

สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ
Objects of Affection Amidst an Atmosphere of Memories

อภิเดช ยี่หว่า

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ

อภิเดช ยี่หว่า

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

Objects of Affection Amidst an Atmosphere of Memories

Apidech Yeewa

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 สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ
เสนอโดย นายอภิเดช ยี่หว้า รหัสนักศึกษา 4651070841126
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ วังบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัศนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ
นักศึกษา	นายอภิเดช ยี่หว้า
รหัสนักศึกษา	4651070841126
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ศิลปินพจน์เรื่อง “สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ” เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกถึง ความผูกพัน ความทรงจำที่มีต่อสถานที่ บุคคล และสิ่งของที่มีความหมายในชีวิต โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ สิ่งของ และ บรรยากาศ ในฐานะสัญลักษณ์ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการหวนระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวในการได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตาและปู่ในวัยเด็ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความทรงจำอันมีคุณค่า ต่อมาข้าพเจ้าต้องเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนใช้ชีวิตห่างไกลจากบ้านและครอบครัว การได้พบเห็นสิ่งของหรือบรรยากาศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอดีต จึงก่อให้เกิดความรู้สึกหวนระลึกถึงช่วงเวลา บุคคล และความสัมพันธ์ที่เคยมีความหมาย ส่งผลให้เกิดความคิดถึงและความปรารถนาที่จะกลับไปสู่บรรยากาศแห่งความสุขและความสบายใจ ผลงานนี้สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก(Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) โดยจัดวางองค์ประกอบแบบหุ่นนิ่งร่วมกับการสร้างพื้นผิว การใช้แสงและเงา เพื่อถ่ายทอดมิติเหมือนจริงและบรรยากาศที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในใจ สิ่งของที่ปรากฏในภาพจึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุธรรมดา แต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความทรงจำ ความผูกพัน และประสบการณ์ชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ศิลปินพจน์ชิ้นนี้จึงเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความทรงจำ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้หวนระลึกถึงเรื่องราวและสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของตนเอง พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความผูกพัน และบรรยากาศแห่งบ้านที่ยังคงดำรงอยู่ภายในจิตใจ แม้นิยามที่ต้องห่างไกล

Title: Objects of Affection Amidst an Atmosphere of Memories
Student Name: Mr. Apidech Yeewa
Student ID: 4651070841126
Adviser: Assistant Professor Chollada Chanprasopphon
Degree: Bachelor Degree Arts Major in Printmaking Poh-Chang Academy
of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Year: 2025

Abstract

This thesis, "Objects of Affection Amidst an Atmosphere of Memories," aims to convey feelings of longing, attachment, and memories of places, people, and objects that hold significant meaning in life. It focuses on presenting objects and atmosphere as symbols that can evoke memories of the past. This stems from personal experiences living in my grandparents' home as a child, a place filled with warmth and cherished memories. Later, I traveled far from home and family for my studies. Seeing objects and atmospheres similar to those of the past evokes feelings of nostalgia, recalling past times, people, and meaningful relationships. This results in a yearning and desire to return to that happy and comfortable environment. The work is created using intaglio printing and etching techniques, employing a still-life composition combined with texture creation, light, and shadow to convey realism and an atmosphere that reflects inner emotions. The objects in the painting are not merely ordinary things, but represent memories, attachments, and life experiences that connect the past and present. This thesis thus serves as a space of memories, allowing viewers to reminisce about their own stories and things that hold sentimental value, reflecting the enduring value of love, attachment, and the atmosphere of home, even in times of separation.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการทำศิลปนิพนธ์เรื่อง "สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ" โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและช่วยชี้แนะทิศทางการพัฒนางานศิลปะของข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาบันศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้โอกาสและสนับสนุนในการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

ข้าพเจ้ายังขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันในการทำงานชิ้นนี้จนสำเร็จลุล่วงสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

อภิเดช ยี่หว้า

คำนำ

ศิลปินพจน์ภายใต้ชื่อ “สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ” เกิดจากความคิดและการสะท้อนอารมณ์ภายในที่มีต่อสิ่งของและบรรยากาศที่สามารถกระตุ้นความทรงจำและความรู้สึกต่างๆ ในอดีต การศึกษาผ่านงานศิลปะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสิ่งของที่มีความหมายลึกซึ้งที่เราผูกพันและสัมพันธ์กับบุคคลหรือสถานที่ในชีวิต รวมถึงสภาวะบรรยากาศที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดถึงและความทรงจำที่มีความสำคัญในชีวิต

การทำงานศิลปะในครั้งนี้ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่มักเกิดขึ้นเมื่อพบเห็นสิ่งของที่เคยเป็นของแทนใจ หรือสัมผัสกับบรรยากาศที่คุ้นเคย เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ชมได้สะท้อนถึงความหมายของความผูกพันและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

งานศิลปะนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ภายในที่ทุกคนสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงได้อย่างลึกซึ้ง ในทุกๆ ผลงานที่ถูกสร้างขึ้น ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานของข้าพเจ้าจะสามารถเป็นสะพานในการเชื่อมโยงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ในใจของแต่ละคนและให้เกิดการทบทวนในความทรงจำที่เคยมี

อภิเดช ยี่หว่า

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
หน้าอวนุมัติ.....	ข
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ)	ณ
สารบัญภาพ.....	ญ
สารบัญภาพ (ต่อ).....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
แนวความคิดของการสร้างสรรค์.....	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	4
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	4
แหล่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลจากครอบครัว.....	5
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.....	7
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	9
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	15
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ....	15
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม.....	15
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพจน์	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Etching).....	21
ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Etching).....	21
อุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์.....	22
อุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching).....	23
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	25
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	26
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	27
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	28
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	29
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	30
ขั้นตอนการลอกลายบนแม่พิมพ์.....	30
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิค (Etching).....	32
ขั้นตอนการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะ.....	33
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	42
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	42
ด้านลักษณะรูปแบบผลงาน.....	42
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	43
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	44
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	44
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	46
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3.....	48
ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4.....	51
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	52
บรรณานุกรม.....	53

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก.....	54
ข้อมูลการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	55
รูปภาพโปสเตอร์ Question (การตั้งคำถาม).....	55
รูปภาพหน้าปกสูจิบัตร Question (การตั้งคำถาม).....	56
ภาพบัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน Question (การตั้งคำถาม).....	56
รูปถ่ายบรรยากาศงาน.....	57
ประวัติผู้เขียน.....	62

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพอิทธิพลจากครอบครัว.....	6
2	ภาพอิทธิพลจากครอบครัว.....	6
3	ภาพอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม.....	8
4	ภาพอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม.....	8
5	ผลงานของ จอร์โจ เดอ คีรีโก.....	10
6	ผลงานของ Sarah Graham.....	12
7	ผลงานของ จอร์จิโอ โมรันตี.....	14
8	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	16
9	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	17
10	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	18
11	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	19
12	ภาพอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching).....	21
13	ภาพอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching).....	22
14	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	26
15	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	27
16	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	28
17	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	29
18	ภาพแสดงขั้นตอนการลอกลาย.....	31
19	ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนโครงสร้างเส้นด้วยเหล็กแหลม.....	31
20	ภาพกรดเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric chloride).....	34
21	ขั้นตอนผสมกรดกัดทองแดง.....	34
22	ขั้นตอนผสมกรดกัดทองแดง.....	35
23	ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว.....	35
24	ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว.....	36
25	ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	36
26	ขั้นตอนการโรยผงเลือดมังกร.....	37

สารบัญภาพ (ต่อ)

27	ขั้นตอนการเขียนไข.....	37
28	ขั้นตอนการพิมพ์งาน.....	38
29	ขั้นตอนการแก้ไขแม่พิมพ์.....	38
30	ขั้นตอนการพิมพ์งาน.....	39
31	ขั้นตอนการพิมพ์งาน.....	39
32	ขั้นตอนการติดกระดาษกาวน้ำ.....	40
33	ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	41
34	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	45
35	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	47
36	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	49
37	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	51
38	รูปโปสเตอร์ Question (การตั้งคำถาม).....	55
39	รูปภาพหน้าปกสูจิบัตร Question (การตั้งคำถาม).....	56
40	ภาพบัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน Question (การตั้งคำถาม)....	56
41	รูปถ่ายบรรยากาศงาน.....	57
42	รูปถ่ายบรรยากาศงาน.....	57
43	รูปถ่ายบรรยากาศงาน.....	58
44	รูปถ่ายบรรยากาศงาน.....	59
45	รูปถ่ายบรรยากาศงาน.....	60
46	รูปถ่ายกับที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์.....	61

บทที่ 1

บทนำ

เมื่อตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าได้เข้าไปอาศัยอยู่ที่บ้านของตาและปู่เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งของและบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความหมาย ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจต่อช่วงเวลาในอดีตเหล่านั้นเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดว่าทุกคนล้วนมีสิ่งของหรือบรรยากาศบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความทรงจำ และความรู้สึกภายในจิตใจ เช่นเดียวกับตัวข้าพเจ้า เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นหรือสัมผัสกับสิ่งของหรือบรรยากาศในสถานที่ปัจจุบันซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานที่ที่ข้าพเจ้าเคยอาศัยอยู่ในอดีต จึงทำให้เกิดความรู้สึกหวนระลึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคย บุคคลที่เคยมีความสำคัญและเป็นผู้มอบสิ่งของแทนใจเหล่านั้นให้ รวมถึงช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ได้ใช้ชีวิตและคลุกคลีอยู่ร่วมกับสถานที่ดังกล่าว ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดถึงและความปรารถนาที่จะกลับไปอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และความสบายใจ เหมือนในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ที่บ้าน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและเป็นความทรงจำที่งดงามของตัวข้าพเจ้า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ข้าพเจ้าได้เดินทางมาเรียนห่างไกลจากสถานที่ที่ข้าพเจ้าเคยอาศัยอยู่ ความรู้สึกของการไกลบ้าน ไกลครอบครัว และผู้คนที่รัก ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกคิดถึงสิ่งที่คุ้นเคยอยู่เสมอ เมื่อได้พบเจอสิ่งของหรือบรรยากาศที่คล้ายกับสิ่งของในอดีต เช่น ภาพของผ้าห่มผืนเก่าที่เคยใช้ ของเล่น ของใช้ที่เหมือนกับที่บ้าน มันทำให้จิตใจของข้าพเจ้าย้อนระลึกกลับไปยังช่วงเวลาที่ย้อนนั้นอีกครั้ง แม้ระยะทางจะห่างไกลเพียงใด แค่เพียงสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ก็สามารถดึงเอาความทรงจำอันมีค่ากลับมาอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่เก็บซ่อนความรู้สึก ความผูกพัน และความทรงจำเอาไว้อย่างแนบแน่น มันไม่ใช่แค่สิ่งของธรรมดา หากแต่เป็นสิ่งของและบรรยากาศที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของข้าพเจ้า ในยามที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับความแปลกใหม่และความไม่คุ้นเคยต่อสถานที่ ผู้คน สิ่งของและบรรยากาศเหล่านั้นเปรียบเสมือนเงาแห่งความทรงจำที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่เหงามเกินไป ให้ไม่ลืมว่าเรามาจากที่ใด และใครคือคนที่เราคิดถึง ข้าพเจ้าจึง

ตระหนักว่าแม้ระยะทางจะพาเราไปไกลเพียงใด ความรักและความอบอุ่นจากบ้านก็ยังคงเดินทางมาถึงใจเราผ่านสิ่งที่เราคิดถึงเหล่านั้นเสมอ

ด้วยเหตุนี้ ผลงานศิลปะชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอภาพของสิ่งของธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก และความทรงจำผ่านสัญลักษณ์ของวัตถุและบรรยากาศ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าแม้ระยะทางจะทำให้มนุษย์ต้องห่างไกลจากบ้านเพียงใด แต่ความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นจากบ้านยังคงดำรงอยู่ภายในจิตใจ และสามารถปรากฏขึ้นได้ผ่านสิ่งของที่เป็นตัวแทนของความทรงจำเหล่านั้น

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงที่มีต่อสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งของที่มีความหมายในชีวิตของข้าพเจ้า โดยเฉพาะสิ่งของที่ได้พบเห็นในปัจจุบัน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้วนระลึกถึงเรื่องราวและความทรงจำในอดีต ประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้หรือบรรยากาศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยพบเจอในบ้าน อันสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ ความผูกพัน และความทรงจำที่มีต่อครอบครัวและสถานที่ที่เคยอาศัยอยู่ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งของและความคุ้นเคยของสัญลักษณ์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงความรู้สึกของข้าพเจ้าในยามที่ต้องห่างไกลจากบ้าน

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์สิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้อยู่ในบริบทของบรรยากาศจากสถานที่จริงในอดีต ผ่านสัญลักษณ์ การจัดวางรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) ผ่านการเว้นพื้นที่บรรยากาศภายในภาพสื่อถึงสัญลักษณ์ในอดีต รวมถึงสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่แฝงอยู่ในภาพ

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) โดยใช้การจัดวางองค์ประกอบของภาพร่วมกับเทคนิคการเขียนไขและการกัดกรด เพื่อถ่ายทอดมิติเหมือนจริงของแสงและเงา

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิ่งของหรือบรรยากาศรอบตัวในอดีต ที่เมื่อได้พบเห็นหรือสัมผัสในสถานที่ปัจจุบันแล้ว มักจะทำให้วนกลับไปคิดถึงบุคคลสำคัญที่เคยเป็นผู้มอบสิ่งของเหล่านั้น หรือช่วงเวลาที่เคยได้ใช้ชีวิตและใช้เวลาด้วยกันในอดีต ความทรงจำเหล่านี้อาจไม่ได้ปรากฏขึ้นอยู่เสมอ แต่เป็นอิทธิพลที่เมื่อเราได้เผชิญกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือมีความหมายต่อจิตใจ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าวผ่านผลงานศิลปะ เพื่อเป็นตัวแทนของความคิดถึงและความผูกพันที่ซ่อนอยู่ภายใน

จิตใจ แท้จริงแล้วตนเองไม่ได้เป็นผู้ที่ปราศจากสิ่งให้คิดถึง หากแต่ในชีวิตประจำวันอาจมีความเร่งรีบ หรือภาระหน้าที่จนทำให้หลงลืมไปว่า ตนเองก็มีสิ่งของ บรรยากาศ หรือความทรงจำบางอย่างที่ ผูกพันและมีคุณค่าทางจิตใจไม่ต่างจากผู้อื่น

ดังนั้น สิ่งของที่ปรากฏในผลงานจึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุธรรมดา แต่ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่ สะท้อนความทรงจำ ความรู้สึก และประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทาง ศิลปะที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) อาศัยการจัดวางองค์ประกอบของภาพร่วมกับเทคนิคการเขียนไข่ และการกัดกรด เพื่อสร้างมิติเหมือนจริงของแสงและเงา เพื่อช่วยเน้นบรรยากาศและความรู้สึกที่แฝง อยู่ภายในความทรงจำนั้นๆ ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจึงเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความทรงจำ เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ชมได้หวนระลึกถึงประสบการณ์หรือสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของตนเองเช่นเดียวกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.เพื่อหวนระลึกถึงความทรงจำต่อบุคคล สิ่งของ หรือบรรยากาศที่มีความหมายต่อจิตใจของ ตนเอง
- 2.เพื่อเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความคิดถึง ความผูกพัน และคุณค่าของบรรยากาศความทรงจำ ในอดีตที่ปรากฏผ่านผลงานศิลปะ โดยถ่ายทอดผ่านการใช้แสง เงา และการจัดวางองค์ประกอบของ สิ่งของ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และความทรงจำที่มีความหมายต่อจิตใจ ทำ ให้สิ่งของธรรมดากลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความผูกพันและเรื่องราวในอดีต
- 3.ผลงานนี้สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) โดยนํ่องค์ประกอบศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง แสง เงา และการจัดวางองค์ประกอบมา ประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพ เพื่อให้เกิดพื้นผิวและรายละเอียดที่ชัดเจนผ่านกระบวนการกัดกรดบน แม่พิมพ์โลหะ ภายในภาพมีการนำสิ่งของหรือวัตถุที่สื่อถึงความทรงจำ เช่น ของใช้เก่า หรือสิ่งของใน ชีวิตประจำวันมาจัดวางเป็นองค์ประกอบ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศเรื่องราวในอดีต ทำให้ผู้ชมสามารถ เข้าใจทั้งเทคนิค วิธีการสร้างภาพ และความรู้สึกที่สื่อถึงผลงาน

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงต่อสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งของที่มีความสำคัญต่อจิตใจของตนเอง

ด้านรูปแบบ ถ่ายทอดผลงานในรูปแบบศิลปะภาพพิมพ์แบบเหมือนจริง (Realistic) 2 มิติลงบนกระดาษ โดยการจัดวางองค์ประกอบวัตถุสิ่งของที่มีความสำคัญต่อจิตใจของตนเองให้ปรากฏอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่อ้างอิงจากสถานที่จริง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดถึงทั้งต่อสิ่งของและบรรยากาศ

ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) โดยการใช้การจัดวางองค์ประกอบแบบหุ่นนิ่งร่วมกับเทคนิคการเขียนไฮและการกัดกรด เพื่อสร้างมิติเหมือนจริงด้วยน้ำหนักของแสงและเงา พร้อมทั้งการเว้นระยะขององค์ประกอบอย่างมีนัยยะ เพื่อเสริมสร้างความหมายและอารมณ์ของภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกภาพบรรยากาศและสิ่งของจากสถานที่จริง
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากการค้นคว้าและรูปภาพจากสถานที่จริงออกมาตีความและจัดองค์ประกอบ หลังจากนั้นทำภาพร่างก่อนปฏิบัติงานจริงในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะ (Etching)
3. นำเสนอผลงานผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ด้วยการจัดวางองค์ประกอบของหุ่นนิ่งและการทำพื้นผิวเทียม (Texture) เขียนไฮกัดกรดเพื่อสร้างมิติเหมือนจริง ให้น้ำหนักขาวและน้ำหนักดำด้วยการเว้นระยะ
4. การจัดแสดงงานศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

ข้อมูลจากการสำรวจสถานที่จริงพร้อมกับถ่ายรูปภาพสิ่งของและบรรยากาศ

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

“เมื่อสิ่งของธรรมดาบอกเล่าเรื่องราวที่หัวใจยังจำได้”

ในชีวิตของคนเรา มักจะมีสิ่งของบางชิ้นที่ไม่ใช่ของมีค่าในทางวัตถุที่หิยจับได้ แต่กลับมีคุณค่าทางใจอย่างยิ่งเช่น ตุ๊กตาตัวเก่า กำไลข้อมือ เสื้อยืดของคนที่เราและครอบครัว พลอกหมอนลายดอกไม้จากบ้านเกิด โน้ตแผ่นเล็กๆ รอยดินสอบนกำแพงหรือแม้กระทั่งบรรยากาศที่เคยได้อยู่คลุกคลีคุ้นชิน ผูกพันกับสิ่งของและบรรยากาศเหล่านี้คือ ตัวแทน" ของความทรงจำ ความรัก และความผูกพันที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมด

อิทธิพลจากครอบครัว

ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล บรรยากาศ และสิ่งของ แต่กลับมีพลังเหนี่ยวรั้งความรู้สึกของข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้ง การเดินทางออกจากบ้านอันเป็นที่คุ้นเคย มายังสถานที่ห่างไกล การใช้ชีวิตไกลบ้านทำให้ความทรงจำที่เคยอยู่ร่วมกับผู้คน สิ่งของ และบรรยากาศเดิมๆ ค่อยๆ ผุดขึ้นมาอยู่เสมอยามที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับความเจ็บเหงาภาพของบ้านที่เคยอาศัยอยู่ยังคงชัดเจนอยู่ในความนึกคิด ทั้งเสียงพูดคุย เสียงหัวเราะ และความอบอุ่นจากการได้พบเจอหน้าครอบครัว ล้วนเป็นเสมือนแรงปลอบประโลมใจที่ทำให้ความห่างไกลไม่กลายเป็นความโดดเดี่ยวจนเกินไป สิ่งของที่เคยใช้บรรยากาศที่เคยซึมซับ ล้วนกลายเป็นตัวแทนความทรงจำ เมื่อได้หวนคิดถึงก็รู้สึกเหมือนการได้กลับไปสัมผัสบ้านอีกครั้งหนึ่ง แม้ไม่ได้อยู่ต่อหน้า ดังนั้นความผูกพันอันแนบแน่นเหล่านี้ไม่เพียงเป็นเครื่องเตือนใจถึงบ้าน หากยังเป็นรากฐานของความทรงจำที่ทำให้ข้าพเจ้ายังคงรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “ตัวตน” กับ “สถานที่และผู้คน” ที่เคยโอบอุ้มหล่อเลี้ยงมา เป็นความผูกพันที่แม้กาลเวลาและระยะทางจะเข้ามาขวางกั้น ก็ไม่อาจลบเลือนได้

ภาพที่ 1 อิทธิพลจากครอบครัว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 2 อิทธิพลจากครอบครัว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมของข้าพเจ้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และความคิดอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้น เป็นสถานที่เงียบสงบปราศจากความวุ่นวาย และเสียงรบกวนจากภายนอก ความสงบนี้ได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าคุ้นชินกับการอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และเกิดความผูกพันตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีเรื่องราวให้ครุ่นคิดมักเลือกที่จะออกไปนั่งริมชายฝั่งเพื่อฟังเสียงคลื่นที่ซัดสาดสม่ำเสมอ คล้ายเป็นเสียงดนตรีจากธรรมชาติที่คอยปลอบประโลมใจ เสียงคลื่นที่ดังและหายไปเป็นจังหวะสลับกันนั้น ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเกิดความสงบ มีสมาธิ และเปิดโอกาสให้ได้ทบทวนความคิดอย่างชัดเจนขึ้น ความเงียบสงบรอบข้างกลับมิได้ทำให้รู้สึกอ้างว้าง แต่กลับเติมเต็มด้วยความสบายใจ เสมือนเป็นเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างยามที่ต้องการพักพิง บรรยากาศเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ข้าพเจ้าได้คลายความกังวล หากยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย โล่งเบา และพร้อมกลับมารับมือกับสิ่งต่างๆ ที่รออยู่ในชีวิตประจำวัน จึงอาจกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบและเสียงคลื่นจากธรรมชาตินั้น ได้กลายเป็นทั้งที่พักใจและแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด

ภาพที่ 3 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 4 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

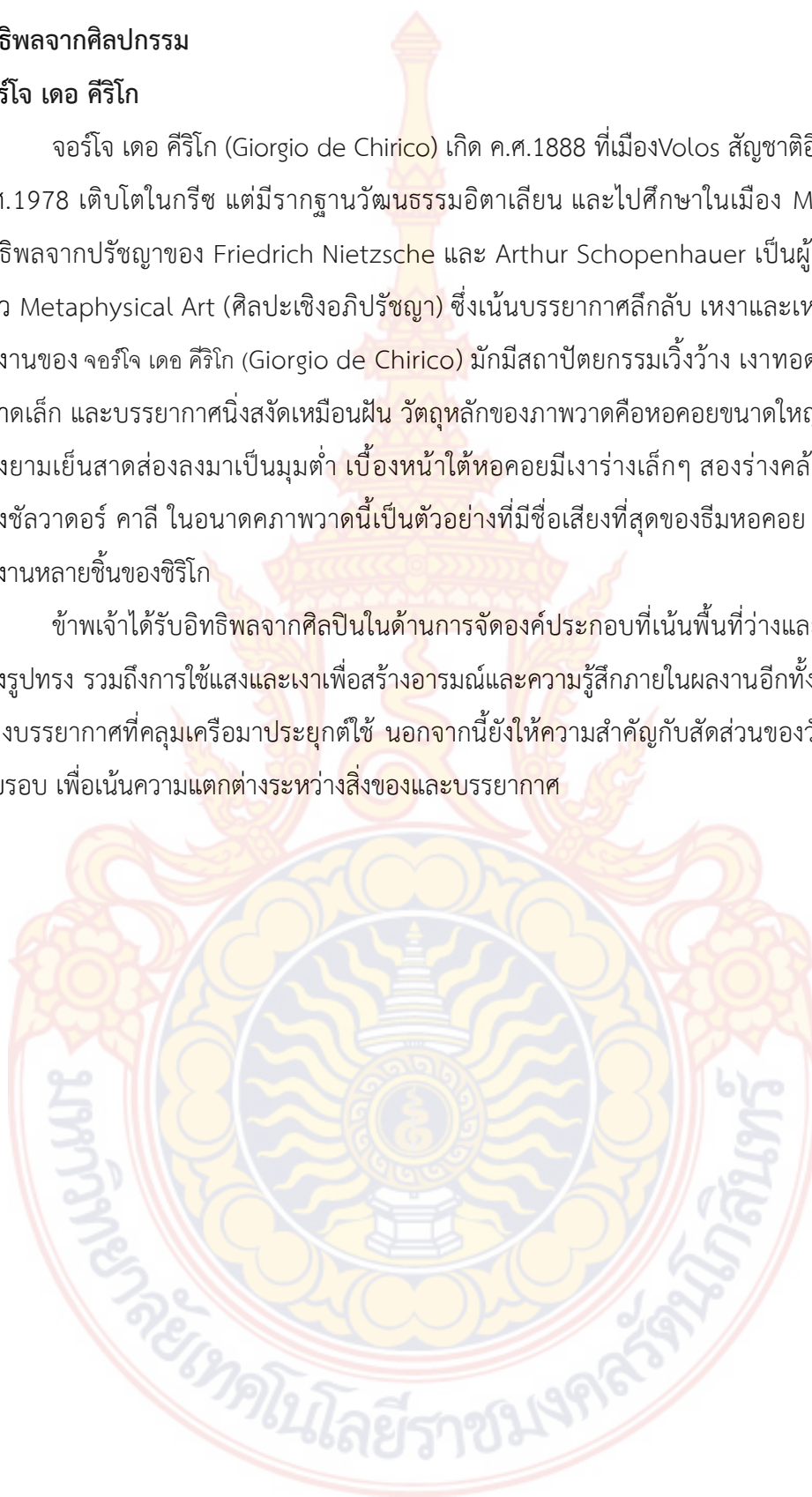
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากศิลปกรรม

จอร์โจ เดอ คีรีโก

จอร์โจ เดอ คีรีโก (Giorgio de Chirico) เกิด ค.ศ.1888 ที่เมืองVolos สัญชาติอิตาลี เสียชีวิต ค.ศ.1978 เติบโตในกรีซ แต่มีรากฐานวัฒนธรรมอิตาเลียน และไปศึกษาในเมือง Munich ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาของ Friedrich Nietzsche และ Arthur Schopenhauer เป็นผู้บุกเบิกศิลปะแนว Metaphysical Art (ศิลปะเชิงอภิปรัชญา) ซึ่งเน้นบรรยากาศลึกลับ เหงาและเหนือความจริง ผลงานของ จอร์โจ เดอ คีรีโก (Giorgio de Chirico) มักมีสถาปัตยกรรมเว้งว้าง เงาทอดยาว มีบุคคลขนาดเล็ก และบรรยากาศนิ่งสงบเหมือนฝัน วัตถุหลักของภาพวาดคือหอคอยขนาดใหญ่ ฉากหลังถูกแสงยามเย็นสาดส่องลงมาเป็นมุมต่ำ เบื้องหน้าได้หอคอยมีเงาร่างเล็กๆ สองร่างคล้ายกับผลงานของชลวดอร์ คาสี ในขนาดภาพวาดนี้เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของธีมหอคอย ซึ่งปรากฏในผลงานหลายชิ้นของคีรีโก

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในด้านการจัดองค์ประกอบที่เน้นพื้นที่ว่างและความสมดุลของรูปทรง รวมถึงการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกภายในผลงาน อีกทั้งยังนำแนวคิดเรื่องบรรยากาศที่คลุมเครือมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสัดส่วนของวัตถุและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเน้นความแตกต่างระหว่างสิ่งของและบรรยากาศ

ภาพที่ 5 ผลงานของ จอร์โจ เดอ คิริโก

ชื่อผลงาน : The Tower (หอคอย)

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

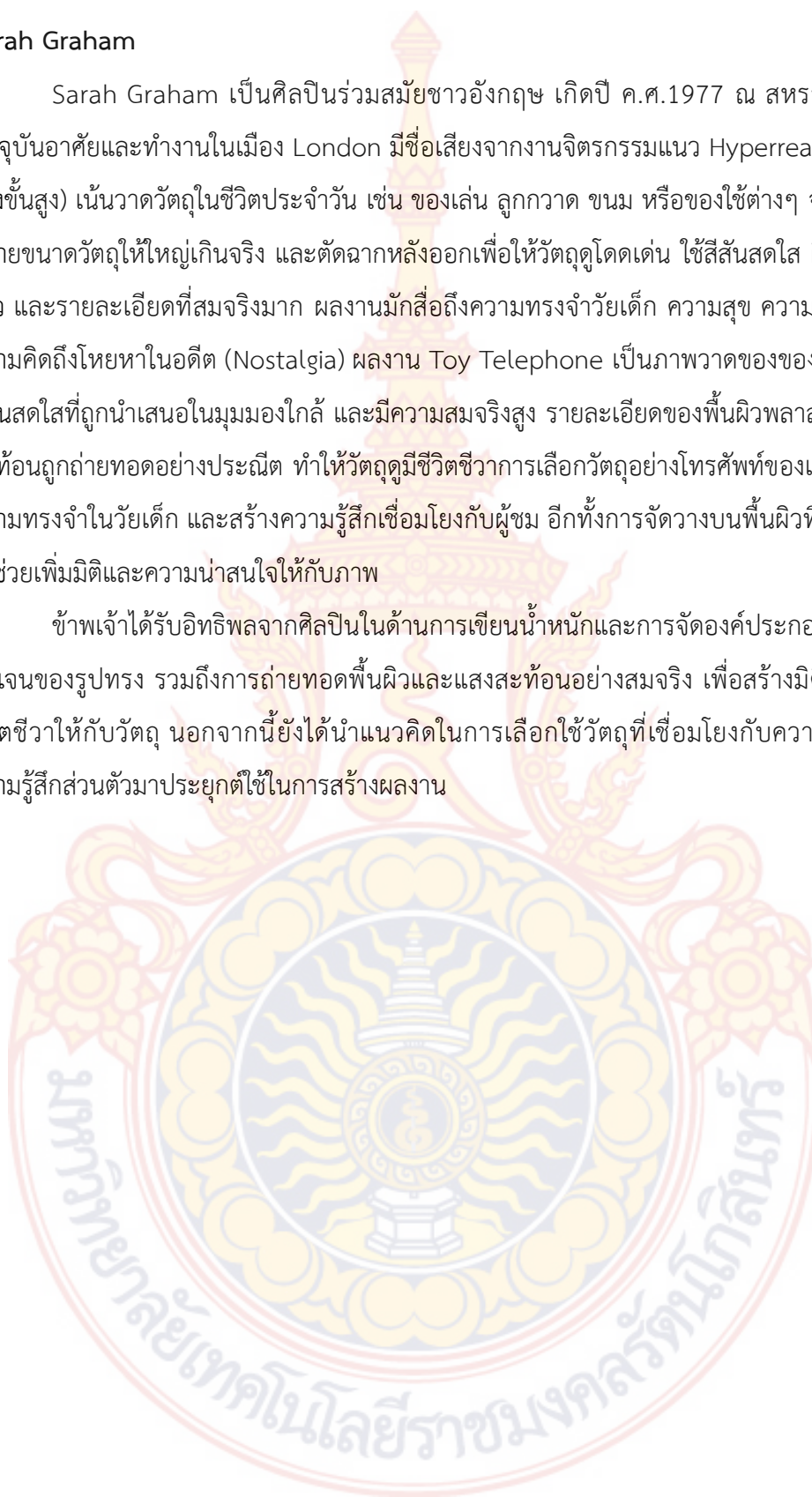
ขนาด : 135.2 x 64.8 เซนติเมตร

ที่มา : https://en.wikipedia.org.translate.google/wiki/The_Great_Tower?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=tc

Sarah Graham

Sarah Graham เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวอังกฤษ เกิดปี ค.ศ.1977 ณ สหราชอาณาจักร ปัจจุบันอาศัยและทำงานในเมือง London มีชื่อเสียงจากงานจิตรกรรมแนว Hyperrealism (เหมือนจริงขั้นสูง) เน้นวาดวัตถุในชีวิตประจำวัน เช่น ของเล่น ลูกกวาด ขนม หรือของใช้ต่างๆ จุดเด่นคือการขยายขนาดวัตถุให้ใหญ่เกินจริง และตัดฉากหลังออกเพื่อให้วัตถุโดดเด่น ใช้สีสดใส ผิวสัมผัสดูมันวาว และรายละเอียดที่สมจริงมาก ผลงานมักสื่อถึงความทรงจำวัยเด็ก ความสุข ความบริสุทธิ์ และความคิดถึงโหยหาในอดีต (Nostalgia) ผลงาน Toy Telephone เป็นภาพวาดของของเล่นโทรศัพท์สีสดใสที่ถูกนำเสนอในมุมมองใกล้ และมีความสมจริงสูง รายละเอียดของพื้นผิวพลาสติก และแสงสะท้อนถูกถ่ายทอดอย่างประณีต ทำให้วัตถุมีชีวิตชีวากว่าการเลือกวัตถุอย่างโทรศัพท์ของเล่นสะท้อนถึงความทรงจำในวัยเด็ก และสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้ชม อีกทั้งการจัดวางบนพื้นผิวที่มีเงาสะท้อนยังช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้กับภาพ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในด้านการเขียนน้ำหนักและการจัดองค์ประกอบที่เน้นความชัดเจนของรูปทรง รวมถึงการถ่ายทอดพื้นผิวและแสงสะท้อนอย่างสมจริง เพื่อสร้างมิติและความมีชีวิตชีวาให้กับวัตถุ นอกจากนี้ยังได้นำแนวคิดในการเลือกใช้วัตถุที่เชื่อมโยงกับความทรงจำและความรู้สึกส่วนตัวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน

ภาพที่ 6 ผลงานของ Sarah Graham

ชื่อผลงาน : Toy Telephone

ขนาด : 60 x 50 เซนติเมตร

เทคนิค : สีส้มบนผ้าใบ

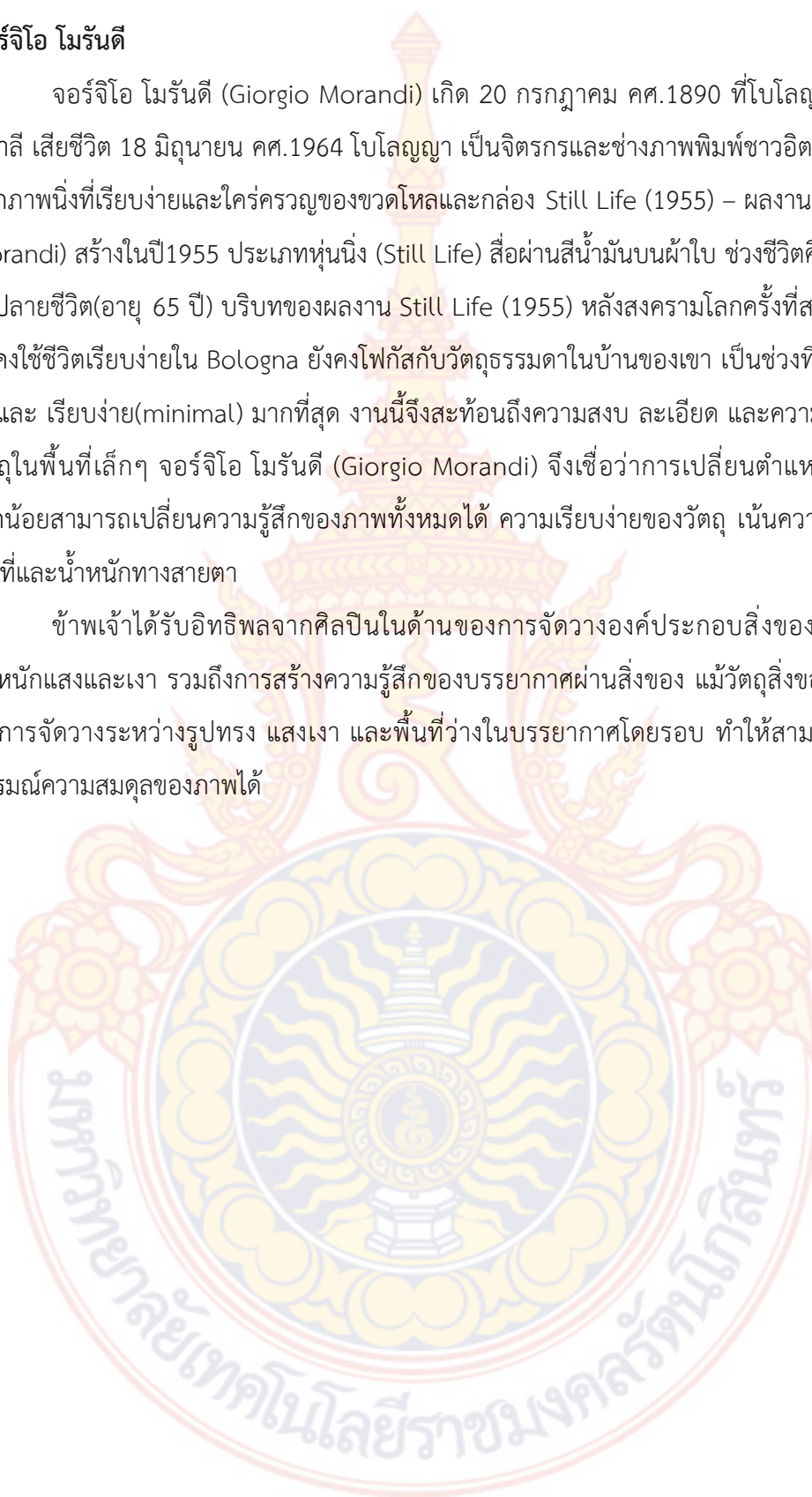
ที่มา : <https://sarahgraham.info>

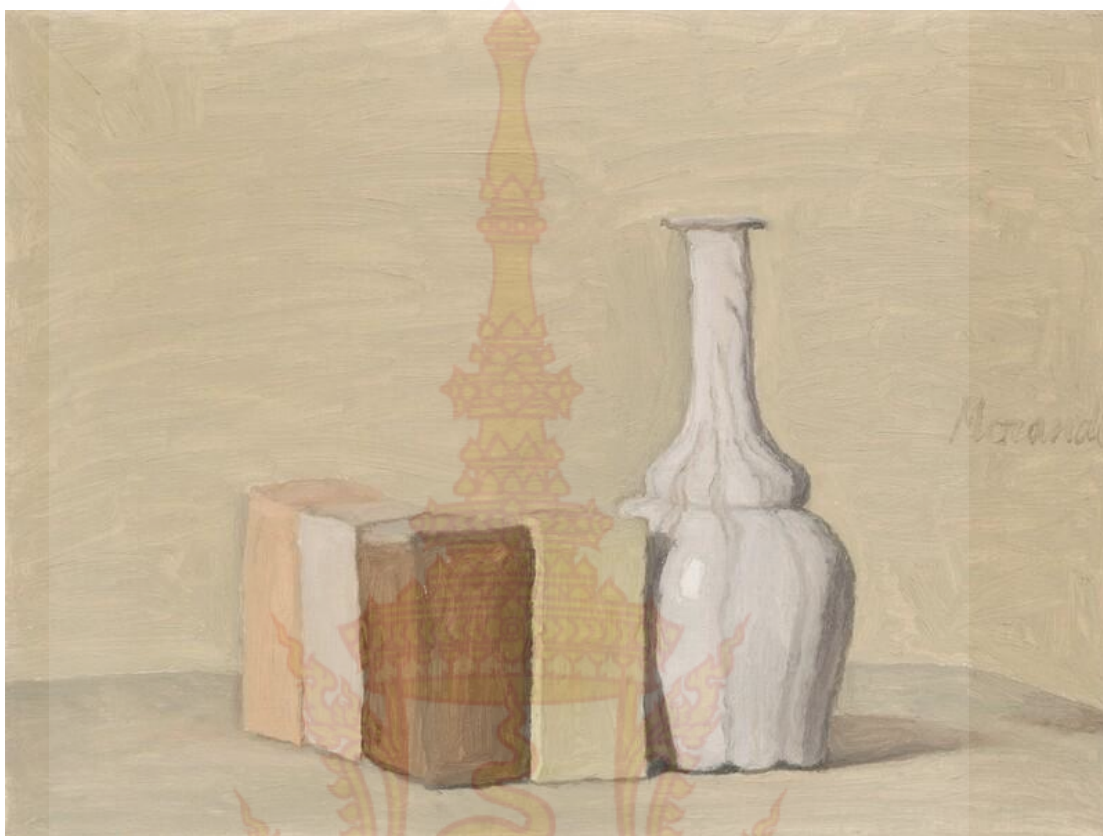

จอร์จิโอ โมรันดี

จอร์จิโอ โมรันดี (Giorgio Morandi) เกิด 20 กรกฎาคม ค.ศ.1890 ที่โบโลญญา ประเทศอิตาลี เสียชีวิต 18 มิถุนายน ค.ศ.1964 โบโลญญา เป็นจิตรกรและช่างภาพพิมพ์ชาวอิตาลีที่รู้จักกันดีจากภาพนิ่งที่เรียบง่ายและไคร่ครวญของขวดโหลและกล่อง Still Life (1955) – ผลงานของ (Giorgio Morandi) สร้างในปี 1955 ประเภทหุ่นนิ่ง (Still Life) สื่อผ่านสีน้ำมันบนผ้าใบ ช่วงชีวิตศิลปินวัยกลางถึงปลายชีวิต(อายุ 65 ปี) บริบทของผลงาน Still Life (1955) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง Morandi ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายใน Bologna ยังคงพัวพันกับวัตถุธรรมดาในบ้านของเขา เป็นช่วงที่สไตล์ของเขานิ่งและ เรียบง่าย(minimal) มากที่สุด งานนี้จึงสะท้อนถึงความสงบ ละเอียดยิ่ง และความสัมพันธ์ของวัตถุในพื้นที่เล็กๆ จอร์จิโอ โมรันดี (Giorgio Morandi) จึงเชื่อว่าการเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของภาพทั้งหมดได้ ความเรียบง่ายของวัตถุ เน้นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และน้ำหนักทางสายตา

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในด้านของการจัดวางองค์ประกอบสิ่งของ การกำหนดน้ำหนักแสงและเงา รวมถึงการสร้างความรู้สึกของบรรยากาศผ่านสิ่งของ แม้วัตถุสิ่งของจะธรรมดา แต่การจัดวางระหว่างรูปทรง แสงเงา และพื้นที่ว่างในบรรยากาศโดยรอบ ทำให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความสมดุลของภาพได้

ภาพที่ 7 ผลงานของ จอร์จิโอ โมรันดี

ชื่อศิลปิน : Still Life (1955)

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 30.48 × 40.64 เซนติเมตร

ที่มา : <https://en.wikipedia.org>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เกิดขึ้นจากประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัว โดยเป็นความรู้สึกโหยหาและคิดถึงต่อสถานที่ สิ่งของ บรรยากาศและบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความทรงจำในอดีตของข้าพเจ้า โดยเฉพาะประสบการณ์การได้อาศัยอยู่ในบรรยากาศของบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรู้สึกดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในจิตใจ และถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งเมื่อได้พบเห็นสิ่งของหรือบรรยากาศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน “สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ” ขึ้นมา

ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ

มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิ่งของหรือบรรยากาศบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความทรงจำและความรู้สึกภายในจิตใจ เมื่อได้พบเห็นหรือสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นในปัจจุบัน มักก่อให้เกิดการทวนระลึกถึงบุคคลสำคัญ ผู้ที่เคยมอบสิ่งของดังกล่าวให้ หรือช่วงเวลาที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันในอดีต ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงและความผูกพันของตนเองผ่านผลงานศิลปะ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยการคัดเลือกสิ่งของที่มีความหมายและเป็นตัวแทนของความทรงจำมาจัดวางเป็นองค์ประกอบแบบหุ่นนิ่ง ร่วมกับการสร้างบรรยากาศที่อ้างอิงจากสถานที่จริงในอดีต ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำของข้าพเจ้า การจัดวางองค์ประกอบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อถึงความรู้สึกคิดถึงและความผูกพันที่มีต่อสถานที่และช่วงเวลาในอดีต โดยนำสิ่งของและบรรยากาศมาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจให้ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดลักษณะของภาพที่มีความสมจริง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของภาพผ่านการควบคุมน้ำหนักของเส้น แสงและเงารวมถึงการสร้างพื้นผิว (Texture) ซึ่งช่วยเสริมให้เกิดมิติและบรรยากาศที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางอารมณ์และความทรงจำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพนธ์
ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 8 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1

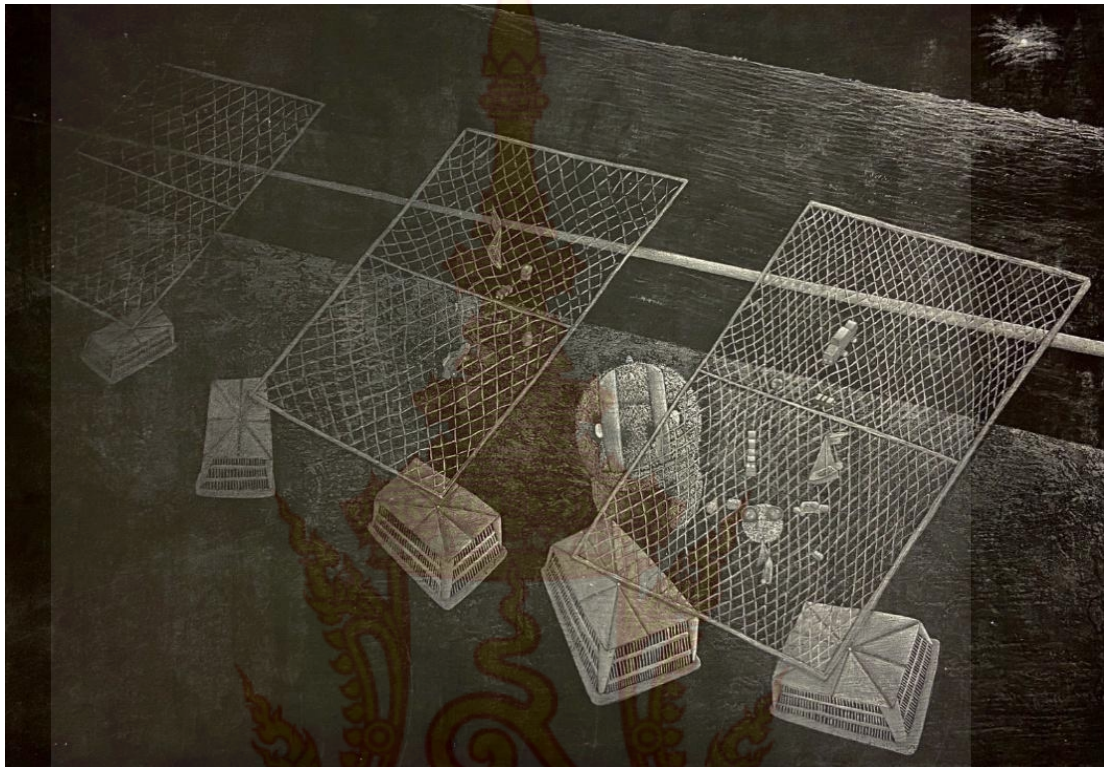
ชื่อผลงาน : สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทรงจำ

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 9 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทรงจำ

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 10 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทรงจำ

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

1. วานิชดำ
2. เทป
3. ดินสอไฮ
4. ทินเนอร์
5. เกรียง
6. ลูกกลิ้ง
7. หมึกพิมพ์
8. ผ้า
9. แผ่นพิมพ์และผ้าสักหลาด
10. ผงเลือดมังกร
11. กระดาษไขลอกลาย
12. กรดสำหรับกัดแม่พิมพ์
13. อ่างสำหรับแช่กระดาษ
14. แผ่นแม่พิมพ์โลหะ
15. เหล็กปลายแหลม
16. อ่างใส่น้ำกรด
17. น้ำมันสน
18. ซีอิ๊ว
19. เกลือ
20. กระดาษบรูฟ
21. กระดาษฟาเบียโน
22. ฟูกัน
23. ตู้รอยผงเลือดมังกร
25. กระดาษกาวน้ำ
26. ตะแกรงยางแม่พิมพ์ทองแดง
27. น้ำยาล้างจาน

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Etching)

อุปกรณ์การพิมพ์

เกรียงผสมสี

ลูกกลิ้ง

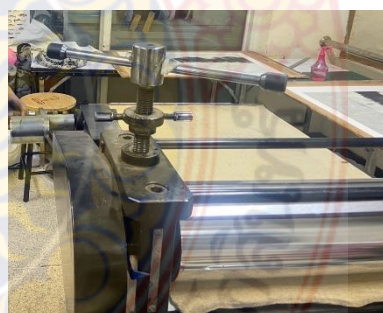
กระดาษไขลอกลาย

หมึกพิมพ์

กระดาษฟาเบรียโน

แท่นพิมพ์และผ้าสักหลาด

ภาพที่ 12 ภาพอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์

น้ำมันสน

ทินเนอร์

เกลือปรงทิพย์

น้ำยาล้างจาน

น้ำสัสมายชู

ซีอิ๊ว

ภาพที่ 13 ภาพอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

วานิช

เทป

ดินสอไฮ

กระดาษกาวน้ำ

ตู้โรยผงเลือดมังกร

เหล็กปลายแหลม

อุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

อ่างสำหรับแช่กระดาษ

พู่กัน

ตะแกรงย่างแม่พิมพ์ทองแดง

อ่างใส่น้ำกรด

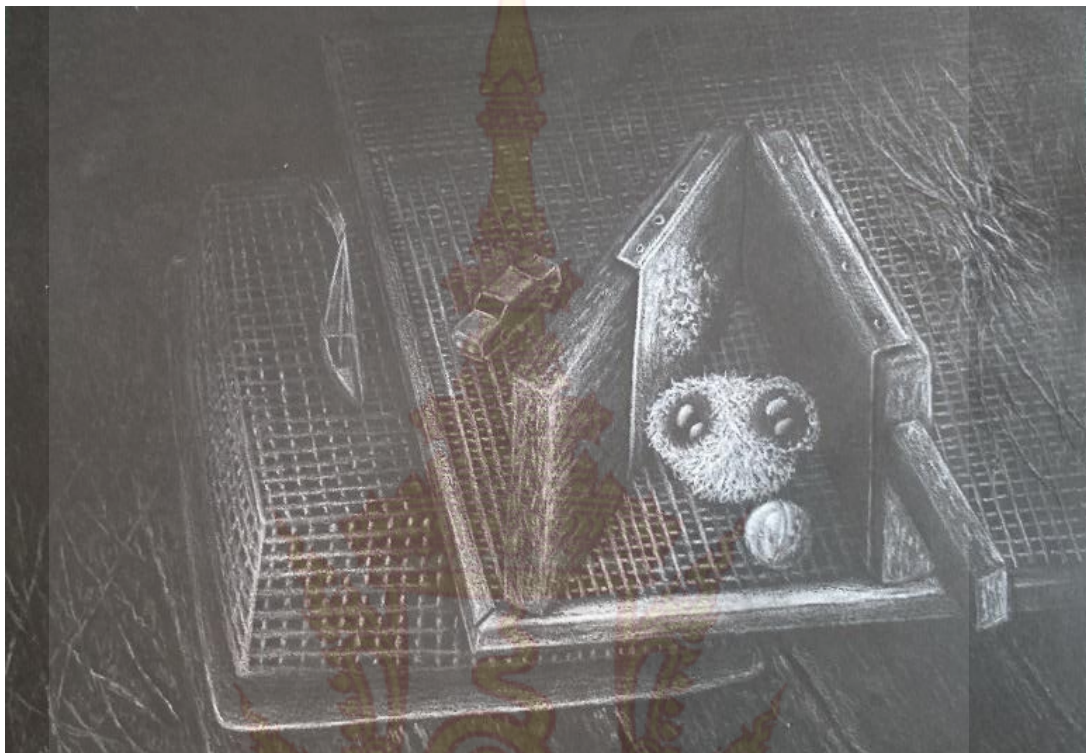
กระดาษบรูฟ

การสร้างสรรค์แบบร่าง

ในการสร้างสรรค์แบบร่าง ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการกลับไปยังสถานที่จริง เพื่ออยู่ท่ามกลางบรรยากาศเดิมและเก็บภาพถ่ายของสิ่งของรวมถึงสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเพื่อนำข้อมูลมาจัดองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างละเอียด ข้าพเจ้าจึงสามารถจัดวางองค์ประกอบของสิ่งของให้มีระยะห่างและสอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความคิดถึง สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการสร้างสรรค์แบบร่าง คือ การรวมเอาสิ่งของสำคัญและบรรยากาศที่มีความหมายมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลงานสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความทรงจำของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจนและสมจริง

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

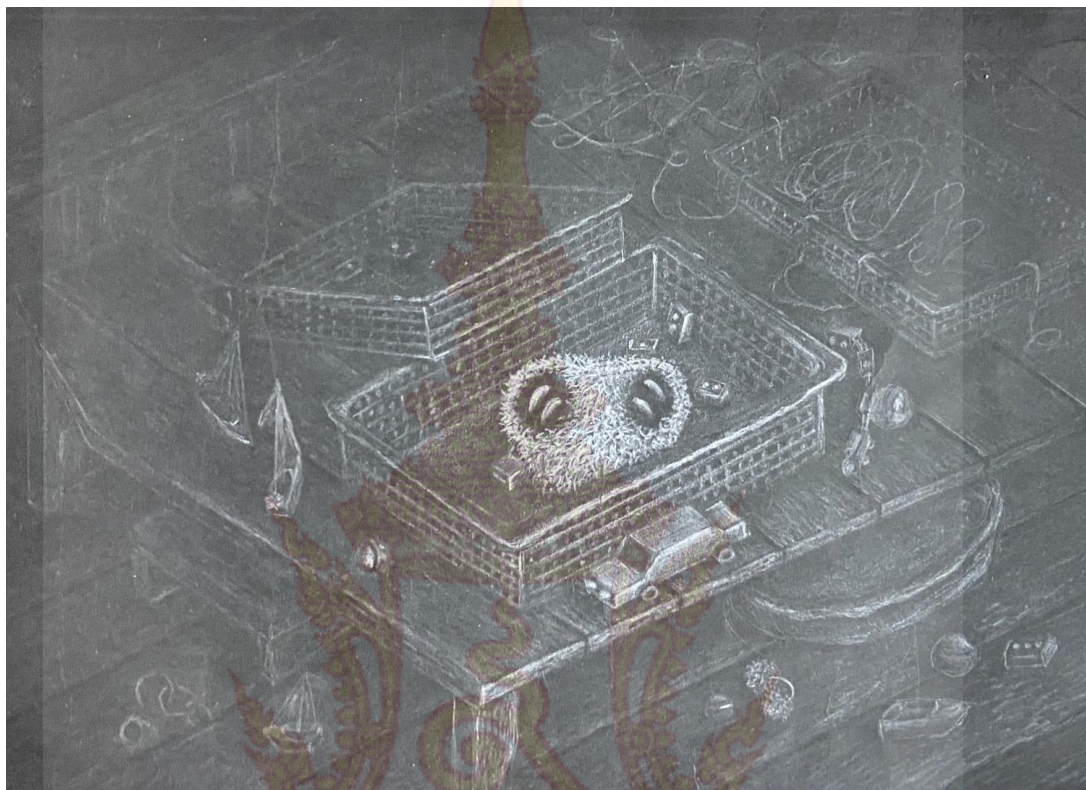

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

การขยายภาพร่างเริ่มจากการนำแผ่นภาพร่าง (Sketch) หรือต้นฉบับที่ได้จัดทำขึ้น ไปที่ร้านถ่ายเอกสารเพื่อขยายภาพตามขนาดที่ต้องการ การขยายภาพร่างนี้จำเป็นต้องระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น การกลับด้านภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่ได้มีสัดส่วนตรงตามความต้องการของงาน เมื่อได้ภาพที่ขยายแล้ว ข้าพเจ้าจะนำมาลอกลายเส้น ลงบนแม่พิมพ์โลหะอย่างระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายละเอียดขององค์ประกอบทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าภาพร่างที่ขยายมีความสมบูรณ์และตรงตามแนวคิดดั้งเดิม ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่การรักษาความละเอียดของแสงเงาและองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อการสร้างมิติและบรรยากาศของกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) ในขั้นตอนต่อไป การขยายภาพร่างยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นภาพรวมของผลงานได้ชัดเจนขึ้น ทั้งการจัดวาง การเว้นระยะระหว่างองค์ประกอบและความสมดุลของภาพ ทำให้สามารถปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ก่อนนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ขั้นต่อไป ซึ่งช่วยให้ผลงานเป็นไปตามแนวความคิดที่ตั้งไว้ได้อย่างครบถ้วน

ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์

เมื่อจัดวางภาพร่างและขยายภาพเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะนำภาพที่ขยายเสร็จมาวางลงบนแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งได้ทำความสะอาดและเคลือบวานิชคลุมทั้งสองด้านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลอกลาย จากนั้นข้าพเจ้าจะวางภาพร่างอย่างระมัดระวังบนแม่พิมพ์ และใช้ปากกาเพื่อกดตามเส้นร่างอย่างละเอียดเพื่อลอกลายเส้นลงบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง การลอกลายนี้ต้องให้ความสำคัญกับความชัดเจนของเส้นและรายละเอียดขององค์ประกอบทุกส่วน หลังจากลอกลายเสร็จ ข้าพเจ้าจะทำการตรวจสอบเส้นร่างที่ได้ลอกลายเส้นลงบนแม่พิมพ์อย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเส้นและรายละเอียดสมบูรณ์และพร้อมสำหรับกระบวนการกัดกรดในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 18 ภาพแสดงขั้นตอนการลอกลาย

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 19 ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนโครงสร้างเส้นด้วยเหล็กแหลม

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิค (Etching)

เมื่อได้ทำการลอกลายเส้นโครงสร้างจากภาพร่างหรือภาพที่ขยายเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะนำแม่พิมพ์ทองแดงมาชุดเส้นโครงสร้างด้วยเหล็กปลายแหลมตามเส้นร่างที่ได้จัดวางไว้ เพื่อสร้างร่องลึกที่เป็นโครงสร้างหลักของภาพ ต่อมานำแม่พิมพ์ไปจุ่มในน้ำกรดที่เตรียมไว้เพื่อเริ่มกระบวนการกัดกรด (Etching) ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด หลังจากครบเวลาแล้วนำแม่พิมพ์ออกมาล้างด้วยน้ำสะอาด และลบวานิชบางส่วนเพื่อสร้างพื้นผิว (Texture) ที่ต้องการ จากนั้นนำกลับไปกัดกรดอีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างความลึกและมิติของเส้นที่ทับซ้อนกัน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการกัดกรดแล้ว ข้าพเจ้าจะทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสนหรือทินเนอร์ เกลือ น้ำส้มสายชู เพื่อให้ผิวหน้าแม่พิมพ์ปราศจากคราบสารเคมี พร้อมสำหรับกระบวนการต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการ “เลื่อมมั่งกร” โดยทำการโรยผงเลื่อมมั่งกรบนแม่พิมพ์จำนวน 3 รอบ รอบละประมาณ 20 นาที จากนั้นให้ความร้อนเพื่อให้ผงเลื่อมมั่งกรละลายและเกาะติดผิวหน้าแม่พิมพ์ ทำให้พื้นผิวแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกรดซ้ำ หลังจากแม่พิมพ์เย็นตัว ข้าพเจ้าจะเริ่มกระบวนการเขียนไซ ตามรูปแบบและน้ำหนักเส้นที่ต้องการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของเส้นและองค์ประกอบต่างๆ จากนั้นนำแม่พิมพ์กลับไปแช่ในน้ำกรดอีกครั้ง เพื่อสร้างระดับน้ำหนักและรายละเอียดที่ซับซ้อนตามแนวคิดที่ตั้งไว้ เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว แม่พิมพ์ทองแดงก็พร้อมสำหรับกระบวนการพิมพ์ต่อไป

ขั้นตอนการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะ

1.เตรียมกระดาษพิมพ์

เริ่มจากนำกระดาษพิมพ์ไปแช่น้ำที่เตรียมไว้ เพื่อให้กระดาษอมน้ำและมีความนุ่ม เหมาะสมต่อการดูดซับสีจากแม่พิมพ์ การแช่กระดาษให้มีความชุ่มพอดีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยดูดซับหมึกพิมพ์เข้าสู่กระดาษได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถถ่ายทอดรายละเอียดของเส้นและพื้นผิวได้ครบถ้วน

2.ทำความสะอาดแม่พิมพ์

ก่อนการพิมพ์ ข้าพเจ้าจะล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดด้วยน้ำมันสนหรือทินเนอร์ เกลือ น้ำส้มสายชู เพื่อให้ผิวหน้าแม่พิมพ์สะอาด ปราศจากคราบสารเคมีหรือสิ่งสกปรก พร้อมสำหรับการลงหมึกพิมพ์

3.ลงสีและเช็ดแม่พิมพ์

หลังจากทำความสะอาด ข้าพเจ้าจะลงหมึกพิมพ์ให้ทั่วแม่พิมพ์ โดยใช้เครื่องมือหรือเกลียวสีให้ซึมเข้าไปในร่องเส้นที่กักตุนไว้ จากนั้นใช้กระดาษลอกลายเช็ดเพื่อตึงสีส่วนเกินออก คงเหลือไว้เฉพาะหมึกที่อยู่ในร่องเส้น พร้อมเช็ดรายละเอียดขอบแม่พิมพ์ให้สะอาดเรียบร้อย

4.เตรียมกระดาษสำหรับพิมพ์

นำกระดาษที่แช่น้ำไว้ขึ้นมาซับด้วยกระดาษปฐุพจนหมดเหลือเพียงความนุ่ม จากนั้นวัดตำแหน่งและจัดวางกระดาษให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่กำหนดบนแท่นพิมพ์ เพื่อให้การพิมพ์ออกมามีความสมดุลระหว่างแม่พิมพ์และกระดาษพิมพ์

5.การพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์

วางแม่พิมพ์ที่ลงสีเรียบร้อยแล้วบนแท่นพิมพ์ จากนั้นวางกระดาษที่เตรียมไว้ทาบบังบนแม่พิมพ์ให้ตรงตามตำแหน่ง ปิดด้วยกระดาษปฐุพและสีกัลลาดด้านบน ปรับแรงกดของแท่นพิมพ์ให้เหมาะสม แล้วหมุนแท่นพิมพ์เพื่อให้หมึกจากแม่พิมพ์ถ่ายโอนลงบนกระดาษอย่างสมบูรณ์

6.เก็บงานหลังพิมพ์

หลังการพิมพ์ยกสีกัลลาดและกระดาษปฐุพออกอย่างระมัดระวัง จากนั้นถอนกระดาษพิมพ์ออกจากแม่พิมพ์ วางลงบนแผ่นไม้รองที่เตรียมไว้ ใช้กระดาษกาวน้ำติดขอบทั้ง 4 ด้านของกระดาษพิมพ์ภาพผลงานเพื่อป้องกันการหดตัวของกระดาษ รอจนกระดาษพิมพ์แห้งสนิท ก่อนนำมาตัดแต่งและจัดเก็บเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ภาพที่ 20 ภาพกรดเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric chloride)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

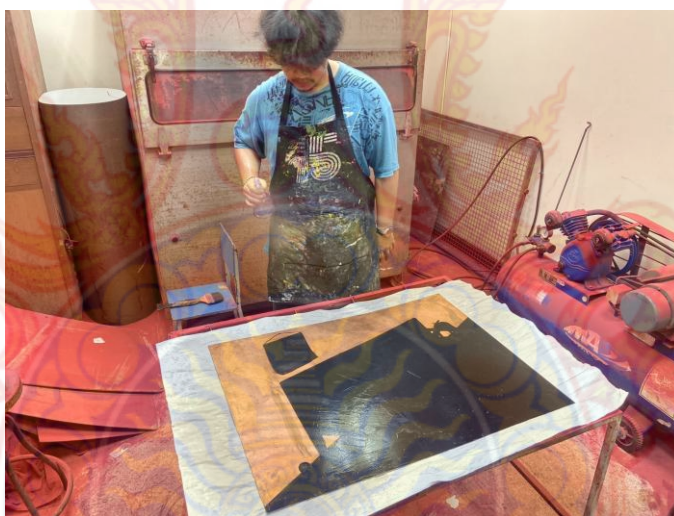
ภาพที่ 21 ขั้นตอนผสมกรดกัดทองแดง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 22 ขั้นตอนผสมกรดกัดทองแดง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการโรยผงเลือดมังกร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการเขียนไข

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

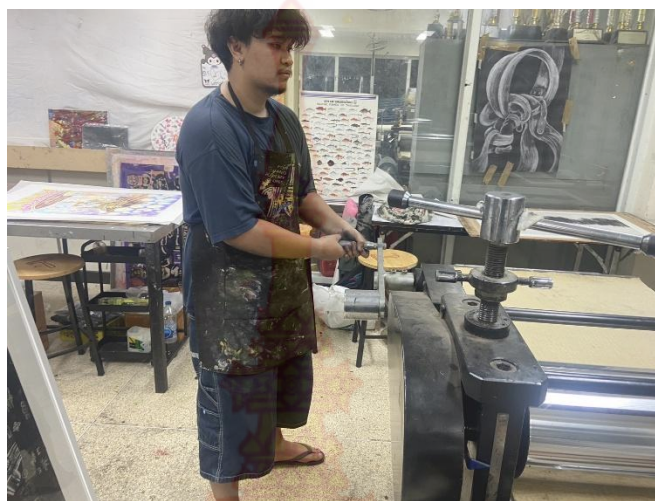
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการพิมพ์งาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการแก้ไขแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการพิมพ์งาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการพิมพ์งาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการติดกระดาษกาวน้ำ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 33 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : บรยากาศแห่งความคิดถึง

ขนาด : 61 x 81 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจากสถานที่จริง ผ่านประสบการณ์ส่วนตัว ความทรงจำ และการบันทึกภาพถ่ายของสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตนเอง ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาประมวลผลและตีความ เพื่อนำมาถ่ายทอดลงบนงานศิลปะ โดยเน้นการจัดวางองค์ประกอบระหว่างวัตถุและสถานที่ให้สัมพันธ์กันอย่างสมจริง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับบรรยากาศรอบข้างที่ซ่อนนัยยะและความหมายเอาไว้

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

ในชีวิตของคนเรามักจะมีสิ่งของที่มีความหมายต่อจิตใจ หรือ บรรยากาศรอบตัว ที่เมื่อได้เห็น หรือสัมผัส จะสามารถกระตุ้นให้หวนระลึกถึงบุคคล สถานที่ หรือช่วงเวลาอันมีค่าในชีวิต สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นของขวัญที่เคยได้รับ เครื่องใช้หรือสิ่งของที่เคยใช้ร่วมกัน หรือแม้แต่บรรยากาศที่เคยอยู่ ร่วมกับครอบครัวและคนสำคัญ ซึ่งล้วนมีพลังในการกระตุ้นความทรงจำและความผูกพันผ่านประสบการณ์ส่วนตัว เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งของหรือบรรยากาศในปัจจุบันที่มีลักษณะคล้ายกับอดีต ความรู้สึกคิดถึงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความรัก และความผูกพันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความทรงจำ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ผ่านผลงานศิลปะ โดยใช้การจัดวางองค์ประกอบของสิ่งของร่วมกับบรรยากาศให้สัมพันธ์กัน เพื่อสร้างเป็น “ตัวแทนของความคิดถึง”

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะเป็นแนวเรียลลิสติก (Realistic) โดยมุ่งถ่ายทอดความเป็นจริงของสิ่งของ ผ่านการจัดวางรูปทรงวัตถุที่มีอยู่จริงให้อยู่ในบรรยากาศที่สงบ รูปแบบงานเน้นความสมจริงทางด้านโครงสร้าง รูปร่าง และพื้นผิวของวัตถุสิ่งของ สามารถรับรู้ความถูกต้องของรายละเอียดและลักษณะทางกายภาพของสิ่งของได้อย่างชัดเจนรวมถึงความเป็นจริงของสิ่งที่เห็นและความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

1.การผสมผสานความสมจริงและนามธรรม

ผลงานใช้วัตถุที่มีอยู่จริง เช่น ตุ๊กตา ของเล่น หรือสัญลักษณ์ในบรรยากาศ เพื่อสื่อถึงความทรงจำและความรู้สึกในเชิงนามธรรม

2.การใช้เส้น

เส้นในผลงานถูกใช้เพื่อกำหนดรูปร่างของวัตถุและสร้างโครงสร้างที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างทิศทางสายตาภายในภาพ ผ่านเส้นและมีพื้นผิวที่หลากหลาย

3.การใช้แสงและเงา

แสงและเงาถูกจัดวางอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างมิติและความลึกของภาพ เน้นความนิ่งสงบของบรรยากาศ โดยใช้ความแตกต่างระหว่างแสงและเงาในการเน้นรายละเอียดพื้นผิวและรูปทรง

4.การใช้พื้นผิว

การแสดงพื้นผิวอย่างละเอียดบนวัสดุแต่ละชนิด เช่น ตุ๊กตา ของเล่น ผนัง และพื้นกระเบื้อง ช่วยสร้างความรู้สึกสมจริงและเพิ่มน้ำหนักให้กับวัตถุในภาพ

5.การใช้พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างรอบวัตถุหลักถูกเว้นอย่างมีจังหวะ เพื่อบ่งชี้วัตถุแต่ละชิ้นและสร้างความสมดุลขององค์ประกอบภาพ ทั้งยังช่วยให้บรรยากาศภาพดูสงบ

6.การสร้างบรรยากาศและอารมณ์

การจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดรวมกับการใช้แสงเงาและพื้นที่ว่าง สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ สะท้อนความรู้สึกคิดถึง ความทรงจำและความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ภายในภาพ

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงต่อช่วงเวลาหนึ่งในวัยเด็ก ขณะที่ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตาและยาย ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความผูกพันในแต่ละวัน ข้าพเจ้ามักนำของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ไปเล่นในพื้นที่ที่ตาและยายใช้เก็บของท่ามาหากิน โดยพื้นที่ธรรมดาแห่งนั้นได้กลายเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการที่ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์การเล่นอย่างอิสระในช่วงเวลาในวัยเด็ก ประสบการณ์ดังกล่าวได้หล่อหลอมเป็นความทรงจำอันมีคุณค่า ซึ่งยังคงชัดเจนอยู่ในความรู้สึกแม้เวลาจะผ่านไป สถานที่แห่งนั้นจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ธรรมดาหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความผูกพันและความอบอุ่นทางจิตใจ ข้าพเจ้ามุ่งนำเสนอและถ่ายทอดความทรงจำผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ เพื่อสะท้อนคุณค่าของช่วงเวลาในอดีตที่ยังคงมีความหมายต่อชีวิตในปัจจุบัน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) ที่ให้ความสำคัญกับการจัดวางองค์ประกอบแบบหนึ่ง โดยนำวัตถุสิ่งของที่มีความหมายมาจัดวางร่วมกับบรรยากาศภายในบ้านที่มีแสงจากภายนอกส่องสว่างเกิดเงามืดตรงส่วนที่ลึกภายในบ้าน และแผ่นนียะทางอารมณ์คือความคิดถึง ความผูกพันภายในภาพมี ตุ๊กตา ที่ถูกวางอยู่บนตะแกรงอย่างกล้วยของตาและยาย ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดถูกออกแบบเพื่อสื่อถึงความรู้สึกคิดถึงภายในช่วงเวลาในวัยเด็ก ความผูกพันและความทรงจำที่มีต่อสถานที่ภายในจิตใจ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 34 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ ครั้งที่ 1

ขนาด : 61 x 81 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดความทรงจำอันมีความหมายในช่วงวัยเด็ก ขณะที่ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตาและยาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน และความสุขที่เรียบง่าย ในช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้ามักนำของเล่นไปเล่นภายในตะกร้าใส่หมึกของตาและยาย โดยพื้นที่เล็กๆ ได้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการที่ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์เรื่องราวและความสนุกสนานในวัยเด็กบรรยากาศภายในบ้านที่เปี่ยมไปด้วยความรักมีส่วนหล่อหลอมให้ช่วงเวลานั้นกลายเป็นความทรงจำที่งดงามและยากจะลืมเลือน ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอภาพประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าของความทรงจำในวัยเยาว์ ที่ยังคงอบอวลอยู่ในความรู้สึกแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบโดยเน้นวัตถุดิบของหลักไวยากรณ์ทั้งกลางภาพ เพื่อสร้างจุดสนใจและเป็นจุดดึงดูดสายตาของเนื้อหา ขณะที่วัตถุรองโดยรอบถูกจัดวางอย่างมีจังหวะ ช่วยเสริมให้เกิดความสมดุลและสร้างเรื่องราวภายในภาพ เลือกใช้ค่าน้ำหนักโทนเข้มเป็นหลัก เพื่อสร้างบรรยากาศที่สะท้อนถึงความทรงจำในอดีต มีการใช้แสงและเงาเพื่อเพิ่มมิติและความลึกให้กับวัตถุดิบของ รวมถึงการใช้เส้นและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อบรรยายละเอียดและความรู้สึกของพื้นผิวนั้นๆ รูปทรงภายในภาพมีหลายลักษณะซึ่งช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นจริงและความรู้สึกเชิงนามธรรม อีกทั้งพื้นผิวที่ปรากฏยังช่วยเสริมความสมจริงและบรรยากาศโดยรวม ทำให้ผลงานสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ผลงานชิ้นนี้พัฒนาต่อยอดจากชิ้นแรก โดยเน้นการสร้างพื้นผิวให้มีมิติและความหลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มองค์ประกอบของสิ่งของในวัยเด็กที่เคยใช้เล่นร่วมกับของของตาและยาย ซึ่งสะท้อนความทรงจำและความผูกพันในอดีตอีกทั้งยังแฝงสัญลักษณ์เชือกที่สื่อถึงตา ซึ่งเป็นวัสดุที่ตาใช้ในกิจกรรมหลายประเภทในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ผูกขึงแทนราวตากผ้า ใช้ผูกล่ามเรือ และเพื่อทำให้เกิดการหวนระลึกถึงช่วงเวลาที่มีความหมาย

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ ครั้งที่ 2

ขนาด : 61 x 81 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดความทรงจำที่มีคุณค่าและมีความหมายในช่วงวัยเด็ก โดยมี “ตุ๊กตา” เป็นสัญลักษณ์แทนความทรงจำ ตุ๊กตาเหล่านี้เป็นของอาข้าพเจ้า ซึ่งในขณะนั้น ข้าพเจ้าได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของปู่และย่า โดยย่าได้นำตุ๊กตามาจัดวางไว้ภายในห้องนอนในลักษณะท่านั่ง ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกหวาดกลัวต่อบรรยากาศและการจัดวางของตุ๊กตา จนไม่กล้าเข้าไปนอนภายในห้อง แต่เมื่อเวลาผ่านไปและข้าพเจ้าเติบโตขึ้น ความรู้สึกหวาดกลัวในอดีตกลับแปรเปลี่ยนเป็นความคิดถึง และทำให้หวงระลึกถึงบรรยากาศของความอบอุ่นและความผูกพันในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอและถ่ายทอดความทรงจำผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตามกาลเวลา จากความหวาดกลัวในวัยเด็ก สู่ความคิดถึงที่มีคุณค่าทางจิตใจในปัจจุบัน

ผลงานชิ้นนี้จัดองค์ประกอบโดยวางตุ๊กตาเป็นจุดเด่นบริเวณกึ่งกลางภาพในลักษณะซ้อนทับกัน เพื่อสร้างจุดเด่นและถ่ายทอดความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของ ข้าพเจ้าเลือกใช้สีน้ำหมักโทนเข้มเพื่อสร้างบรรยากาศและยังแฝงนัยยะภายในงาน การใช้แสงเงาและสีที่นุ่มนวลช่วยเพิ่มมิติและลดความแข็งของภาพ ขณะที่เส้นและพื้นผิวที่หลากหลายที่ได้ช่วยให้สื่อถึงแนวความคิด โดยรวมสามารถถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างความกลัวและความคิดถึงได้อย่างชัดเจน ผลงานชิ้นนี้พัฒนาต่อจากชิ้นก่อนหน้าในเรื่องของการสร้างพื้นผิวที่แตกต่างจากเดิม พัฒนาในเรื่องของการนำตุ๊กตามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องราว การเขียนสีน้ำหมักแสงและเงาภายในผลงาน รวมถึงการแฝงสัญลักษณ์เบอร์โทรของตัวข้าพเจ้า เบอร์พ่อ และเบอร์อ่า ภายในฝาผนังข้างหลังที่ย่าของข้าพเจ้าได้เขียนเพื่อไม่ให้เบอร์ของลูกหลานได้หายไปไหนสัญลักษณ์ทั้งหมดในผลงานบ่งบอกถึงความทรงจำที่มีค่าและมีความหมายในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : สิ่งของแทนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ ครั้งที่ 3

ขนาด : 61 x 81 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดความทรงจำที่มีคุณค่าในช่วงวัยเด็ก ในตอนที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของปู่และย่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความผูกพัน เป็นพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสนุกสนานในทุกๆวัน ผลงานชิ้นนี้ได้ต่อยอดมาจากผลงานชิ้นที่ 3 โดยมีตุ๊กตาของอาเป็นสิ่งของแทนใจและสัญลักษณ์หลัก ข้าพเจ้าได้นำตุ๊กตาออกมาเล่นข้างนอกห้องร่วมกับสิ่งของและของเล่นบนเก้าอี้ไม้ของปู่ ซึ่งช่วงเวลาของความสุขและความทรงจำที่ยังคงอยู่แม้ยังคงชัดเจนและอบอุ่นทุกครั้งที่ได้หวนคิดถึง

ผลงานชิ้นนี้จัดองค์ประกอบโดยเน้นตุ๊กตาเป็นจุดสนใจหลักบนเก้าอี้ไม้ที่วางอยู่ในมุมภาพ กลางภาพมีการจัดวางวัตถุสิ่งของอย่างสมดุล ทั้งตุ๊กตาและของเล่นต่างๆ รอบๆ ช่วยสร้างเรื่องราวและบรรยากาศที่ชวนให้ย้อนคิดถึงความทรงจำวัยเด็ก การใช้สีน้ำหนักร่างถึงเข้มช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกคิดถึงอย่างลึกซึ้ง การจัดแสงและเงาช่วยเพิ่มมิติและความสมจริงให้กับวัตถุและสิ่งของ การใช้สีทำให้ภาพดูมีความนุ่มนวลจึงเสริมความรู้สึกอบอุ่นของบรรยากาศภายในบ้าน เส้นที่ไขว้ทั้งเส้นโครงสร้างที่ชัดเจนและเส้นบรรยากาศภายในพื้นหลังซึ่งมีการแผ่กระจายทำให้ภาพมีความลึกและแสดงถึงความทรงจำที่ค่อยๆ จางลงตามเวลา พื้นผิวของตุ๊กตาและสิ่งของ รวมถึงเก้าอี้มีรายละเอียดช่วยเพิ่มความสมจริงและความรู้สึก โดยรวมแล้วการจัดองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุในผลงานชิ้นนี้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของความทรงจำที่อบอุ่นและมีความหมายในช่วงเวลาในวัยเด็กได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ผลงานชิ้นนี้พัฒนาต่อจากชิ้นก่อนหน้าในเรื่องของการใช้สิ่งของแทนใจในการเล่าเรื่องราวมากกว่าชิ้นก่อนหน้าทั้งหมด เช่น เก้าอี้ของปู่ที่แสดงถึงสถานที่ในความทรงจำ ปฏิทินบอกวันเกิดที่บอกเล่าถึงวันเกิดของตัวข้าพเจ้า ฝาผนังที่เต็มไปด้วยร่องรอยและเบอร์โทรที่ย่าของข้าพเจ้าได้เขียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีความหมาย ตุ๊กตาที่เป็นจุดนำสายตา แล้วยังเป็นจุดเล่าเรื่องราวที่ทำให้ข้าพเจ้าได้คิดถึงบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความทรงจำที่มีความหมายในช่วงเวลานั้น

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : สิ่งของที่น่าสนใจท่ามกลางบรรยากาศของความทรงจำ ครั้งที่ 4

ขนาด : 61 x 81 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ถ่ายทอดความคิดถึงและความผูกพันผ่านสิ่งของและบรรยากาศ ในฐานะสัญลักษณ์ที่กระตุ้นให้หวนระลึกถึงประสบการณ์ในอดีตจากความทรงจำในวัยเด็ก ที่ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของที่มีความหมายและบรรยากาศแห่งความอบอุ่น เมื่อเติบโตและต้องห่างไกลจากบ้าน สิ่งของและบรรยากาศที่คล้ายคลึงกันจึงกลายเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความรู้สึก นำพาความทรงจำและบรรยากาศแห่งความสุขกลับคืนสู่หัวใจอีกครั้ง

การสร้างสรรคผลงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ โดยเฉพาะเส้นและแสงเงาที่ถูกนำมาใช้อย่างละเอียด เพื่อเน้นมิติของวัตถุสิ่งของและสร้างบรรยากาศแห่งความคิดถึง รูปทรงของสิ่งของมีความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ เช่น ของเล่นหรือวัตถุสิ่งของที่ปรากฏในผลงาน ล้วนเป็นตัวแทนของความทรงจำที่มีคุณค่าทางจิตใจ เปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่ภายในใจให้ความทรงจำได้หวนกลับมา อีกทั้งการใช้โทนสีที่เน้นความมืดร่วมกับแสงเพียงจุดเดียว ช่วยดึงสายตาและสร้างความรู้สึกรอบอุ่มปนกับความคิดถึงได้อย่างดี

เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรเพิ่มรายละเอียดของพื้นผิวและการจัดแสงให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเสริมให้วัตถุมีความสมจริงและน่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถขยายแนวคิดไปสู่การใช้สีในลักษณะที่แตกต่าง เพื่อสื่ออารมณ์และบรรยากาศที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งควรมีคำบรรยายแนวคิดประกอบผลงาน เพื่อช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงสาระสำคัญของ “Keepsakes Amid the Atmosphere of Memories” ได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

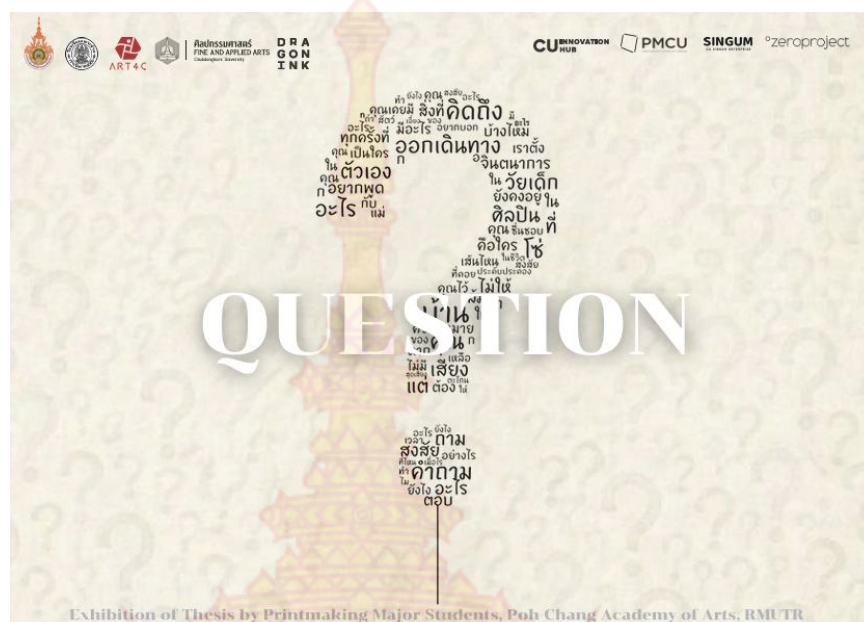
สารสนเทศภาษาไทย

- wikipedia. จอร์โจ เดอ คีรีโก (Giorgio de Chirico) ประวัติและข้อมูล. เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org.translate.goog/wiki/The_Great_Tower?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=tc.
- sarah graham. SarahGraham. เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569. เข้าถึงได้จาก <https://sarahgraham.info>.
- en.wikipedia.org. จอร์จิโอ โมรันดี (Giorgio Morandi) ข้อมูลและประวัติ. เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2569. เข้าถึงได้จาก <https://en.wikipedia.org>.

ภาคผนวก

ภาพที่ 39 รูปภาพหน้าปกสูจิบัตร Question (การตั้งคำถาม)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 40 ภาพบัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน Question (การตั้งคำถาม)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 41 รูปถ่ายบรรยากาศงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 42 รูปถ่ายบรรยากาศงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 43 รูปถ่ายบรรยากาศงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 44 รูปถ่ายบรรยากาศงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 45 รูปถ่ายบรรยากาศงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 46 รูปถ่ายกับที่ปรึกษาศิลปินพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเดช ยี่หว้า
- วัน เดือน ปี เกิด : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 750/3 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
- ประวัติการศึกษา : ปี พ.ศ. 2558 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุดมวิทยากร
 ปี พ.ศ. 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
 ปี พ.ศ. 2568 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ประวัติการแสดงผลงาน : ปี พ.ศ. 2568 แสดงนิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 17 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
 : ปี พ.ศ. 2569 แสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (ครั้งที่ 17) (Young Artists Talen 17)
 : ปี พ.ศ. 2569 แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ Question (การตั้งคำถาม) โดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ชั้นปีที่ 4 ณ Art4c Centre
- เกียรติประวัติ : ปี พ.ศ. 2568 ได้รับทุนการศึกษา จากอาวสุศิลปภาพพิมพ์

