasp)

19. ผ้าสักหลาด
(Printing Felt)

20. อ่างไฟเบอร์
(Fiber Tub)

ภาพที่ 15 ภาพอุปกรณ์ในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์แบบร่าง

การสร้างแบบร่างของข้าพเจ้านั้นเกิดจากภาพชีวิตประจำวันที่บ้านประกอบอาชีพโรงกลึง ซึ่งนำเสนอจากการบันทึกภาพเครื่องกลึงมาสร้างสรรค์ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์ แล้วนำมาจินตนาการขึ้นใหม่ตามแนวความคิดและประกอบกับสิ่งของและบรรยากาศมุมต่างๆ ของบริเวณโรงกลึง โดยร่างภาพลงแสงเงาดินสอสีขาวลงกระดาษสีดำ

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

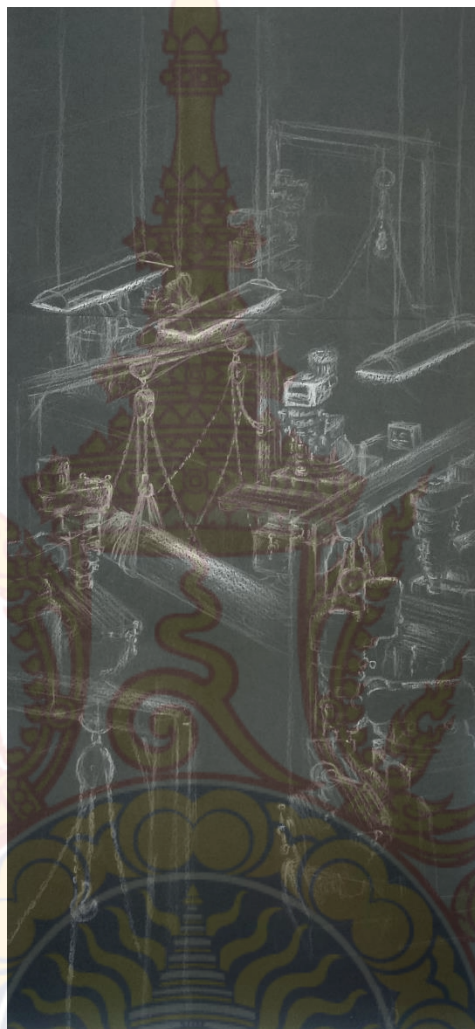
ชื่อผลงาน Late at night

ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

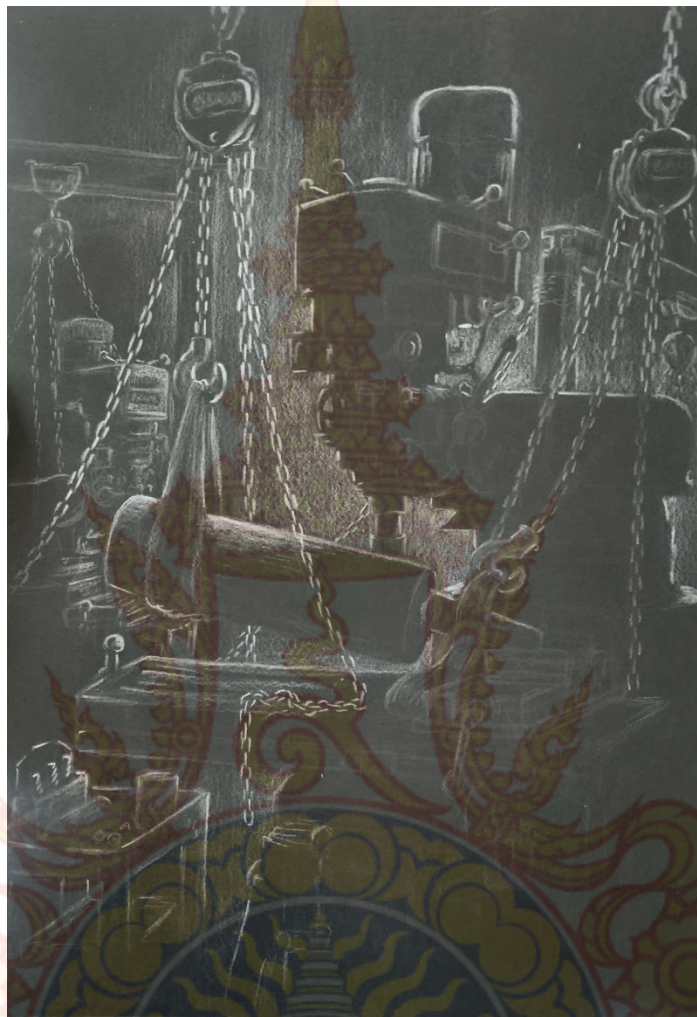

ชื่อผลงาน Perspective

ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน Help each other

ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน Prosperous

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ขั้นตอนการขยายภาพร่าง
2. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ
3. ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกััดกรดลงบนแม่พิมพ์ทองแดง
4. ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์
5. ขั้นตอนการเขียนน้ำหนัจากเทคนิคอะควาทินท์ (Aquatint)
6. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนการพิมพ์
7. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกััดกรด
8. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะ

1. ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

นำภาพร่างมาถ่ายเอกสารกลับด้านจากซ้ายเป็นขวาและนำมาขยายให้ได้ขนาดเท่าแม่พิมพ์ทองแดงขนาด 81 x 61 เซนติเมตร

ภาพที่ 20 ภาพขยายร่างผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ

1. นำแม่พิมพ์ทองแดงมาขัดด้วยกระดาษทรายน้ำ เบอร์ 1000, 1500 จนทั่วทั้งแม่พิมพ์ทองแดงแล้วนำมาล้างด้วยซีอิ้วดำ เกลือและน้ำส้มสายชู ให้สะอาดและล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ยังอยู่บนหน้าเพลทจากนั้นนำไปชุบน้ำด้วยกระดาษปรีฟ และเป่าแห้งด้วยเครื่องเป่าลมร้อน

ภาพที่ 21 ภาพขั้นตอนการขัดกระดาษทราย

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. นำวานิชดำ จุ่มด้วยแปรงขนาดใหญ่ทาหน้าแม่พิมพ์จนทั่ว เพื่อเป็นการเคลือบด้านหลัง

ภาพที่ 22 ภาพการทาวานิชที่แม่พิมพ์ทองแดง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 21 ภาพแม่พิมพ์ที่ทาวานิชแล้ว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

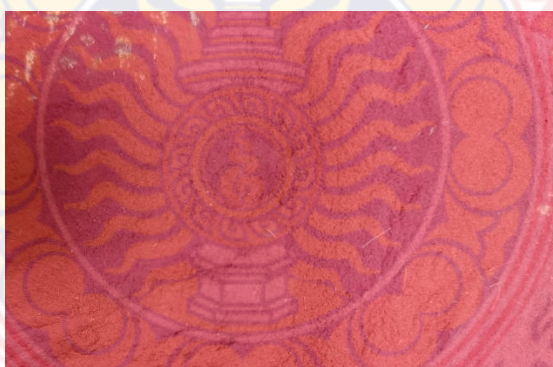
3. ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรดลงบนแม่พิมพ์ทองแดง

3.1 ขั้นตอนการทำเทคนิคอะควาทินท์ (Aquatint) เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สามารถสร้างน้ำหนักภายในงาน ภาพพิมพ์โลหะกัดกรดขั้นตอนเกิดจากการโรยผงฝุ่นของเลือดมังกรโรยบนหน้าแม่พิมพ์ซึ่งผ่านกระบวนการทำ ดังนี้

3.1.1 ขั้นตอนต่อมาคือการโรยผงอะควาทินท์ (Aquatint) โดยนำเอาก้อนเลือดมังกร นำมาบดให้ละเอียดด้วยครกหิน เพื่อให้ก้อนเลือดมังกรละเอียดเล็กลงจนเป็นผง เมื่อทำการบดจนละเอียดแล้ว นำผ้าตาข่ายรูเล็กขนาดเบอร์ผ้า 120 มาขึงให้ตึงเข้ากับภาชนะที่เป็นทรงกระบอก แล้วเทผงเลือดมังกรลงไป ทำการเขย่าเพื่อกรองผงฝุ่นเลือดมังกรที่เล็กเป็นผงลงมาจากช่องตาข่ายทำกระบวนการตำและกรองด้วยผ้าจนได้ผงฝุ่นมากพอสำหรับการโรยในตัวโรยผงอะควาทินท์ (Aquatint)

ภาพที่ 23 ภาพผงเลือดมังกรที่บดจนละเอียด
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ภาพผงเลือดมังกรพร้อมโรยอะควาทินท์ (Aquatint)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3.2 นำผงเลือดมังกรที่ได้จากการกรองอย่างละเอียดนำเข้าตู้โรยอะควาทินท์ ใช้ปั๊มลมเป่าผงฝุ่นเพื่อให้ผงเลือดมังกรลอยฟุ้งกระจายทั่วทั้งตู้ ทิ้งไว้ 15 วินาที หลังจากนั้นจึงเปิดตู้ นำแม่พิมพ์วางเข้าไปในตู้ เพื่อให้ฝุ่นเลือดมังกรตกลงบนพื้นผิวหน้าของแม่พิมพ์ ทิ้งไว้ 15 -20 นาที ครบกำหนดเวลา จึงนำแม่พิมพ์ออกมาจากตู้อย่างระมัดระวัง (ทำซ้ำ 3 - 4 ครั้ง) จะได้ผงอะควาทินท์ (Aquatint) ติดอยู่บนพื้นผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ที่โรยด้วยเลือดมังกร

ภาพที่ 25 ภาพนำแม่พิมพ์เข้าตู้โรยอะควาทินท์ (Aquatint)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 ภาพแม่พิมพ์ที่โรยอะควาทินท์ (Aquatint) เสร็จแล้ว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3.3 เมื่อทำการโรยผงเลือดมังกรเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ผงเลือดมังกรละลายติดเข้ากับผิวหน้าแม่พิมพ์ นำปืนพ่นไฟมาเผาใต้แม่พิมพ์ให้ทั่วแม่พิมพ์ ให้ความร้อนโดยเผาไล่จากมุมด้านหนึ่งไปยังมุมอีกด้านหนึ่งจนทั่วทั้งแม่พิมพ์ เมื่อเสร็จกระบวนการเผาผงเลือดมังกรละลายติดกับแม่พิมพ์แล้ว จากนั้นวางให้แม่พิมพ์หายร้อน

ภาพที่ 27 ภาพการย่างแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3.4 ต่อไปคือการกัดกรดโดยน้ำแม่พิมพ์ที่เผาผงเลือดมังกรแล้วนำมาแช่น้ำกรดโดยจะแบ่งเป็น3 รอบ รอบละ 15 นาที ซึ่งแต่ละรอบจะทำการโรยผงเลือดมังกรใหม่ทุกรอบจนครบ3รอบ

ภาพที่ 28 ภาพการแช่น้ำกรด

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

3.5 โดยเมื่อทำการแช่น้ำกรดครบแล้วจะนำแม่พิมพ์มาอัดหมึกเพื่อดูว่าแม่พิมพ์เป็นสีดำทั้งแม่พิมพ์และตอมน้ำหนักเสมอกันทั้งแผ่น

ภาพที่ 29 ภาพกระดาดทดลองหลังจากพิมพ์แม่พิมพ์
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์

นำภาพร่างที่ขยายมาวางทับให้แนบสนิทกับแผ่นแม่พิมพ์ให้ทุกมุมเท่ากันตามที่กำหนด จากนั้น นำปากกาถูกลิ้นมาเขียนตามแบบที่ถ่ายเอกสารเมื่อทำการเขียนภาพร่างต้นแบบจนครบรายละเอียดแล้ว แกะภาพถ่ายเอกสารออกจากแผ่นแม่พิมพ์ จะเห็นเส้นที่ปรากฏอยู่บนผิวหน้าของแม่พิมพ์

ภาพที่ 30 ภาพขั้นตอนการคัดลอกโครงสร้างลายเส้น

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการเขียนน้ำหนักจากเทคนิคอะควาทินท์ (Aquatint)

การลบแสงเงาด้วยการลบสร้างแม่พิมพ์ให้เกิดน้ำหนักขาวเทาดำ โดยการใช้ เหล็กลบ (Burnisher) เพื่อให้ตัวแม่พิมพ์ที่ถูดนํ้ากรดกัดจนเกิดความลึกขึ้นบนหน้าแม่พิมพ์ ให้เกิดผิวที่เรียบยิ่ง ผิวแม่พิมพ์เรียบก็จะยิ่งขาว โดยการคำนึงถึงการออกแรงน้ำหนักมือ แสงเงาจะเป็นอย่างไรอยู่ที่น้ำหนักมือ

ภาพที่ 31 ภาพการลบในเทคนิคอะควาทินท์ (Aquatint)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

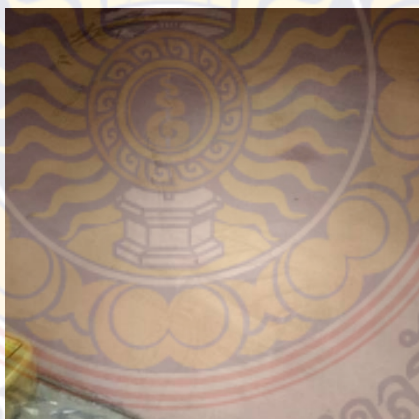
6. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนการพิมพ์

6.1 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลบไล่น้ำหนักแล้วจึงทำการล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์ให้สะอาดด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ และน้ำยาล้างภาชนะ นำซีอิ้วดำ เกลือ มาลูบให้ทั่วแม่พิมพ์ทองแดงล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างภาชนะ และน้ำเปล่าอีกครั้ง เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกที่ติดตามแม่พิมพ์ออกจนหมดจนแม่พิมพ์กลับมาสะอาด แต่หลังจากผ่านกระบวนการกัดกรดแล้วสามารถมองเห็นและสัมผัสแม่พิมพ์จะเกิดเป็นรูปพรุนจากนั้นนำไปชุบแม่พิมพ์ด้วยกระดาษปรีฟ และเป่าแห้งด้วยเครื่องเป่าลมร้อน

ภาพที่ 32 ภาพการล้างแม่พิมพ์

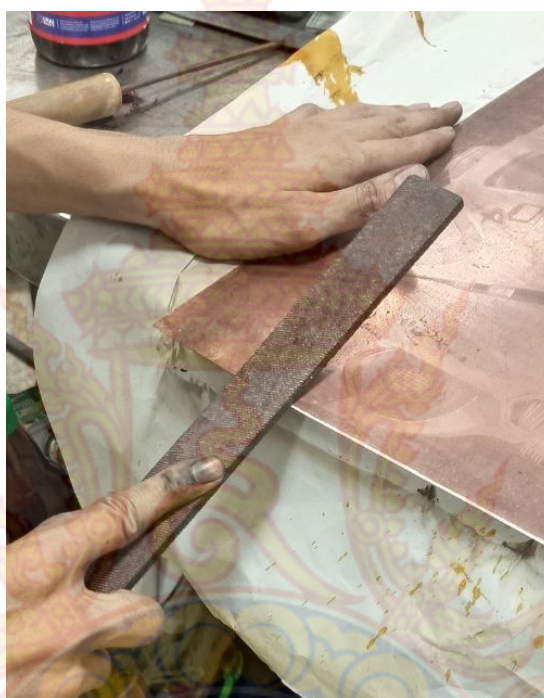
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 33 ภาพแม่พิมพ์หลังจากทำความสะอาดแล้ว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

6.2 ขั้นตอนการตะไบขอบแม่พิมพ์ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำก่อนที่จะนำผลงานไปอัดหมึก โดยการใช้ตะไบเหล็กทำการตะไบทั้งสี่ด้านของแม่พิมพ์ เพื่อให้ขอบนั้นมี ความมนลงเมื่อทำการพิมพ์ ผลงานลงกระดาษจะไม่ทำให้ขอบโลหะที่มีความแข็งนั้นทำกระดาษที่มี ความเปราะบางขาด และควร ตะไบมุมของเหล็กแม่พิมพ์ให้มีความมน เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายเวลา ยกย้ายผลงานไปจุดอื่น

ภาพที่ 34 ภาพการตะไบขอบแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

7.1 ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งโดยการทำเครื่องหมายตำแหน่งเป็นการทำตำแหน่งในการวางกระดาษให้ตรงและขนานไปกับแม่พิมพ์โดยการวัดขนาดของแม่พิมพ์ให้อยู่ตรงกลางของกระดาษพิมพ์ (100 x 70 เซนติเมตร) แล้วทำเส้นสัญลักษณ์เท่ากับขนาดของแม่พิมพ์ (81 x 61 เซนติเมตร) ไว้บนกระดาษปรีฟที่ตัดให้ขนาดเท่ากับขนาดของกระดาษพิมพ์เมื่อถึงขั้นตอนการพิมพ์วางกระดาษปรีฟที่ทำสัญลักษณ์ไว้ได้แม่พิมพ์

7.2 ขั้นตอนการหมักกระดาษ นำกระดาษสำหรับพิมพ์ กระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) วางลงในอ่างสำหรับทำขึ้นกระดาษ (ขั้นตอนนี้กระดาษควรชุ่มน้ำอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิมพ์) ต่อมา ทำการซับน้ำออกจากกระดาษ นำกระดาษขึ้นมาจากการแช่น้ำ แล้วใช้กระดาษปรีฟขนาด 84.1 x 118.9 เซนติเมตร มากางแผ่ทับไปที่กระดาษ แล้วใช้ฟ้ามือลูบกระดาษ เพื่อเป็นการซับน้ำที่ขังอยู่ ในกระดาษออกจนเหลือเพียง ความชื้นที่อยู่ในเยื่อกระดาษเท่านั้น

ภาพที่ 35 ภาพการซับกระดาษ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

7.3 นำแม่พิมพ์มาทำการปาดหมึกลงไปแม่พิมพ์ แล้วทำการอัดหมึกจนทั่ว จากนั้นนำกระดาษปรีฟ มาวางแล้ววางทับไปที่แม่พิมพ์แล้วใช้ลูกกลิ้งซัดดึงหมึกพิมพ์ที่เป็น ส่วนเกินออกจากแม่พิมพ์ ทำเช่นนี้สามครั้ง จนหมึกที่อยู่บนหน้าแม่พิมพ์นั้นลดน้อยลง ต่อด้วย กระดาษลอกลายหรือกระดาษไข ขั้นตอนนี้เพื่อต้องการให้หมึกพิมพ์ออกจากผิวหน้าแม่พิมพ์โดยวิธีการเช็ด ให้งามฝ่ามือลงบนแผ่นกระดาษลอกลายหรือกระดาษไข เช็ดวนไปในทิศทางเดียวกัน เช็ดให้สะอาดจนไม่ปรากฏสีหมึกพิมพ์อยู่บนแม่พิมพ์ ส่วนที่หมึกพิมพ์จะเหลือคือส่วนที่อยู่ในรูพรุนที่เกิดจากการกัดกรุด

ภาพที่ 36 ภาพขั้นตอนการอัดหมึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 37 ภาพการซั้บหมึกออกจากแม่พิมพ์ด้วยกระดาษปรีฟ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 38 ภาพวิธีการเซ้ดหมึกด้วยกระดาษลอกลาย
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

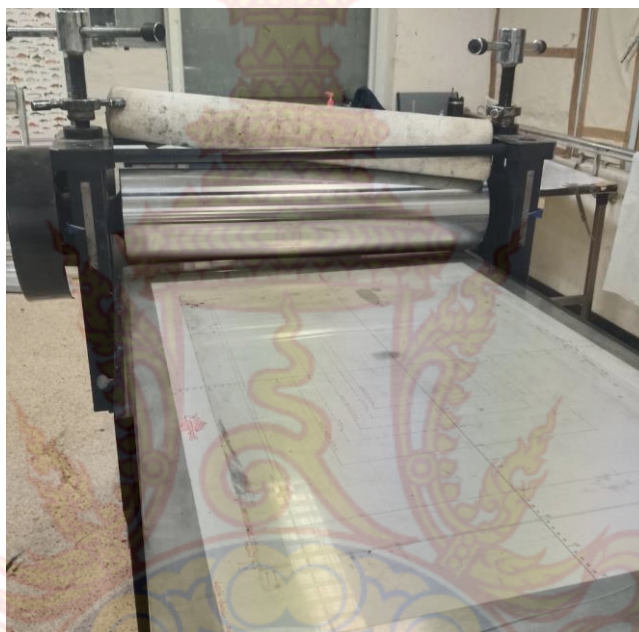

ภาพที่ 39 ภาพแม่พิมพ์ที่ทำการเซตหมึกออกแล้วพร้อมพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

8. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะ

ขั้นตอนการพิมพ์ วางแผ่นแม่พิมพ์ที่ทำการอัดหมึกพิมพ์และเช็ดเรียบร้อยแล้ว ให้หงายแม่พิมพ์ ด้านที่ถูกอัดหมึกพิมพ์ไว้วางลงบนแผ่นอะคริลิคบนแท่นพิมพ์ให้ตรงตามตำแหน่งที่มีการทำมาร์คไว้ นำกระดาษสำหรับพิมพ์ที่ผ่านการทำขึ้นกระดาษไว้แล้ว 12 ชั่วโมง และซับน้ำจนเหลือเพียงความชื้น วางทับลงบนแม่พิมพ์ให้ตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ ตามด้วยกระดาษบุรูป 2 แผ่น วางทับ กระดาษพิมพ์ และสุดท้ายตามด้วยแผ่นสีกหลาดวางลงบนกระดาษบุรูป

ภาพที่ 40 ภาพขั้นตอนการเตรียมแท่นพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ปรับน้ำหนักของแท่นพิมพ์ให้อยู่ในระดับ 6.6 เซนติเมตรทั้งสองด้านหมุนลูกกลิ้งแท่นพิมพ์เพื่อให้ ลูกกลิ้งแท่นพิมพ์กดทับบนแม่พิมพ์ และหมึกที่อัดอยู่ในร่องถูกความชื้นของกระดาษดึงหมึกพิมพ์ขึ้นมาหากปรับน้ำหนักของแท่นพิมพ์เบาจะทำให้เกิดรอยต่างบนผลงานขาดหรือปรับน้ำหนักแท่นพิมพ์ทั้งสองด้านไม่เท่ากัน และหากปรับน้ำหนักของแท่นพิมพ์หนักไปก็จะทำให้กระดาษพิมพ์แม่พิมพ์เกิดความเสียหายได้จากนั้นหมุนลูกกลิ้งแท่นพิมพ์ให้เคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งจนสุดแผ่นลองอะคริลิกของแท่นพิมพ์

ภาพที่ 41 ภาพขั้นตอนการตั้งระดับแท่นพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 42 ภาพขั้นตอนการพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 43 ภาพการดึงชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 44 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : Prosperous
 เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)
 ขนาด : 81 x 60 เซนติเมตร
 ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน
 ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2569

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “แรงพยุแห่งชีวิต” ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลจากเรื่องราวประสบการณ์ตรงในโรงกลึงของครอบครัวมาเป็นแรงบันดาลใจหลัก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดคุณค่าของพลังสนับสนุนและการเกื้อกูลช่วยเหลือพึ่งพายามวิกฤติให้ผ่านพ้นไป ผ่านสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลงานตามลำดับประเด็นสำคัญได้

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

ผลงานชุดนี้ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ความทรงจำในวัยเด็กที่เติบโตมากับอาชีพโรงกลึง โดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการครอบครัวเกือบหยุดชะงัก แต่สามารถฟื้นตัวได้ด้วยแรงพยุจากความรักและความช่วยเหลือของคนรอบข้าง เครื่องกลึง ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคล พ่อแม่ และอาชีพที่เป็นรากฐานของชีวิต โช้และรอก สื่อถึงแรงใจ ความเข้มแข็ง และการสนับสนุนที่ช่วยประคับประคองชีวิตที่หนักเกินกำลัง ให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

ผู้สร้างสรรค์เลือกนำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะเหมือนจริง (Realistic Art) โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดสัจธรรมของชีวิตผ่านบรรยากาศและอัตลักษณ์ที่ปรากฏจริงในโรงงานกลึงเหล็ก ซึ่งไม่ได้เป็นการจำลองภาพเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการใช้ความสมจริงเพื่อสื่อสารความหมายเชิงลึก

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรคผลงานศิลปะได้มีการสร้างทัศนธาตุด้วยการจัดวางวางองค์ประกอบ การใช้เส้นนำสายตา และการแสดงออกผ่านค่าน้ำหนักแสงเงา เช่น ใช้รูปทรง เส้น น้ำหนักแสงและเงา ขนาดของวัตถุให้มีมิติ โดยนำทัศนธาตุ ต่าง ๆ มาใช้ ยกตัวอย่างเช่น

เส้น (line)

การสร้างสรรคผลงานชุดนี้ ใช้เส้นในการกำหนดจุดรวมสายตาและสร้างระยะของวัตถุ เพื่อนำสายตาผู้ชมไปยังจุดเด่น โซ่ที่พยุงขึ้นงาน

รูปทรง (Form)

รูปแบบการใช้รูปทรงเป็นแบบ 2 มิติ การจัดวางรูปทรงเครื่องกลึงที่มีความแข็งแรง ผสมผสานกับรูปทรงอิสระของสายสลิ้งและผ้าใบเพื่อสร้างความเคลื่อนไหว

พื้นที่ว่าง (Space)

บรรยากาศความมืดรอบ ๆ เป็นพื้นที่ว่างเพื่อสร้างจุดพักสายตา และขับเน้นวัตถุหลักให้ดูทรงพลัง

สี (color)

ในผลงานข้าพเจ้าออกผ่านโทนสีชาวดำ เพื่อสื่อถึงการล้มลงแล้วฟื้นฟูสู่ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการโรงกลึงที่ผ่านมาของข้าพเจ้า

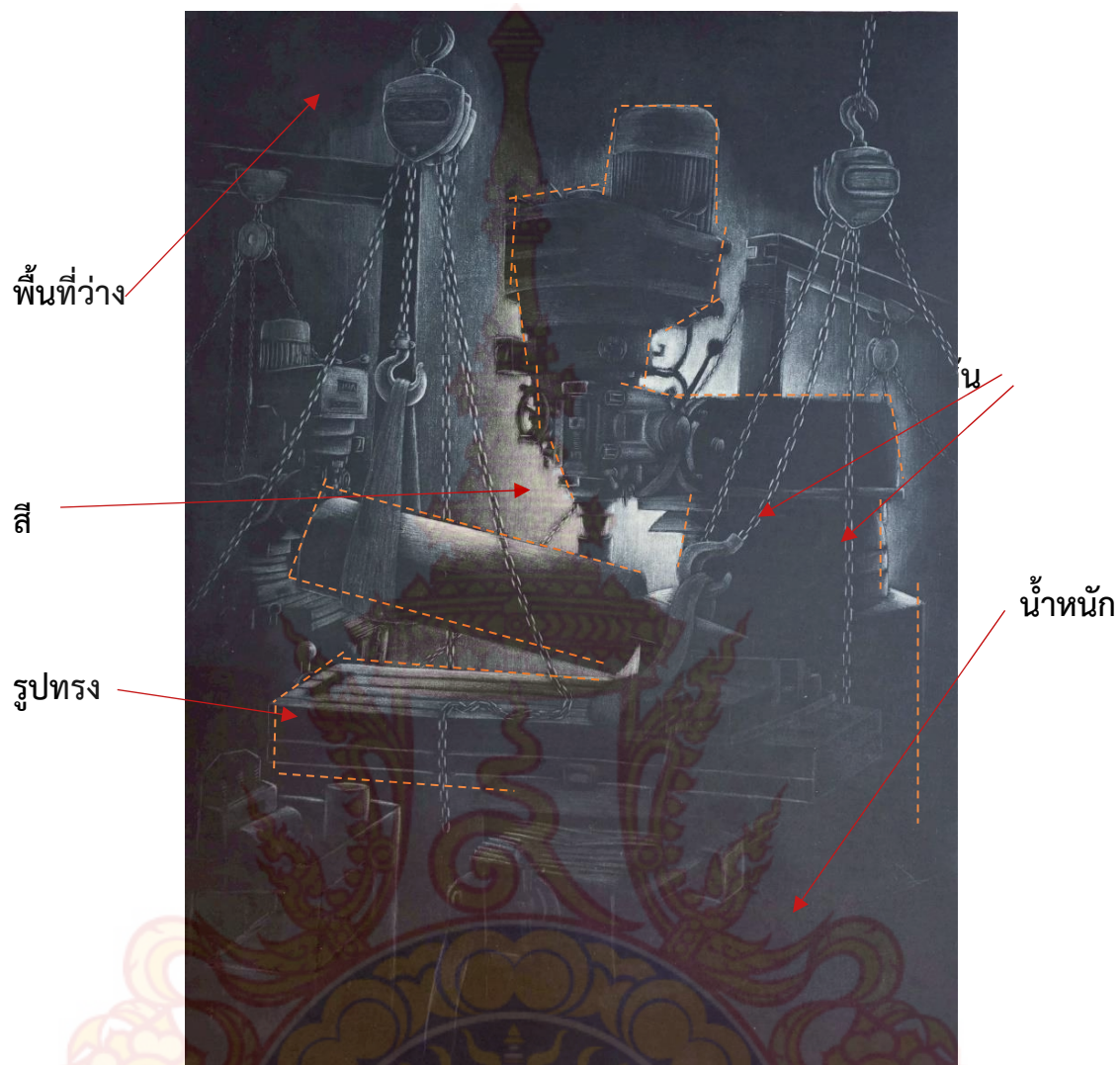
น้ำหนัก (Value)

ใช้ค่าน้ำหนักชาวดำที่ตัดกันอย่างรุนแรง เพื่อสร้างจุดโฟกัสที่ตัวโซ่และเครื่องกลึง โดยเน้นว่ายิ่งส่วนที่สว่างมากจะสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความหวัง

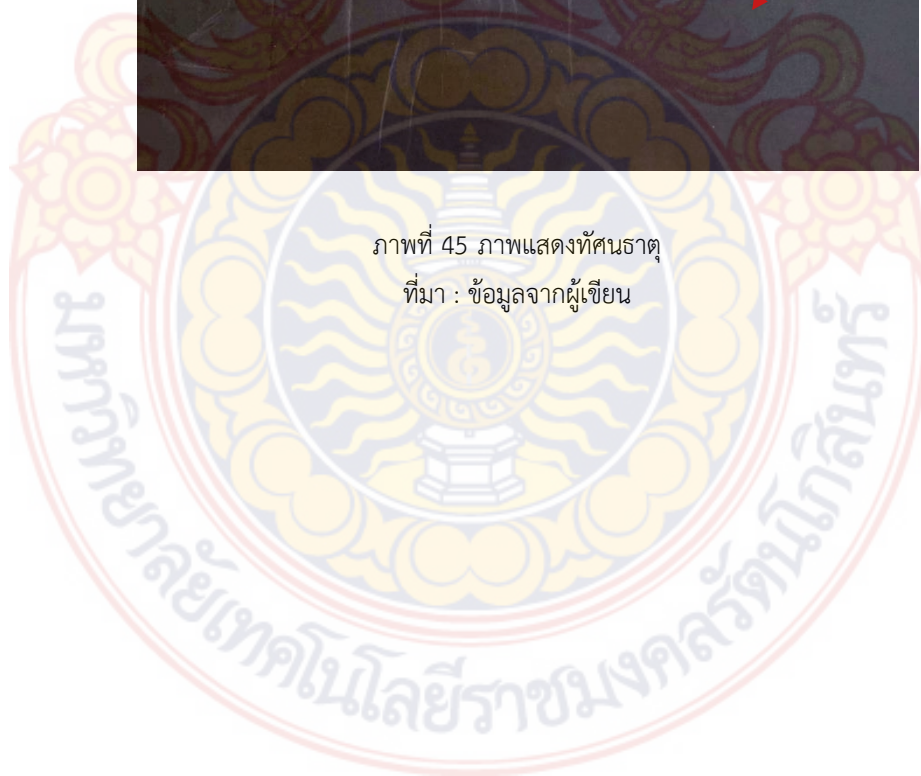
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์⁷

การสร้างสรรคผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำทัศนธาตุทางศิลปะต่างมาใช้ในการสร้างสรรคผลงาน โดยการแสดงออกผ่านตัวโซ่และเครื่องกลึง ที่มีการจัดทำทาง โดยมีมุมมองของการพยุงสิ่งต่างๆ ตามบรรยากาศที่เหมือนโรงกลึง โดยการสร้างสรรคตัวโซ่ที่กำลังช่วยพยุงให้เป็นตัวหลักและเครื่องกลึงเป็นบรรยากาศโดยการใช้ค่าน้ำหนักแสงและเงามาสร้างรายละเอียด รูปร่างรูปทรง ในผลงานเพื่อสร้างจุดเด่น โดยใช้การจัดวางองค์ประกอบทางทัศนธาตุ เช่น การเน้น จุดเด่น จุดรอง ระยะ และความกลมกลืน มาใช้ในการสร้างผลงานชิ้นนี้

⁷มะลิฉัตร เอื้ออนันท์, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า

ภาพที่ 45 ภาพแสดงทัศนธาตุ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน Late at night

ผลงานชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตการทำงานของพ่อในโรงกลึง ซึ่งต้องใช้โซ่และรอกในการพยุงชิ้นงานเหล็กที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่ากำลังเครื่องจักรปกติจะรับไหว ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึง “ภาระหน้าที่” ที่ถูกประคับประคองด้วย “แรงใจ” โดยใช้โซ่เป็นสัญลักษณ์หลัก

ข้าพเจ้าเน้นการจัดวางองค์ประกอบแบบมุมกว้างเพื่อเปิดให้เห็นทัศนียภาพของโรงกลึง มีการใช้เส้นทัศนียภาพ จากโครงสร้างและแนวการวางเครื่องจักรเพื่อดึงสายตาเข้าสู่ความลึกของภาพ สร้างความรู้สึกกว้างขวางของสถานที่ ใช้เทคนิคแสงสว่างที่ส่องลงมาจากช่องแสงด้านบน เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับพื้นที่ว่างบนพื้นโรงงาน ตัดกับเงามืดตามซอกมุมของเครื่องจักร สื่อถึงชีวิตที่มีทั้งช่วงเวลาที่มีความหวังและมีมืดมน

ผลงานชิ้นนี้แสดงออกเชิงศิลปะผ่านบรรยากาศโดยรวมของโรงกลึง ต้องการแสดงให้เห็นถึงความกว้างขวางของโรงงานในมุมมองที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความรู้สึกถึงสถานที่การทำงานที่เป็นรากฐานของครอบครัว เครื่องจักร เครื่องมือ โซ่ รอก ที่แขวนที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่พร้อมทำงานท่ามกลางพื้นที่กว้างสื่อถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่แสงสว่างที่สื่อถึงความหวังและการรอคอยการฟื้นฟู

ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Late at night

ขนาด : 39 x 86.5 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Perspective

ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเลือกนำเสนอมุมมองที่แปลกตาออกไป โดยใช้ มุมมองจากที่สูงซึ่งจำมาจากประสบการณ์จริงขณะที่ข้าพเจ้ามองลงมาจาก “ระเบียงชั้นสอง” ของโรงกลึง เพื่อต้องการสื่อถึงสถานะของการ “เฝ้ามองและการพุง” มุมมองนี้ทำให้เห็นภาพรวมของเครื่องจักรที่ดูหนักอึ้งเบื่องล่ำ ซึ่งถูกยึดโยงไว้ด้วยโซ่และรอก เปรียบเสมือนสายตาของคนในครอบครัวที่คอยเฝ้ามองและยื่นมือเข้ามาประคับประคองภาระหน้าที่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุเรื่องการมองจากระเบียงชั้นสองช่วยทำให้เกิดมิติของระยะระหว่างตัวผู้ดูและเครื่องกลึง ทำให้พื้นที่ในโรงกลึงดูมีความลึกและแสดงถึงความกว้างของบรรยากาศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เน้นเส้นแนวตั้งของสายโซ่ที่ดึงขึ้นมาสู่มุมมองสูงทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้พุง ที่อยู่ด้านบน และ แรกกดดัน ที่อยู่ด้านล่างสร้างความรู้สึกลึง ความปลอดภัยและการมีที่พึ่งพา แม้เครื่องจักรด้านล่างจะดูใหญ่โตและหนักเพิงใด แต่เมื่อมองจากมุมมองบนระเบียงที่สูงขึ้นมา จะเห็นว่าทุกอย่างถูกควบคุมและพุงไว้ด้วยระบบสายใยที่แข็งแรง สื่อถึงความรักและความเข้าใจของครอบครัวที่เป็น “แรกกดดัน” สำคัญที่สุดในชีวิต

ภาพที่ 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Perspective

ขนาด : 86.5 x 39 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

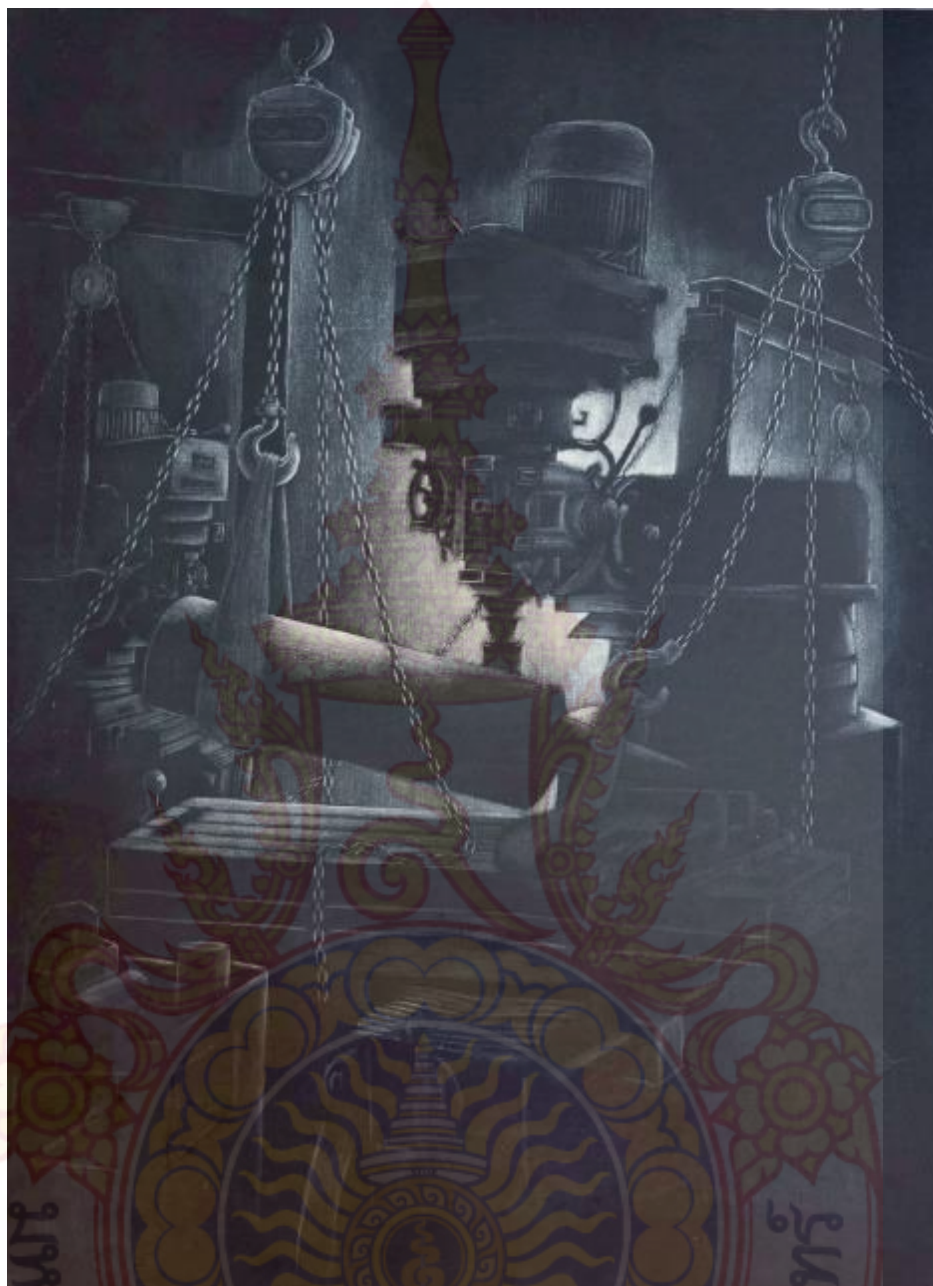
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน Help each other

ผลงานชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความหวังที่ฟื้นฟู หลังจากที่ผ่านมาการวิเคราะห์ภาพกว้างและมุมมองการพุงที่หนักหน่วงในชั้นก่อนหน้า ชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศในโรงกลึงที่เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แรงแบบดาลใจมาจากการความพยายามการช่วยเหลือของครอบครัวในการฟื้นฟูกิจการที่เริ่มจะกลับมาดีขึ้น แม้จะดูเหนื่อยด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่วางสลับซับซ้อน แต่ลึกๆ หมายถึงการมีกิจการงานที่เริ่มดีขึ้นที่ทำให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อสื่อว่าโรงกลึงนี้กำลังมีงานที่เยอะกิจการกำลังไปได้ดี

ข้าพเจ้าใช้การจัดวางองค์ประกอบที่ดูหนาแน่น เพื่อแทนสภาวะความวุ่นวายของงานที่ถาโถมเข้ามา ผลงานชิ้นนี้สรุปถึงความหวังที่ฟื้นคืนกลับมา โดยให้มีลำแสงสว่างส่องกระทบลงบนจุดที่มีการทำงานหรือเครื่องกลึงที่กำลังเดินเครื่อง เพื่อเป็นจุดโฟกัสสื่อถึงความหวังและการมองเห็นโอกาสในวิกฤต

ผลงานชิ้นนี้ให้ความรู้สึกถึง พลังงานและการฟื้นตัว เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า “แรงพุงแห่งชีวิต” จากทั้งสองชิ้น ได้ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนในชั้นที่ 3 ความวุ่นวายในภาพไม่ใช่ความสับสน แต่คือความพยายามที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาขั้นสุดท้ายที่เน้นสัจธรรมและความชัดเจนของวัสดุอุปกรณ์เน้นการใช้แสงที่ชัดเจนขึ้น

ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Help each other

ขนาด : 83 x 60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน Prosperous

ในผลงานชิ้นสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงสภาวะของความสำเร็จและการคลี่คลายของปัญหา เมื่อโรงกลิ้งกลับมาเจริญรุ่งเรืองและขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง บทบาทของ “โซ่รอก” ที่เคยแบกรับน้ำหนักมหาศาลจึงลดน้อยลง ตัวโซ่ถูกผ่อนแรงและถูกจัดวางไว้ในมุมหนึ่งของโรงงาน แม้จะไม่ได้ถูกใช้งานหนักเหมือนช่วงวิกฤต แต่โซ่รอกนี้ยังคงแขวนตัวอยู่อย่างสงบบนึ่ง เปรียบเสมือนการช่วยเหลือและการสนับสนุนของผู้คนรอบข้างและครอบครัวที่แม้ในวันที่เราแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จแล้ว แรงพยุงเหล่านั้นก็ยังคงคอยเฝ้ามองและพร้อมจะช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ อยู่เสมอ

ข้าพเจ้าเลือกใช้การจัดวางแบบเน้นจุดสนใจเฉพาะจุดโดยให้ตัวโซ่รอกตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่ดูโปร่งและสะอาดตาขึ้นกว่าชั้นที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนแสงที่ส่องผ่านเข้ามาในโรงงานสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของโรงกลิ้งในปัจจุบัน เส้นของโซ่ในชั้นนี้จะมีลักษณะที่ทิ้งตัวลงตามแรงโน้มถ่วงอย่างเป็นอิสระไม่ต้องเครียดเหมือนชั้นก่อนหน้า สื่อถึงการผ่อนคลายจากภาระ

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “แรงพยุง” คือสิ่งยืนยันที่ควรส่งต่อถึงกันไปเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ก้าวเดินในชีวิตต่อไปก่อเกิดวัฏจักรแห่งการพึ่งพาอย่างยั่งยืน ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของการสรุปแนวคิดทั้งหมดของข้าพเจ้า

ภาพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Prosperous

ขนาด : 83 x 60 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ศิลปินนิพนธ์ชุด “แรงพยุแห่งชีวิต” ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์การทำงานศิลปะภาพพิมพ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนการค้นหาวិธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผลงานมีความสอดคล้องกับหัวข้อศิลปินนิพนธ์ซึ่ง ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวแรงบันดาลใจจากอาชีพของครอบครัวในช่วงฟื้นฟูกิจการผ่านจากช่วงวิกฤตให้กับมารุ่งเรือง โดยการสังเกตการทำงานของโซรอกและเครื่องกลึงในโรงกลึงของครอบครัว ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่ช่วยพยุให้สามารถสร้างชิ้นงานที่อาจจะเกินตัวให้สำเร็จได้ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึกเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด เพื่อแสดงความรู้สึกรับช่วยพยุโดยการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ นำเครื่องกลึงมาเป็นสัญลักษณ์แทนตัวพ่อแม่ และอาชีพที่เป็นรากฐานของชีวิตครอบครัว ส่วนโซ่และรอกสื่อถึงแรงใจและความเข้มแข็งที่ช่วยพยุยกระดับประคองชีวิตที่หนักเกินกำลังให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

รูปแบบของผลงานนำเสนอในรูปแบบศิลปะเหมือนจริง (Realistic Art) ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดสัจธรรมความเป็นมาของชีวิตผ่านบรรยากาศและอัตลักษณ์ที่ปรากฏจริงในโรงงานเครื่องกลึง โดยมีการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ การจัดวางรูปทรงและเส้นในการเน้นรายละเอียดและใช้เส้นจัดจังหวะนำสายตาสู่รูปทรง และการแสดงออกผ่านค่าน้ำหนักแสงเงาขาวดำไล่ค่าน้ำหนักอ่อนแก่บอกเล่าความรู้สึก เพื่อสร้างจุดโฟกัสและสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ

การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 4 ชิ้นมีการพัฒนาลำดับเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การนำเสนอมุมมองที่แสดงถึงภาระหน้าที่มากมายในโรงกลึง ไปจนถึงขั้นที่ 2 แสดงมุมมองจากที่สูงซึ่งสื่อถึงการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงมีงานเข้ามาในโรงงานและผลงานขั้นที่ 3 แสดงความชัดเจนของการพึ่งพาใช้สัญญาณลักษณะของรอกโซ่และเครื่องกลึงทำงานร่วมกันได้สำเร็จ และขั้นสุดท้ายจบลงด้วยภาพของความสำเร็จของกิจการ ถ่ายทอดบทบาทของโซรอกลดน้อยลงแต่ยังคงเฝ้ามองและคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ ใช้แสงจากความมืดส่องสว่างเข้ามาในภาพเหมือนชีวิตครอบครัวได้ผ่านช่วงวิกฤต ส่องสว่างนำทางคนรอบข้างช่วยพยุดูแลก้าวเดินต่อไป

สุดท้ายข้าพเจ้าหวังว่าศิลปินพันธุ์ชุด “แรงพุงแห่งชีวิต” นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งด้านแนวคิด รูปแบบและการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และเป็นแนวคตินำทางในการดำเนินชีวิต ต่อสู้กับเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพงกันไป

บรรณานุกรม

หนังสือ

พัลลภ วังบอน. *สุนทรียะในงานภาพพิมพ์โลหะ*. พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 2561). หน้า 64.
มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, *พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ*, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 72.

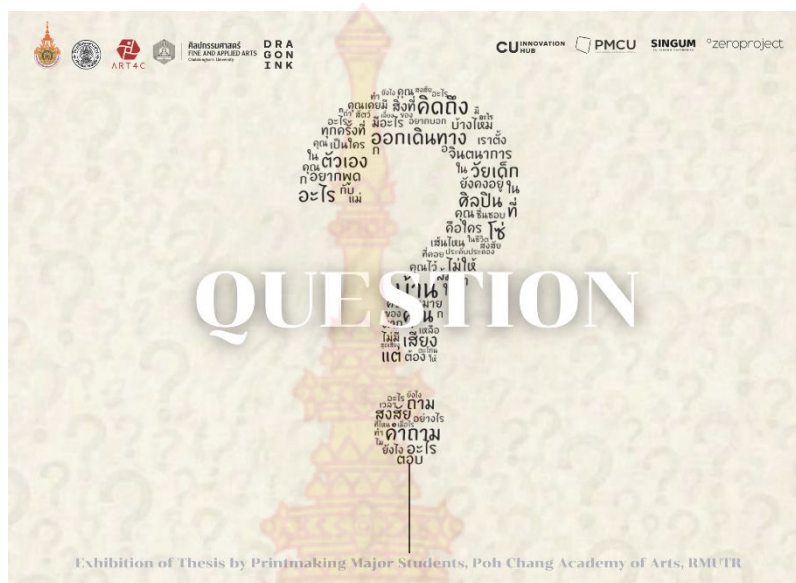
สารสนเทศฐานข้อมูลภาษาไทย

art music fun. *ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism)*, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://angiegroup.wordpress.com>
อิสราภาพแห่งความคิดไทยโพสต์. *บุญมี แสงข้าว*, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.thaipost.net.com/news-update/412683/>.
Baramée of Art. *อมร ทองพยงค์*, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.baraméeofart.com>.
Space. *Caravaggio (คาราวาจโจ)*, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก https://xspace.gallery/blog/view?i_uid=1bxm2exhyzfu.com
Groundcontrol. *Rembrandt (เรมบรันด์)*, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://groundcontrolth.com/blogs/behind-the-light-in-painting-of-rembrandt-van-rijn>.

ภาคผนวก

ภาพที่ 51 รูปภาพปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์

Question (การตั้งคำถาม)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

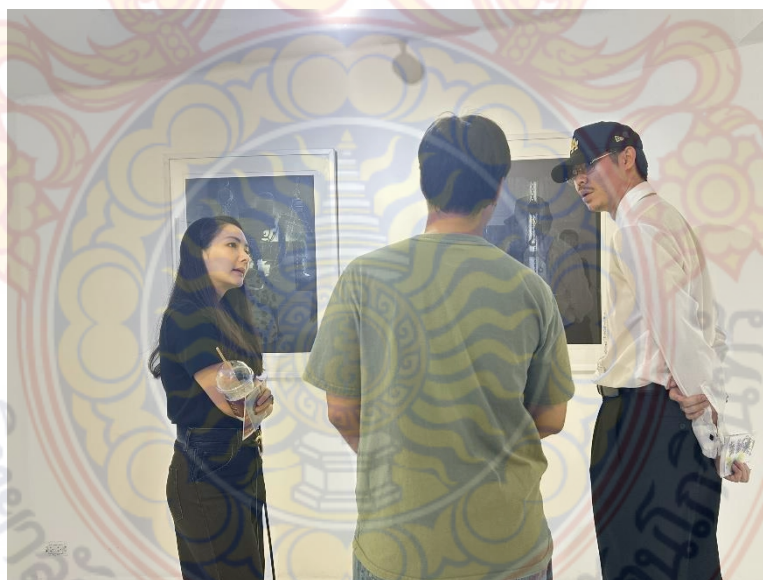
ภาพที่ 52 ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม)

คุณอรณลิน โลจนะโกสินทร์ เป็นประธานในครั้งนี้

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 53 ภาพถ่ายกับประธานในพิธีเปิด ประธานพิธีเปิด คณาจารย์
และเพื่อน ๆ ในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 54 ภาพการบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้
คุณอรณลิน โจนะโกสินทร์ เป็นประธานในครั้งนี้
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 55 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพจน์คู่กับผลงานที่แสดง
ในงานนิทรรศการศิลปินพจน์ Question (การตั้งคำถาม)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 56 ภาพถ่ายข้าพเจ้าคู่กับผลงานที่แสดง
ในงานนิทรรศการศิลปินพจน์ Question (การตั้งคำถาม)
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 57 ภาพบัตรเชิญงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-สกุล : นายพัฒนกร สุนทรวานิช
- วันเกิด : 21 มีนาคม พ.ศ. 2545
- ที่อยู่ : 112 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72110
- ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษาสวนแตงวิทยา
ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
- ปัจจุบัน : ศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปภาพพิมพ์
วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ประวัติผลงาน : ปี พ.ศ. 2568 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “ดินเปื้อนหมึก” ครั้งที่ 17 ณ บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด - Luenrit Co., Ltd.
: ปี พ.ศ. 2569 แสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (ครั้งที่ 17) (Young Artists Talent 17)
: ปี พ.ศ. 2569 การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม) ณ Art4C Art Centre L5 Inches44 1553 1555 ถ. พระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330

