



พื้นที่แห่งจินตนาการ
Imaginary space

กาญจนา นวลฉวี

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2561

พื้นที่แห่งจินตนาการ

กาญจนา นวลฉวี

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2561

Imaginary Space

Kanjana Nualchawee

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement For Bachelor Degree of Fine Arts Major in
Graphic Arts Department of Fine Art POH-CHANG
ACADEMY OF ARTS Rajamangala university of Technology
Rattanakosin

2018

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์

เรื่อง พื้นที่แห่งจินตนาการ

เสนอโดย นางสาวกาญจนา นวลฉวี

รหัสนักศึกษา 4581070841125

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์

อาจารย์ชลลดา ชาญประสพผล

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัลลภ วังบอน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรู ธิระพิจิตร)

.....กรรมการ

(อาจารย์เบญจมาศ ปิ่นนราช)

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(อาจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัศนະ ก้อนดี)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	พื้นที่แห่งจินตนาการ
นักศึกษา	นางสาวกาญจนา นวลฉวี
รหัสนักศึกษา	4581070841125
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ชลลดา ชาญประสพผล
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความรู้สึกถึงความสุข ทั้งต่อคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ ตามห้วงเวลาและความทรงจำที่เกิดขึ้นต่อสิ่งนั้น จึงทำให้เกิดความประทับใจและความผูกพันเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะที่มาจากการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าจินตนาการสร้างพื้นที่ส่วนตัวของการอยู่ร่วมกันของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง ภายใต้ความคิดความรู้สึกส่วนตัวในสถานที่ที่มีแค่ข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบริบทของการใช้ชีวิตประจำวัน สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงก่อเกิดเป็นมิตรภาพดีๆ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจและความผูกพันซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้านำเสนอช่วงเวลาและกิจกรรมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงที่ก่อเกิดความสุขและความสุขภายในจิตใจของข้าพเจ้า ถ่ายทอดผ่านรูปแบบผลงานภาพพิมพ์โดยนำอิริยาบถต่างๆของสัตว์นำมาจัดองค์ประกอบตามจินตนาการของข้าพเจ้าภายใต้หัวข้อ “พื้นที่แห่งจินตนาการ” ถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

Title Imaginary Space
Name Miss. Kanjana Nualchawee
Student ID 4581070841125
Advisers Miss.Chollada Chanprasopphon
Degree Bachelor Degree of Fine Arts Major in Graphic Arts
 Department of Fine Art POH-CHANG ACADEMY OF ARTS
 Rajamangala university of Technology Rattanakosin
Year 2018

Abstract

All people has a feeling of happiness to people, animals, thing and places. As time and memories of happened there. Make an impression and inspired to create works of art that come from living and well-being in everyday life. I creating a private space to live together with my pet. The thought and feeling in a private place with just my pet in the context everyday life. Pet's made me very happy. In relationship between my pet a good friendship Because this is part of an impressive and mutual. I was present at the time imagination of humans animals and happiness within my heart. In order to the organization imagined of mine from Lithograph.

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณคุณบิดา มารดา ครอบครัวของข้าพเจ้า ที่เป็นเบื้องหลังคอยช่วยเหลือสนับสนุนข้าพเจ้าเสมอมา ทำให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี้ขึ้นมาได้ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชลลดา ชาญประสพผล ผู้ที่คอยให้คำแนะนำเทคนิค วิธีการในการทำงานภาพพิมพ์ ตลอดจนคณาจารย์ทุกๆท่านในสาขาศิลปะภาพพิมพ์ ที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษา และอบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานของข้าพเจ้า ทุกคนล้วนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้ามาโดยตลอด และขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในการทำศิลปินพจน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

กาญจนา นวลฉวี



คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2561 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่แห่งจินตนาการ”

เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ ของการทำงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithography) เพื่อความเข้าใจและเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน การทำเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ได้รวบรวมขึ้นสำหรับประกอบการศึกษาซึ่งได้เรียบเรียงแนวความคิดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน เทคนิควิธีการ และบทสรุปศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานภาพพิมพ์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะต่อไป

กาญจนา นวลฉวี



สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอุนุมัติ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญภาพประกอบ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา.....	1
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์.....	2
บทที่ 2 พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์.....	4
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	4
อิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง.....	6
อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	7
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน.....	13
ขั้นตอนประมวลความคิด.....	13
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์.....	13
ทัศนธาตุ.....	14
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ.....	15
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์.....	15
ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์.....	16
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์.....	21
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม.....	26
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์หิน.....	30
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน.....	50

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
การสร้างสรรค์ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ Terminal project (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561).....	50
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ Thesis (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561).....	58
บทที่ 5 บทสรุป	67
บรรณานุกรม.....	68
ภาคผนวก.....	69
ประวัติ.....	73



สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง.....	5
2	ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง.....	6
3	ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง.....	6
4	ภาพผลงานของ ฟรีดา คาห์โล.....	7
5	ภาพผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ.....	10
6	ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Helena Perez Garcia.....	12
7	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	16
8	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	17
9	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	18
10	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4.....	19
11	ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	20
12	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1.....	21
13	ภาพที่ร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2.....	22
14	ภาพที่ร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3.....	23
15	ภาพที่ร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4.....	24
16	ภาพที่ร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	25
17	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	27
18	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	28
19	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	29
20	ภาพการนำภาพร่างขยายด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่.....	30
21	ภาพโครงร่างลายเส้นและการกำหนด“T” และ “I”.....	31
22	ภาพโครงร่างลายเส้นและการกำหนด“T” และ “I”	31
23	ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์แผ่นอลูมิเนียม.....	32
24	ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นลงบนแม่พิมพ์.....	33
25	ขั้นตอนการเตรียมกาวกระถิน.....	34
26	ขั้นตอนการกั้นกาวบริสุทธิ์.....	35
27	แม่พิมพ์ที่ผ่านการกั้นกาวบริสุทธิ์.....	35

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
28	ขั้นตอนการเขียนวัสดุไซชนิดแบบแห้ง.....	37
29	ขั้นตอนการเขียนวัสดุไซชนิดแบบเปียก.....	37
30	ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์.....	38
31	เพลทแม่พิมพ์ที่ผ่านขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์แล้ว.....	39
32	การเตรียมกาวกรด.....	40
33	การผสมกาวกรดในการกักกรด.....	41
34	ขั้นตอนการกลิ้งหมึก.....	42
35	ขั้นตอนการเตรียมกระดาษ.....	43
36	ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์.....	44
37	ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ.....	45
38	ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์.....	46
39	ขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงาน.....	48
40	ภาพที่ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว.....	49
41	ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1.....	51
42	ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2.....	53
43	ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3.....	54
44	ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4.....	56
45	ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5.....	57
46	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1.....	59
47	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2.....	60
48	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3.....	62
49	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4.....	64
50	ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5.....	66
51	รูปโปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	70
52	รูปหน้าปกสูติบัตร.....	71
53	รูปแสดงงานศิลปนิพนธ์.....	71
54	รูปแสดงงานศิลปนิพนธ์.....	72
55	รูปแสดงงานศิลปนิพนธ์.....	72



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

สัตว์เลี้ยงสำหรับความนิยมของสังคมในปัจจุบันมนุษย์มักนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนยามเหงา หรือมีไว้สำหรับการใช้งานหน้าที่ต่างๆ การมีสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสำหรับข้าพเจ้านั้นไม่ใช่เพียงเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน แต่สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าไปแล้ว ซึ่งเป็นทั้งเพื่อน พี่น้องได้ในทุกๆวัน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขเสมอ จึงทำให้การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแม้แต่อย่างใด แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ ของกันและกัน

งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงสุนัขและแมว ส่งผลดีต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงสนับสนุนให้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเพราะเห็นประโยชน์ในเชิงบวกได้มาก แม้แต่บ้านพักคนชราชั้นนำในสหราชอาณาจักรยังพิจารณานำสัตว์เลี้ยงเข้ามาช่วยบำบัดความเหงาให้ผู้สูงวัย ยอมรับให้สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝึกฝนให้มารยาทดีเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน เพื่อให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับสุนัขและแมวและใช้ชีวิตในช่วงปีที่เกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ บางกรณีมีการนำสุนัขและแมวที่เป็นโครงการอาสาสมัครเข้ามาให้ความบันเทิงกับผู้สูงวัยที่บ้านพักคนชราด้วย นักวิจัยอธิบายว่าสัตว์เลี้ยงทำให้เจ้าของมีความสุข สนุกและหัวเราะมากขึ้น ผ่อนคลายความเหงาและบรรเทาความเครียดได้ เจ้าของสุนัขและแมวเกือบครึ่งยอมรับว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคุยแก้เหงา ได้พูดคุยปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกคนชราถึง 16% ในผลการสำรวจนี้ยอมรับว่าถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงไว้คุยด้วยแล้ว พวกเขาจะไม่รู้จะคุยกับใคร คนชรากว่าครึ่งของการสำรวจนี้ไม่เคยรู้สึกเหงาเพราะมีเพื่อนรักสี่ขาคอยเป็นเพื่อนอยู่แล้ว สุนัขและแมวช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยลุกขึ้นออกกำลังกาย หลายคนบอกว่าสัตว์เลี้ยงทำให้พวกเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกัน ไม่ได้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไป¹

ตั้งแต่สมัยข้าพเจ้าเด็ก ข้าพเจ้ามีความใฝ่ฝันอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง ครอบครัวข้าพเจ้ามีสมาชิกจำนวน 5 คน แบ่งเป็นผู้ชายจำนวน 3 คนมีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิง เลยทำให้ข้าพเจ้าใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นเหมือนเพื่อน พี่ น้อง ของข้าพเจ้า เมื่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงก็จะเกิดความรู้สึกที่ปลอดภัย สบายใจ เสมือนอยู่ในโลกของตัวเองกับสัตว์เลี้ยง ทำให้เกิดความสุขและสุขภาพจิตที่ดีข้าพเจ้าไม่ค่อยถนัดเล่นกันแบบของเด็กผู้ชายสักเท่าไร จึงทำให้ข้าพเจ้าอยากมีเพื่อน

¹ บทความผลดีของการเลี้ยงสุนัขและแมว,ผลดีของการเลี้ยงสุนัขและแมว,ค้นหา 3 มกราคม 2562,เข้าถึงได้จาก <https://www.nobfactory.com>

เล่นคนอื่นบ้าง เมื่อเวลาที่ข้าพเจ้าได้ออกไปในสถานที่ต่างๆก็จะเห็นหมาแมวอยู่เรื่อยๆ ข้าพเจ้าเลยมีความรู้สึกที่สัตว์เหล่านี้ช่างน่ารักเหลือเกินโดยเฉพาะแมว เวลาเห็นแล้วอยากจะสัมผัส อยากอุ้มเข้ามากอด อยากเอากลับมาบ้านเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดเวลา ข้าพเจ้ามีความคิดว่าความรู้สึกนี้ที่ข้าพเจ้าต้องการมาโดยตลอด จนวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่ได้มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่ข้าพเจ้าคิดนั้นไม่ผิดเลย สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงก่อเกิดเป็นมิตรภาพดีๆ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง เกิดความประทับใจและความผูกพันซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้านำเสนอการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสัตว์ที่ก่อเกิดความผูกพันกันและมีความสุขภายในจิตใจของข้าพเจ้า ถ่ายทอดผ่านรูปแบบผลงานภาพพิมพ์โดยนำอิริยาบถต่างๆของสัตว์นำมาจัดองค์ประกอบตามจินตนาการของข้าพเจ้าภายใต้หัวข้อ “พื้นที่แห่งจินตนาการ” ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตของแมวที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์เรื่องการแสดงออกถึงคุณค่าความสุขภายในจิตใจของข้าพเจ้าในโลกของเรื่องราวพื้นที่จินตนาการส่วนตัวระหว่างข้าพเจ้ากับแมวซึ่งป็นสัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้ารัก
2. เพื่อสื่อสารอันมองความสุขของคนเลี้ยงแมวการแสดงออกของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมวกับข้าพเจ้าผ่านพื้นที่จินตนาการในช่วงเวลาของการอยู่ร่วมกันโดยอาศัยสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความคิดคือแมวของข้าพเจ้าประกอบรวมกับพื้นที่ว่างรายรอบในจินตนาการ ผสานเนื้อหาแนวความคิดถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะ
3. สื่อแสดงออกผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)แบบศิลปะกึ่งนามธรรม(SEMI ABSTRACT)

ขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแมว แสดงออกให้ถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่มีต่อกันและกัน ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานงานทางศิลปะ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกมีความสุขในความผูกพัน ที่ได้อยู่ร่วมกัน

ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ รูปแบบงานเป็นลักษณะ 2 มิติ โดยนำอิริยาบถและท่าทางต่างๆของข้าพเจ้า ผนวกกับจินตนาการและความรู้สึกที่มีความสุขในพื้นที่ส่วนตัวในจินตนาการ ที่มีแมวมาเกี่ยวข้องด้วย เกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นรูปทรงของสิ่งแวดล้อมที่นำมาจัดวางองค์ประกอบและตัดแปรงมาจากจินตนาการของ

ข้าพเจ้า มีรูปทรงของหัวสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นของงาน และสีเส้นที่มีความสดใสและดู
สนุกสนาน

ด้านเทคนิค ต้องการแสดงออกผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน
(Lithograph)



บทที่ 2

พื้นฐานความคิด และอิทธิพลในการสร้างสรรค์งาน

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นฐานประสบการณ์จริงกับสิ่งที่พบเจอและรู้สึกอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ที่ข้าพเจ้าอยู่กับสัตว์เลี้ยงคือแมวที่ข้าพเจ้ารัก ซึ่งเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจ ทำให้เกิดความสนใจถ่ายทอดกระบวนการคิดที่ถูกกลั่นกรองออกมาจากจินตนาการ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในสิ่งนั้นจึงทำให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์เป็นผลงานผ่านจินตนาการที่สอดคล้องกับประสบการณ์จริงจากจินตนาการของตัวข้าพเจ้า

อิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง

ผลการวิจัยล่าสุดซึ่งเผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เผยให้เห็นว่าเด็ก ๆ รู้สึกพึงพอใจในความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงมากกว่าพี่น้องของตัวเอง อีกทั้งยังเข้ากับสัตว์เลี้ยงได้ดีกว่าพี่น้องของตัวเองด้วย ผลวิจัยดังกล่าวเป็นการตอกย้ำว่า สัตว์เลี้ยงในบ้านอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก และอาจมีผลกระทบเชิงบวกต่อทักษะทางสังคมและสุขภาวะทางอารมณ์ของเด็กด้วยเช่นกัน ในครอบครัวของชาวตะวันตกนั้น สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว แต่มีงานวิจัยเพียงน้อยนิดที่กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสัตว์เลี้ยง แมตต์ คาสเซิลส์ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า “ใครก็ตามที่เคยผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในวัยเด็กจะรู้ว่า เราเข้าหาสัตว์เลี้ยงเพราะต้องการเพื่อนและระบายความในใจ ซึ่งไม่ต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ดังนั้นเราจึงต้องการรู้ถึงความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงจะแนบแน่นแค่ไหนเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ซึ่งท้ายที่สุดอาจทำให้เราเข้าใจว่า สัตว์เลี้ยงส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กอย่างไร” ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Applied Developmental Psychology โดยเป็นผลมาจากการวิจัยที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยโภชนาการสัตว์เลี้ยงวอลเธม ในเคโรมารส์เพ็ทแคร์ และสภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (ESRC) ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ นำโดย ศาสตราจารย์แคลร์ ฮิวจ์ส ประจำศูนย์วิจัยครอบครัวแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยทีมวิจัยได้ทำการสำรวจเด็กอายุ 12 ปี จาก 77 ครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 1 ตัว และมีเด็กมากกว่า 1 คนในบ้าน ซึ่งเด็ก ๆ แสดงให้เห็นว่ามีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าพี่น้อง นอกจากนี้ เด็กในครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขจะมีความขัดแย้งน้อยกว่า และมีความพึงพอใจมากกว่าเมื่อเทียบกับเด็กในครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น คุณคาสเซิลส์กล่าวเสริมว่า “แม้สัตว์เลี้ยงอาจจะไม่เข้าใจมนุษย์

ทั้งหมดและไม่สามารถพูดจาโต้ตอบได้ แต่เด็กก็เปิดใจกับสัตว์เลี้ยงไม่น้อยไปกว่าพี่น้องเลย อันที่จริงแล้ว การที่สัตว์เลี้ยงไม่เข้าใจหรือพูดโต้ตอบไม่ได้กลับเป็นข้อดี เพราะทำให้สัตว์เลี้ยงปราศจากอคติต่อมนุษย์โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ผลการวิจัยก่อนหน้านี้มักพบว่าเด็กผู้ชายมีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงแบบแน่นกว่าเด็กผู้หญิง แต่ผลการวิจัยของเรากลับออกมาในทิศทางตรงกันข้าม เราพบว่าเด็กชายและเด็กหญิงพอใจในสัตว์เลี้ยงเท่าๆกัน แต่เด็กหญิงมีการเปิดใจ มีความสนิทสนม รวมถึงมีความขัดแย้งกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าเด็กชาย ซึ่งอาจตีความได้ว่าเด็กหญิงมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบที่เหมาะสมกว่าเด็กชาย “แนนซี จี นักวิจัยจากวอลเธมและผู้ร่วมเขียนงานวิจัย กล่าวเสริมว่า “มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆว่า สัตว์เลี้ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และความสัมพันธ์ในชุมชน นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคมที่เด็กๆได้รับจากสัตว์เลี้ยง อาจช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางจิตที่ดีให้กับชีวิตในภายภาคหน้า ทว่ายังคงต้องศึกษาผลกระทบในระยะยาวของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อพัฒนาการของเด็กต่อไป”²

สัตว์เลี้ยงแสนรักของข้าพเจ้าคือแมว เป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวข้าพเจ้า ซึ่งไม่ต่างกันกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ข้าพเจ้าเปรียบสัตว์เป็นเหมือนมนุษย์อีกคน เนื่องจากมีการอาศัยอยู่ร่วมกันในทุกๆวัน จึงทำให้เกิดเป็นความผูกพันที่มีต่อกันและกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและมีความสุขในทุกครั้งที่ได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับแมวที่รักเป็นเหมือนคนอื่นๆเดียวกันเสมือนแมวกับตัวข้าพเจ้าอยู่ร่วมกันเป็นคนอื่นๆเดียวกันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้



ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

²บทความผลการวิจัยเผยสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ, ผลการวิจัยเผยสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ, เข้าถึง 3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก <http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/21118>



ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



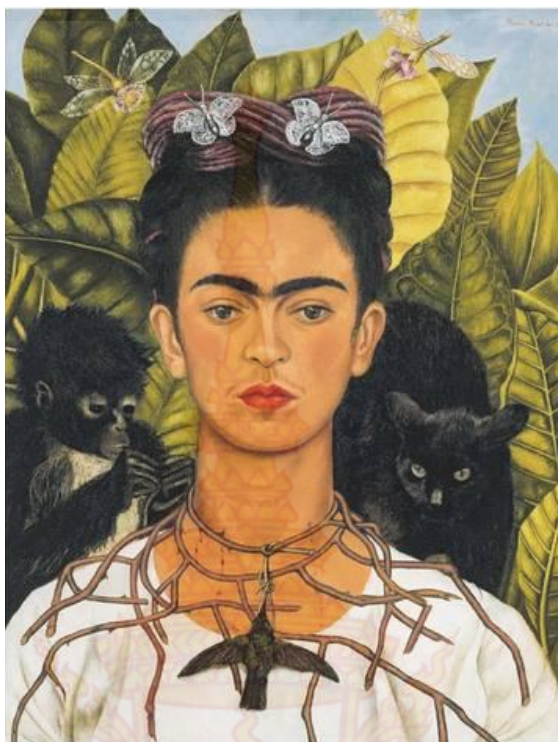
ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลจากสัตว์เลี้ยง
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากศิลปกรรม

ฟรีดา คาห์โล

เป็นศิลปินชาวเม็กซิโก อาชีพจิตรกร รูปแบบงานเป็นแนวผสมแบบเหมือนจริง สัญลักษณ์นิยมและเหนือจริง ภาพเขียนของฟรีดาสะท้อนชีวิตอันขื่นขมอย่างตรงไปตรงมา ทั้งการสมรสที่ล้มเหลว การตั้งครรภ์และการผ่าตัดต่างๆ ภาพในจำนวน 143 ภาพ แบ่งเป็นภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจของฟรีดา ฟรีดาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นเม็กซิกันมากเป็นอย่างยิ่ง โดยสะท้อนเป็นสีอันสดใสในสัญลักษณ์ต่างๆ ในภาพเขียนแม้ว่างานของฟรีดาถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบเหนือจริง และแสดงออกกับพวกลัทธิเหนือจริงของยุโรป แต่ฟรีดาไม่นับตัวเองเป็นพวกลัทธิเหนือจริง งานที่มีท่วงทำนองส่วนใหญ่เกี่ยวกับสตรีส่งให้ฟรีดากลายเป็นแม่แบบของนักสตรีนิยมในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปินท่านนี้คือการนำรูปทรงตัวเองเหมือนผลงานศิลปินมาสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานเข้ากับรูปทรงสัตว์ โดยมีส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมอยู่โดยรอบเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการกระทำของตัวข้าพเจ้าเวลาอาศัยอยู่กับแมว มีการนำลักษณะของตัวเองมาเป็นรูปทรงโครงสร้างหลักของผลงานสวมใส่หัวแมวกลายตัวสัญลักษณ์ (mascot) มาผสมรวมกันกับคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการนำสัตว์เลี้ยงที่รักอย่างเช่น แมว มาจัดวางเป็นองค์ประกอบรายล้อมในผลงาน แสดงออกในรูปแบบกึ่งเหมือนจริงผสมผสานความสนุกสนาน เหมือนความรู้สึกในช่วงเวลาข้าพเจ้าเล่นและใช้ชีวิตอยู่กับแมว



ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ ฟรีดา คาห์โล

ที่มา : บทความ, Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird, วันที่
สืบค้นข้อมูล 3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก www.sarakadee.com/2012/02/03/frida-kahlo

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) อติคุณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ประหยัดได้สร้างชื่อเสียงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้รับรางวัลในการแสดงงานศิลปะ ณ ประเทศอิตาลีหลายรางวัล และเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วได้คิดค้นสร้างสรรค์กรรมวิธีภาพพิมพ์ด้วยเทคนิควิธีแปลกใหม่ ที่มีคุณภาพประโยชน์อย่างมากแก่วงการศิลปะภาพพิมพ์ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ริเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ดวงตราไปรษณียากรที่มีคุณค่าทางศิลปะอันงดงาม สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ.2506 ได้รับเลือกเป็นศิลปินเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะ กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี โดยรัฐบาลอิตาลี พ.ศ.2545 ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในประเทศไทย พ.ศ.2539 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ผลงานศิลปะของอาจารย์ประหยัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างภาพสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ แมว ม้า นกเค้าแมว อาจารย์ประหยัดมีเทคนิคพิเศษในการสร้างสรรค์ให้ดวงตาของสัตว์ในภาพเป็นสีทองแวววาวแม้ว่าบางภาพผ่านกาลเวลามาร่วมสี่สิบปีแล้วสีทองยังสวยงามสดใส

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปินในเรื่องของรูปแบบการจัดองค์ประกอบที่มีสัตว์อย่างเช่นแมวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเหมือนกับงานของข้าพเจ้าที่นำแมวมาเป็นส่วนประกอบเนื้อหาหลักในภาพผลงาน อากัปกิริยาท่าทางของแมวในมุมต่างๆ ส่งอิทธิพลจากศิลปินมาสู่ผลงานของข้าพเจ้า มีการใช้น้ำหนักแสงเงาที่มีมิติและเกิดระยะหน้าและหลังของพื้นหลังภายในผลงาน มีการไลโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้รูปร่างและรูปทรงของสัตว์ที่เรียบง่ายเป็นท่าทางของสัตว์ที่มีความคลอเคลียกันผ่านรูปแบบงานของภาพพิมพ์แกะไม้ และดวงตาของแมวที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน



ภาพที่ 5 ภาพผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
ที่มา : บทความ, **คุณน้ำตาล**, วันที่สืบค้นข้อมูล 3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก <http://www.artbangkok.com/?p=10355>

Helena Perez Garcia

เป็นนักวาดภาพประกอบและนักออกแบบกราฟิกที่ศึกษาด้านจิตรศิลป์ในเซบิญาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการออกแบบและภาพประกอบในวาเลนเซีย เธอได้ตีพิมพ์หนังสือสองเล่มในฝรั่งเศสและทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ ภาพประกอบของเธอมีความคิดอย่างอุดมคติไปด้วยรายละเอียดและสี สีหลักของแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจของเธอเป็นศิลปะวรรณกรรมและภาพยนตร์ หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีจิตรศิลป์ในสเปน, เฮเลนาย้ายไปอยู่ที่กรุงลอนดอนในปี 2012 ที่เธออาศัยอยู่และทำงาน 6 ปี ในช่วงเวลานี้และขับเคลื่อนด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเมืองและประเทศเฮเลนพัฒนาในรูปแบบเป็นลักษณะของเธอเอง

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปินในเรื่องของสี เป็นการใช้อยู่ตรงข้ามที่ทำให้เกิดความสมดุลภายในผลงานการสร้างสรรค์ในตัวผลงาน เป็นสีที่มีลักษณะเฉพาะตนและใช้สีที่สดใสให้ความรู้สึกสดใสสนุกสนาน และการจัดองค์ประกอบโดยการนำตัวเองมาเป็นองค์ประกอบโครงสร้างรูปทรงหลัก โดยรูปวาดของศิลปินไม่ได้มีความเหมือนจริงมากนักเป็นลักษณะของการ์ตูนผู้หญิงที่มีหน้าตาเฉพาะเหมือนตัวศิลปิน เหมือนกับผลงานของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้านำโครงร่างทางร่างกายมาเป็นส่วนประกอบกับหัวของแมว โดยมีการจัดท่าทางอิริยาบถของข้าพเจ้าเมื่อเล่นกับแมวในสถานที่ต่างๆ เสมือนตัวข้าพเจ้ากับแมวเป็นหนึ่งเดียวกันตามจินตนาการ ทั้งสิ่งแวดล้อมในห้องและนอกห้องตามจินตนาการที่แต่งเติมขึ้น ข้าพเจ้าได้นำอิทธิพลส่วนพื้นหลังของภาพศิลปินมาเป็นแรงบันดาลใจจินตนาการปรับใช้กับตัวผลงานของข้าพเจ้าให้เหมาะสมกับเรื่องราวสัตว์เลี้ยงและธรรมชาติรอบกาย



ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Helena Perez Garcia

ที่มา : บทความ, I Need A Guide, วันที่สืบค้นข้อมูล 13 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

<https://www.artisticmoods.com/helena-perez-garcia-3/>

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน

เมื่อได้กลับบ้านสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าเจอทุกครั้งก็คือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า ซึ่งมักจะออกมาต้อนรับและติดตามตัวข้าพเจ้าตลอดการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผูกพันและมีความสุขตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันจนเหมือนคนๆเดียวกัน ก่อเกิดเป็นแนวความคิดในผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแมวที่มีรูปร่าง หน้าตาและสายพันธุ์ต่างๆ จากภาพถ่าย เพจโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ แมวจริงของข้าพเจ้าภายในบ้าน และแมวตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอ โดยนำภาพเหล่านั้นมาจัดวางองค์ประกอบปรับใช้นำเสนอเป็นผลงานที่ผสมผสานจินตนาการของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ความรู้สึกที่มีความสุข มีความประทับใจทุกครั้งที่ได้คิดถึง

ขั้นตอนประมวลความคิด

จากที่ข้าพเจ้าได้เลี้ยงสัตว์แล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นตัวเอง มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ภายใต้แนวความคิดของข้าพเจ้า โดนเริ่มจากการจินตนาการพื้นที่ส่วนตัวที่มีเพียงแค่ว่าข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงขึ้นมาโดยปราศจากบุคคลอื่น และมีการวาดใบหน้าของแมวที่มีตัวของข้าพเจ้ากับศีรษะแมวมารวมกันเป็นคนๆเดียวกัน

รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์

เนื้อหา (Content)

ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้ามีแมวเป็นสัตว์เลี้ยง ชีวิตในการทำกิจกรรมต่างๆของข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีเพียงข้าพเจ้าคนเดียวอีกต่อไป แม้กระทั่งการทำกิจวัตรส่วนตัวเหมือนเรามีกันและกันตลอดเวลา จึงก่อก่อเป็นความรู้สึกผูกพัน มีความสุขและเป็นตัวของตัวเองเมื่อได้อยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยง ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดผลงานจากจินตนาการของข้าพเจ้าสู่ผลงานสร้างสรรค์

รูปทรง (Form)

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริงและรูปทรงวัตถุที่มาจากจินตนาการ นำมาจัดวางองค์ประกอบในภาพโดยผ่านการ ตัดแปลง ลด ตัดทอน รูปทรงผสมผสานจินตนาการ โดยมีรูปทรงหลักเป็นรูปทรงของหัวสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นของงานซึ่ง

ประกอบไปด้วยสิ่งของรายละเอียดประกอบสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งในธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น นำมาผสมผสานสร้างเป็นพื้นที่ตามจินตนาการ

ทัศนธาตุ (Visual Elements)

จุด มีการนำจุดเข้าไปในส่วนหนึ่งของสิ่งของต่างๆ เพื่อสร้างลวดลายส่งเสริมให้เข้ากับสิ่งของ วัตถุ นั้นๆ ทำให้เกิดความสดใสน่ารักและมีความน่าสนใจ และจุดยังทำหน้าที่เป็นพื้นผิว ระยะของพื้นภาพ เพื่อช่วยเสริมให้รูปทรงหลักของภาพเกิดความเด่น

เส้น ในผลงานข้าพเจ้ามีการใช้เส้นแบบหลากหลาย ใช้เส้นโค้งเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบาย และเส้นกันหอยทับซ้อนกันเพื่อจินตนาการถึงความเคลื่อนไหว คลื่นคล้าย เส้นโครงสร้างในรูปแบบลายเส้น การตื้นผสมผสานเส้นเส้นกันหอยแทนพื้นผิวของรูปทรงหลักภายในงาน

สี ในการใช้สีจะเน้นสีที่สดใสด้วยสีโทนเย็น แต่บางช่วงของผลงานจะใช้สีคู่ตรงข้ามทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างวัตถุ โดยผลงานบางชิ้นจะใช้สีโทนเย็น 70 เปอร์เซ็นต์ และสีโทนร้อน 30 เปอร์เซ็นต์ หรือสีโทนร้อน 70 เปอร์เซ็นต์ และสีโทนเย็น 30 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สีสันทันให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่เน้นความสนุกสนานภายในงาน

พื้นที่ว่าง มีการสร้างสีพื้นที่ที่ทับซ้อนแทนสีโครงสร้างหลักภายในองค์ประกอบของภาพ จัดองค์ประกอบโดยแบ่งเป็นรูปทรงเป็นที่ว่างบวกและที่ว่างลบอยู่รอบๆรูปทรง และพื้นที่ว่างแบบ 2 มิติที่กำหนดให้มีแค่ความกว้างและความยาว

รูปทรง ใช้รูปทรงของศีรษะแมวที่มีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดประกอบรวมกับรูปร่างของคน แทนสัญลักษณ์ตัวของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นคนคนเดียวกัน สร้างสรรค์ให้มีท่าทางที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆตามจินตนาการ ใช้รูปทรงของวัตถุต่างๆแบบเรียบง่ายมาประกอบเรื่องราวเช่น ต้นไม้ สระน้ำ ก้อนเมฆ ดวงดาวในอวกาศ มาทำการดัดแปลงลด ตัดทอนให้ต่างไปจากของจริง และยังมีกรนำรูปทรงของแมวที่หลากหลายสายพันธ์มาประกอบรวมกันทำให้เกิดรูปทรงใหม่เพิ่มขึ้นภายในเรื่องราวในภาพอีกด้วย

น้ำหนักแสงและเงา ใช้การวาดเส้นของขนแมวโดยการเขียนแบบไล่น้ำหนักในสีต่างๆ จากน้ำหนักอ่อนไปน้ำหนักเข้มพิมพ์ทับซ้อนกัน และใช้น้ำหนักอ่อน-เข้มบริเวณของวัตถุต่างๆเช่น เรือ กระดาษ โตะ แก้ว ก้อนเมฆ ก่อเกิดมิติระยะหน้าและหลังให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น

พื้นผิว ลักษณะพื้นผิวเกิดเป็นลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นโดยใช้พื้นผิวในผลงานสร้างสรรค์เทคนิคการใช้กระดาษยับกับวานิช และใช้แปรงปาดเพื่อทำให้เกิดรอยที่แปรงพิมพ์ทับซ้อนกันให้เกิดน้ำหนัก และใช้ดินสอไขปาดสลับไปมาเพื่อทำให้เกิดพื้นผิวของน้ำ ลักษณะผิวเกือบจะสร้างรูปทรงขึ้นโดยตัวเอง เช่นผิวของแมว ปรากฏเป็นเส้น น้ำหนัก ก่อเกิดเป็นรูปทรงหัวของแมวที่ให้ความเด่นในองค์ประกอบภายในผลงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ เทคนิคภาพพิมพ์หิน

การรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวต่างๆของข้าพเจ้า มานำเสนอในรูปแบบที่ออกมาจากจินตนาการให้สอดคล้องกับเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตของแม่วที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ แสดงออกถึงคุณค่าความสุขภายในจิตใจผ่านพื้นที่จินตนาการในช่วงเวลาของการอยู่ร่วมกัน

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์

เมื่อได้แรงบันดาลใจจากภาพร่างแล้ว ข้าพเจ้าจึงนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน(บนแผ่นอลูมิเนียม) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่มีความละเอียดและปราณีตในการทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าพเจ้าชอบการตรอ้อจึงทำให้เทคนิคภาพพิมพ์หินเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและถนัดมากที่สุด แสดงออกถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดเวลาระหว่างข้าพเจ้าและสัตว์เลี้ยง จึงเกิดการสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมาตามจินตนาการ ในภาพร่างจะมีการทับซ้อนของสีหลายแม่พิมพ์ เกิดน้ำหนักแสงเงา และสีเส้นที่สดใสแสดงถึงความสุข ความสนุกสนาน



ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์



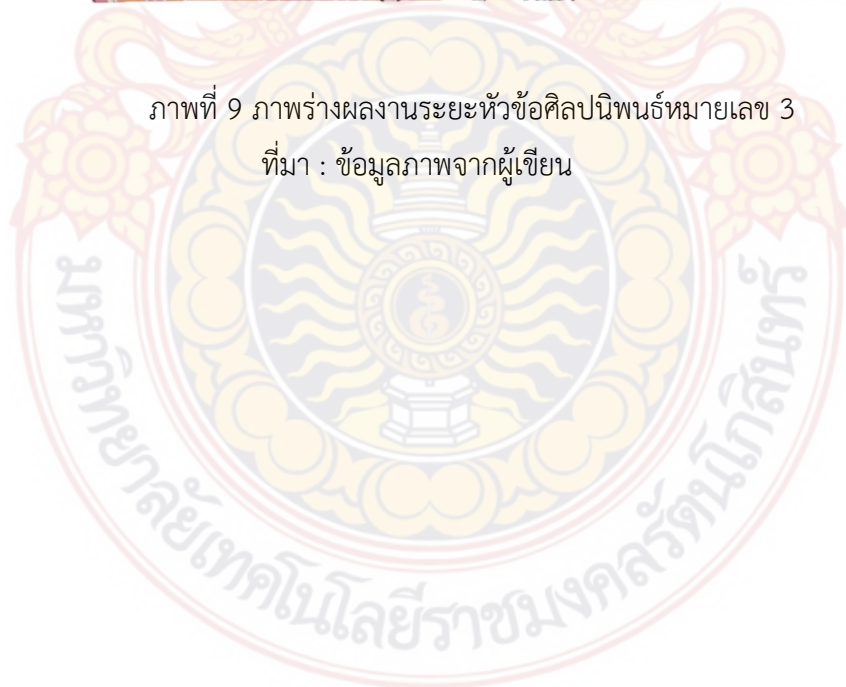
ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน



ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน



ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน





ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานระยะห้วข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน



ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5
ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน



ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน





ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน



ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน



ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5



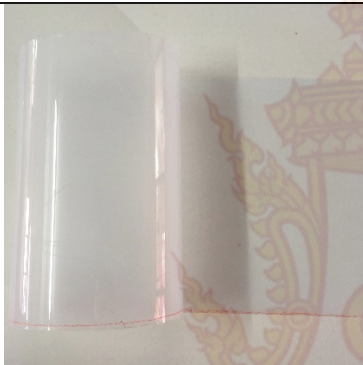



ที่มา : ข้อมูลภาพจากผู้เขียน

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมิเนียม

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิค ภาพพิมพ์หิน มีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

- แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate) ขนาด 103x75 เซ็นติเมตร
- กระดาษพิมพ์ภาพผลงาน ฟาเบรียอานโน (Fabriano)
- กระดาษพรีฟ (Proof)
- ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียวอย่างดี (Drafting Film Single Matt)
- ปากกาลูกกลิ้ง (Ballpoint Pen)
- วัสดุไขเขียนแม่พิมพ์ ดินสอไฮดรามา้า (Horse No.1818)
- สีสเปรย์ (Spray)
- กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)
- กรดซัลฟูริก (Sulfulric acid)
- น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
- น้ำมันสน (Turpentin)
- น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red lacquer)
- หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset Ink)
- ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbornate)
- น้ำมันวานิช (Vanish Oil)
- เกรียงผสมหมึกขนาด 1” , 1.5” , 2”
- แปรง พู่กันกลม พู่กันแบนชนิดต่าง
- แป้งฝุ่น (Talcum)
- กาวกระถิน (Arbic gum)
- ดินสอ , เกรียงชนิดธรรมดา(สีแดงหรือสีส้ม) , ปากกาลูกกลิ้ง
- เทปหน้ากว้าง 0.5” (เช่น Nitto)
- กระบอกพ่นน้ำ
- ผ้าสาลูชนิดดี (ตัดเป็นแผ่นเหลี่ยมขนาด 1.5x1.5 ฟุต)
- ฟองน้ำชนิดดี 2 -3 ก้อน
- อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติกจำนวน 2 ใบ

ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิค ภาพพิมพ์หิน(Litograph)

 <p>แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate)</p>	 <p>กระดาษฟาเบรียอานี (Fabriano)</p>
 <p>ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียว (Drafting Film Single Matt)</p>	 <p>ดินสอไฮดรามา (Horse No.1818)</p>
 <p>กาวกระถิน (Arbic gum)</p>	 <p>ผ้าสาหลูชนิดดี</p>

ภาพที่ 17 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

 <p>แปรง พู่กันกลม</p>	 <p>ไม้ขนไก่</p>
 <p>เกรียงผสมหมึก</p>	 <p>ฟองน้ำชนิดดี</p>
 <p>แป้งฝุ่น</p>	 <p>จารบี</p>
 <p>ผงสนิม(Ferric Oxide)</p>	 <p>ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate)</p>

ภาพที่ 18 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 19 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
 ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์หิน

ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Litograph) บนแผ่นอลูมิเนียม ในการลำดับขั้นตอนในแต่ละผลงานได้มีความคล้ายคลึงกันจึงขอยกตัวอย่างเพียงกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนและสมบูรณ์ดังนี้

1. ขั้นตอนการนำภาพร่างขยายใหญ่ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ตามความต้องการ นำไปขยายด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ในขนาด 65x90 เซนติเมตร (On scale) เพื่อให้สอดคล้องกับแม่พิมพ์ขนาด 75x103 เซนติเมตร จากนั้นหามุมฉากของภาพผลงาน เพราะในการถ่ายเอกสารจะทำให้มุมฉากของภาพผลงานเกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอ



ภาพที่ 20 ภาพการนำภาพร่างขยายด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

2. ขั้นตอนการลอกแบบลายเส้นโครงสร้างของผลงานลงบนแผ่นซีพีเอ็ม

เมื่อได้มุกฉากของงานเรียบร้อยแล้ว ให้นำแผ่นซีพีเอ็มหน้าเดียวชนิดอย่างดีมามาทาบบไว้ด้านบนของภาพขยาย โดยกำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” (ที่บาร์/Register Mark) ลงบนหัวและท้าย โดยให้รูปผลงานอยู่ระหว่างกลางทั้งด้านบน-ล่าง และซ้าย-ขวา เพื่อลดปัญหาการคลาดเคลื่อนของแม่พิมพ์บนเพลทอลูมิเนียม จากนั้นนำปากกาเคมีชนิดกันน้ำมาเขียนลอกลายเส้นตามรายละเอียดของภาพจนครบถ้วนสมบูรณ์



ภาพที่ 21 ภาพโครงสร้างลายเส้นและการกำหนด “T” และ “I”
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 22 ภาพโครงสร้างลายเส้นและการกำหนด “T” และ “I”
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

3. ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

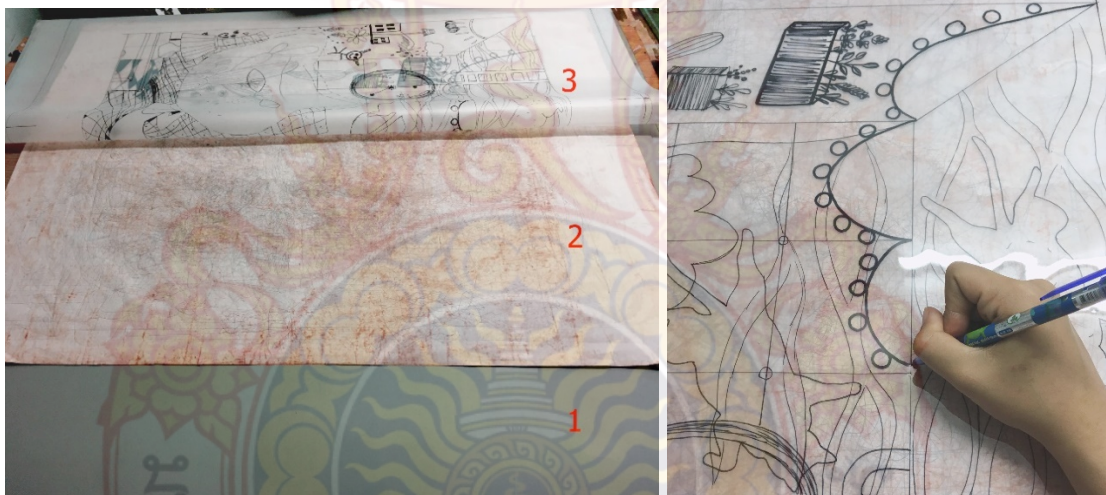
เมื่อได้เพลทแม่พิมพ์ที่ถูกผลิตมาจากโรงงานแล้ว อาจยังมีคราบไขมันหลงเหลือติดอยู่บนหน้าเพลทแม่พิมพ์ จึงต้องล้างทำความสะอาดใหม่อีกครั้งโดยการล้าง จะใช้กรดซัลฟูริก (Sulphuric acid) 2 OZ : น้ำสะอาด 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ำกรดที่ผสมไว้แล้ว ลูบสลับขึ้นลงทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ทั่วกันทั้งหน้าเพลทแม่พิมพ์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



ภาพที่ 23 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์แผ่นอลูมิเนียม
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นลงบนแม่พิมพ์

เมื่อวิเคราะห์ภาพร่างแล้วแยกเพลทแม่พิมพ์ตามสีที่กำหนด เพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการพิมพ์ นำมาคัดลอกลงบนเพลทแม่พิมพ์โดยการนำผงสนิม(Ferric Oxide) ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ มาทาถูลงบนกระดาษขุ่นหรือกระดาษฟรุฟขาว เพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นคัดลอกลงบนเพลทแม่พิมพ์ จะไม่นิยมใช้กระดาษลอกลาย(Carbon Copy) เนื่องจากกระดาษลอกลายมีความเป็นไขทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ผงสนิมมีความคงทนและสามารถล้างออกได้โดยกระบวนการที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง เมื่อได้แผ่นลอกลายแล้วให้นำเพลทแม่พิมพ์อลูมิเนียมมาวางไว้ด้านล่างเป็นอันดับแรก จากนั้นนำแผ่นลอกลายวางทับลงบนเพลทแม่พิมพ์อีกชั้นหนึ่ง และนำกระดาษไขฟิล์มที่ลอกโครงร่างลายเส้นไว้มาวางด้านบน ใช้ปากกาถูกลิ้นเดินเส้นตามโครงร่างรายละเอียดของภาพ ลอกแบบสัญลักษณ์ “T” และ “I” แล้วกรีดเบาๆด้วยคัตเตอร์บนเพลทแม่พิมพ์เพื่อให้มองเห็นชัดเจน



ภาพที่ 24 ขั้นตอนการลอกแบบโครงร่างลายเส้นลงบนแม่พิมพ์
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการกั้นกาวกระถิน

การเตรียมกาวกระถิน

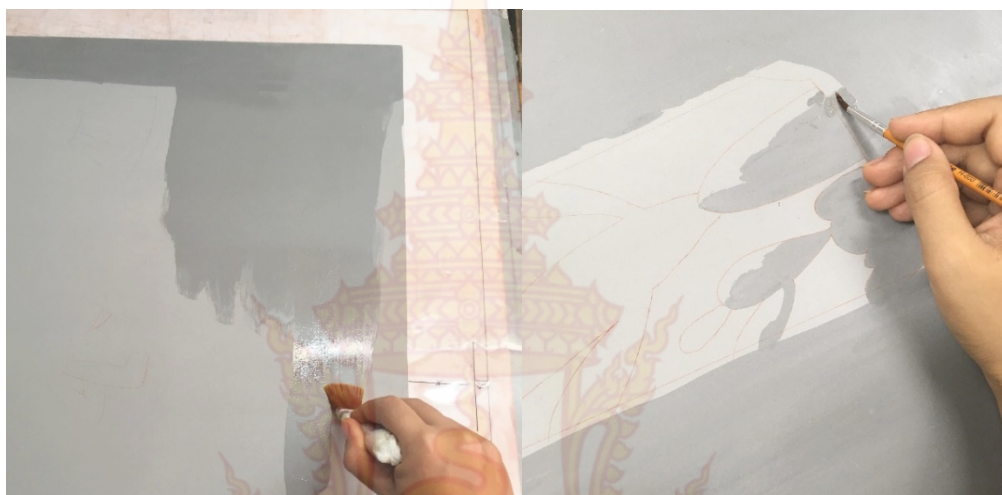
นำกาวกระถินแบบชนิดเม็ดมาบดให้ละเอียด ละลายด้วยการเติมน้ำอุ่นในปริมาณที่พอเหมาะ ทำการกวนกาวกระถินจนเม็ดกาวละลายจนหมด จากนั้นนำมาผ่านการกรองด้วยผ้าสาหลูสองชั้นเพื่อนำเศษไม้ที่ติดมากับเม็ดกาวออก จากนั้นใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความหนาแน่นของกาวให้อยู่ที่ประมาณ 11-14 จากนั้นเก็บรักษาโดยใส่ขวดภาชนะเก็บเข้าตู้เย็น จึงได้เป็นกาวบริสุทธิ์ (Pure gum)



ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเตรียมกาวกระถิน

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

- ขั้นตอนการกั้นกาวลงบนเพลาแม่พิมพ์บริเวณขอบด้านนอกงานทั้ง 4 ด้านในส่วนที่ไม่ต้องการให้ไขหรือคราบสิ่งสกปรกต่างๆ ลงไปติดบนเพลาแม่พิมพ์
- ขั้นตอนการกั้นกาวเพื่อกำหนดขอบเขตของผลงานบริเวณรูปทรง เป็นการกั้นกาวบริสุทธิ์ปิดกั้นตามรูปทรงที่ต้องการ เพื่อนำไปพิมพ์พื้นระนาบที่บ โดยใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงช่วยสร้างภาพชัดลึบนบนแม่พิมพ์โดยตรง แล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ได้ทันที



ภาพที่ 26 ขั้นตอนการกั้นกาวบริสุทธิ์

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 27 แม่พิมพ์ที่ผ่านการกั้นกาวบริสุทธิ์

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

6. ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์โดยวัสดุ

วัสดุชนิดแบบแห้ง

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

ปากกาเคมีกันน้ำ ใช้กับพื้นระนาบที่ต้องการให้ความทึบตัน(Solid Area) เขียนเป็นเส้น(Drawing) เกิดน้ำหนักเส้นที่ทึบต่างกันไป

วัสดุชนิดแบบเปียก

น้ำมันวานิช(Vanish oil) ใช้ทำพื้นระนาบที่ต้องการให้ทึบตัน(Solid Area) โดยการนำมาละลายน้ำมันสนกับน้ำมันทินเนอร์ให้มีความเหลวพอเหมาะไม่มากเกินไป แล้วทาลงบนแม่พิมพ์ตามพื้นที่ที่ต้องการ หรือทำให้เกิดรอยที่แปร่ง(Brush)

สีสเปรย์ชนิดเงา(Spray) ใช้ในการทำพื้นผิวเป็นจุดละออง ทำพื้นผิวแม่พิมพ์โดยการไล่น้ำหนักโดยใช้น้ำตาลทรายเม็ดหยาบโรยกันในส่วนที่ไม่ต้องการ

น้ำยาแลคเกอร์แดง(Red Lacquer) ใช้ทำพื้นระนาบที่ต้องการให้ทึบตัน(Solid Area) เป็นเคมีพันธ์ที่มีความจำเป็นต่อเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) ในการเซตแม่พิมพ์ที่เกิดจากการกั้นกาวบริสุทธิ์โดยไม่ต้องผ่านการกัดกรด เซตจนให้เรียบและบางลงบนพื้นที่ว่างแล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ได้ทันที

กำหนดแม่พิมพ์วัสดุชนิดแบบแห้งคือ ดินสอไฮดรามา (Horse No.1818) เป็นการวาดเส้น(Drawing)แบบไล่น้ำหนักจากน้ำหนักอ่อน-เข้มเพื่อให้เกิดแสงเงา การเขียนให้เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง การสร้างปริมาตร รูปทรง การทำพื้นผิวด้วยการลักษณะการปาดด้วยดินสอไฮ

กำหนดแม่พิมพ์วัสดุชนิดแบบเปียก การใช้น้ำมันวานิชเป็นการกำหนดพื้นที่ให้เกิดรูปทรง การเขียนให้เกิดเส้นต่างๆ การทำพื้นผิวเป็นรอยที่แปร่ง



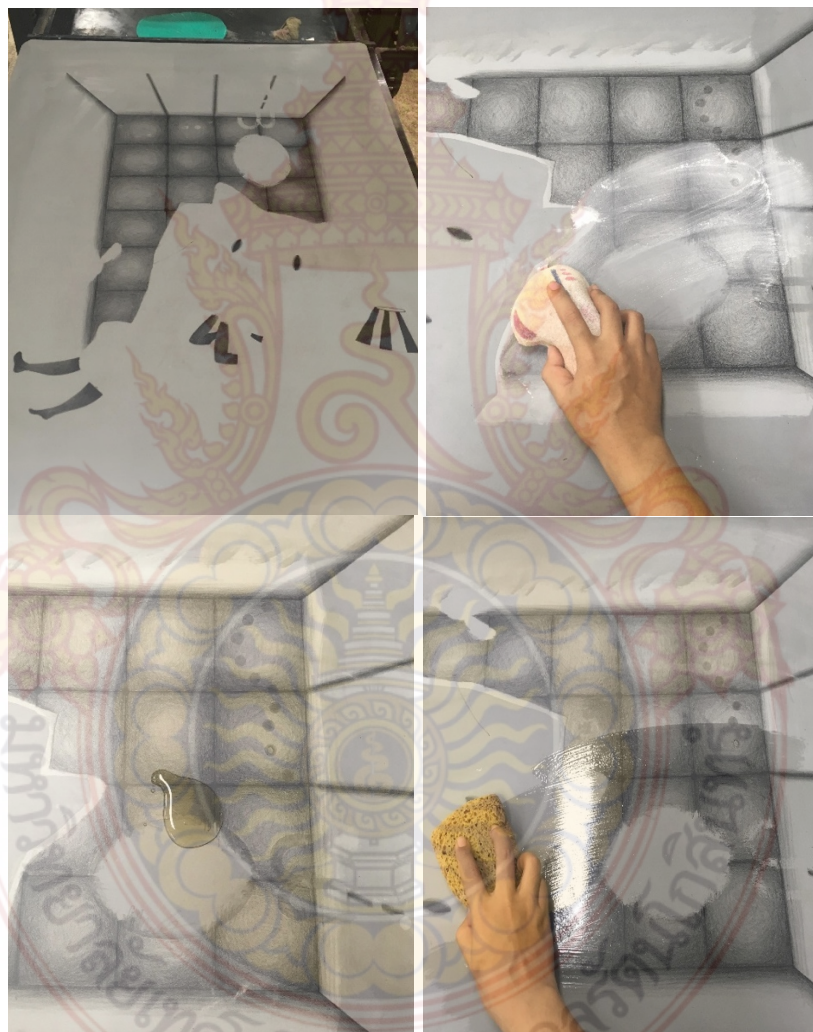
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการเขียนวัสดุไซชนิดแบบแห้ง
 ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเขียนวัสดุไซชนิดแบบเปียก
 ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

7. ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์

เมื่อเขียนด้วยวัสดุไขทั้งสองชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้ฟองน้ำที่หุ้มด้วยผ้าเนื้อนุ่มลูบแบ่งฝุ่นวนให้ทั่วทั้งเพลทแม่พิมพ์ จากนั้นใช้กาวบริสุทธิ์ปริมาณเล็กน้อยลูบวนกาวให้ทั่วทั้งเพลทแม่พิมพ์ด้วยฟองน้ำเนื้อนุ่ม เพื่อเป็นการรักษาผิวหน้าเพลทแม่พิมพ์หลังเขียนเสร็จ และทำให้วัสดุไขที่เขียนลงไปผนึกติดบนผิวหน้าแม่พิมพ์แน่นขึ้นและแข็งแรงขึ้น แล้วนำไปพักให้แห้งประมาณ 8-12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

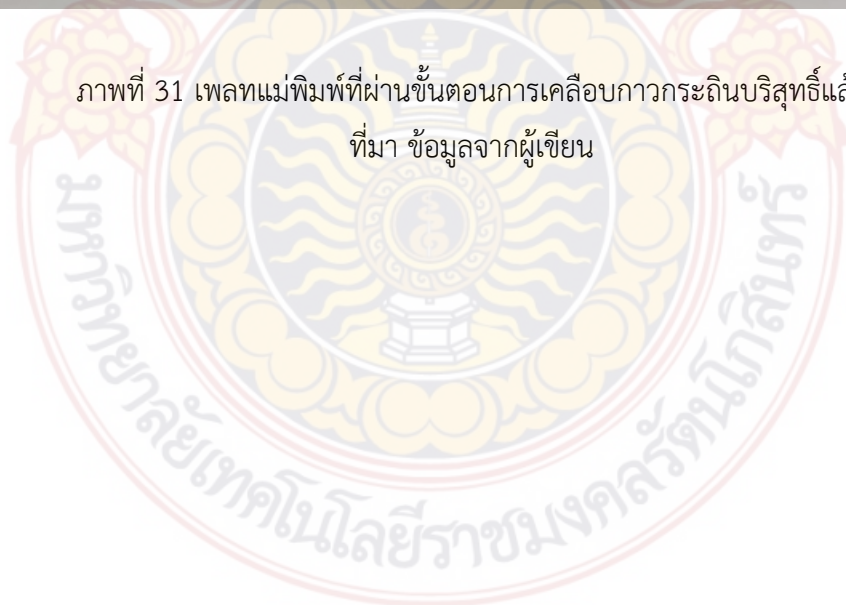


ภาพที่ 30 ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



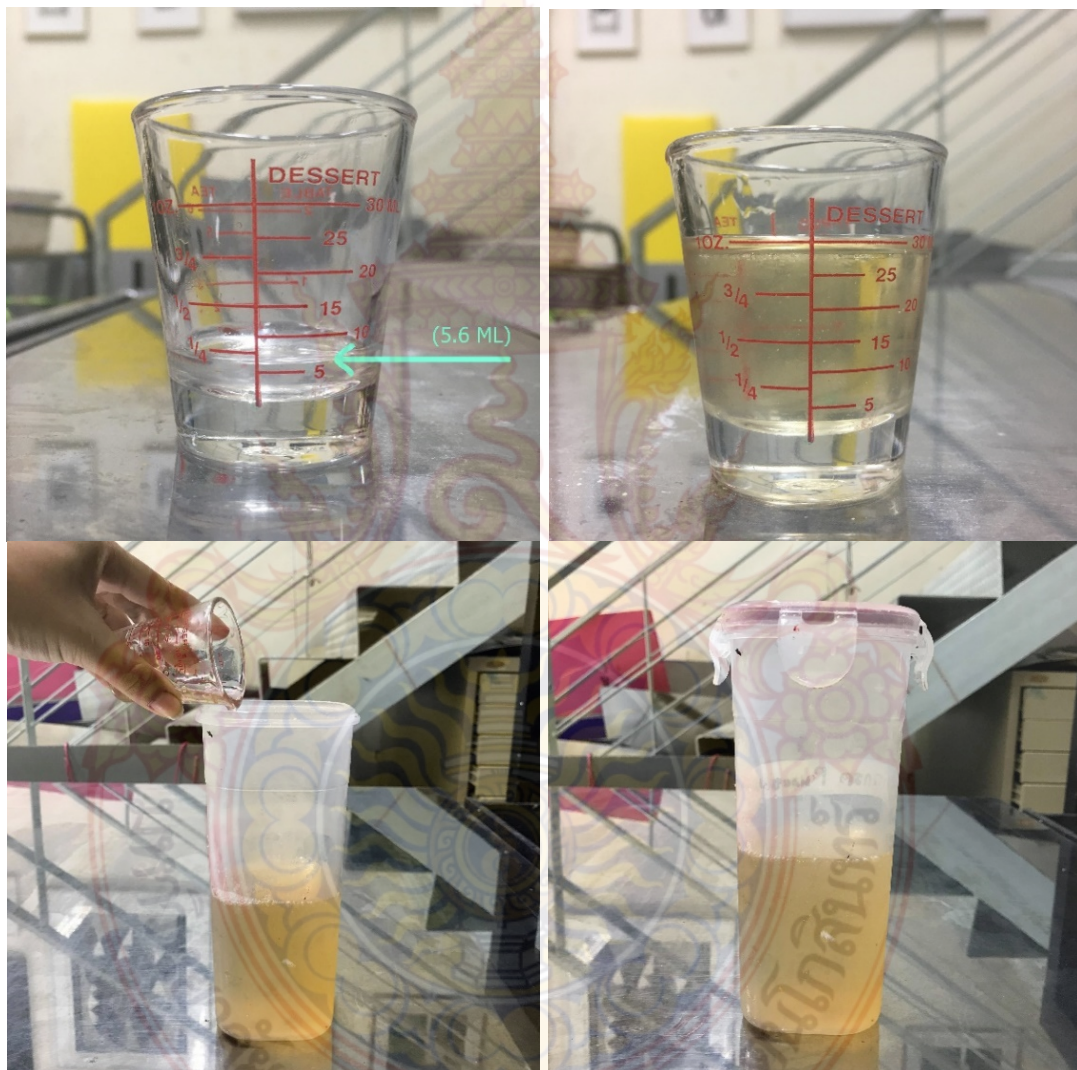
ภาพที่ 31 เพลทแม่พิมพ์ที่ผ่านขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์แล้ว
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



8. ขั้นตอนการกัดกรด

การเตรียมกาวกรด

ใช้กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) 5.6 มิลลิตร (ML) ผสมกับกาวบริสุทธิ (Arabic gum) 8 OZ (ออนซ์) ด้วยแก้วตวงขนาด 1 OZ (ออนซ์) เท่ากับ 8 ครั้งรวมกัน จะได้กาวกรด (Gum Etch)



ภาพที่ 32 การเตรียมกาวกรด
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

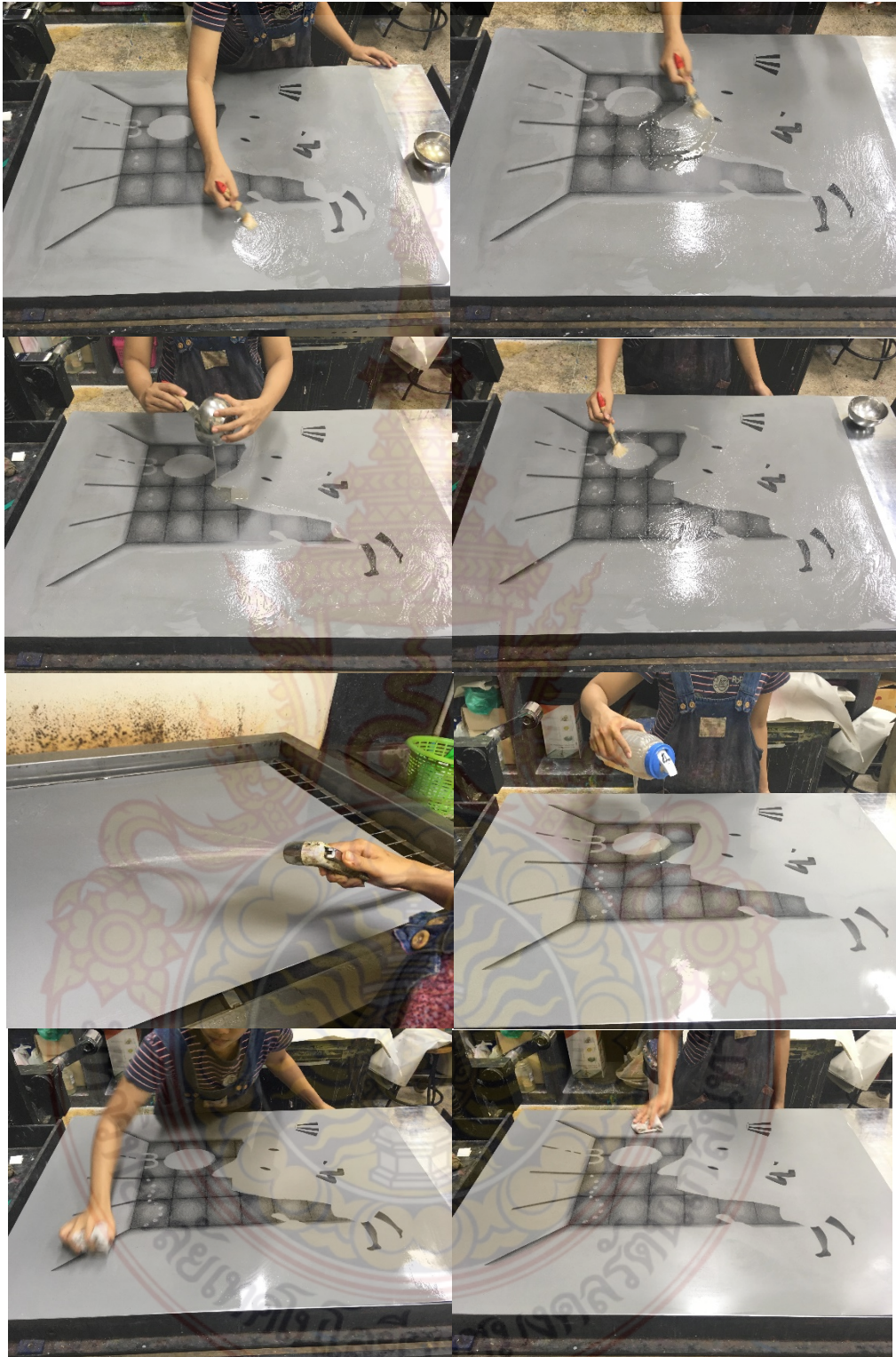
ขั้นตอนการกัดกรด

สูตรในการกัดกรด 60 : 40 ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 60 คือกาวกรด 60% เจือจางด้วยกาวบริสุทธิ์ 40% เทผสมให้เข้ากันก่อนแล้วจึงนำมาใช้กัดกรดได้ เมื่อเคลือบกาวบริสุทธิ์ได้ 8-12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงแล้ว นำเพลาแม่พิมพ์มาสูญญากาศบนแท่นพิมพ์โดยการหยดน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เพลาแม่พิมพ์เคลื่อนที่ จากนั้นเริ่มกัดจากพื้นที่ว่างเปล่าแล้วกัดไล่ น้ำหนักตามความเข้ม-อ่อนโดยดูจากการเขียนด้วยวัสดุไซ้ ด้วยการใส่แรงขุ่นนุ่มนามวนสลับขึ้นลงให้ทั่ว โดยกำหนดจากวินาทีแรกที่น้ำหนักเข็มสุดครบ 1 นาที แล้วเลื่อนตำแหน่งที่น้ำหนักเข็มรองลงมาจนครบ 2 นาทีแล้วเคลื่อนตำแหน่งที่น้ำหนักอ่อนลงมา เมื่อครบ 3 นาทีให้เทกาวที่เหลือทั้งหมดลงบนเพลาแม่พิมพ์แล้วแปรงสลับพู่กันไปมาทั่วทั้งเพลาแม่พิมพ์จนครบ 5 นาที แล้วใช้ฟองน้ำหมาดลูบกวาวออกให้หมด นำไปล้างน้ำสะอาดให้ไม่มีคราบกาวหลงเหลืออยู่ จากนั้นเทกาวบริสุทธิ์ในปริมาณที่พอเหมาะ ใช้มือลูบวนให้ทั่วแม่พิมพ์ประมาณ 2 นาที แล้วใช้ผ้าสาลูบวนลักษณะก้นหอยสลับขึ้นลง เมื่อทั่วแล้วจึงเปลี่ยนกระดาษผ้าฝ้ายใหม่ นำลงไปลูบวนแบบก้นหอยจนมั่นใจว่ากาวบริสุทธิ์เรียบและบางสม่ำเสมอทั่วกันทั้งแม่พิมพ์ หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน หลังจากขั้นตอนนี้ระวังห้ามให้แม่พิมพ์โดนน้ำโดยเด็ดขาด



ภาพที่ 33 การผสมกาวกรดในการกัดกรด

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

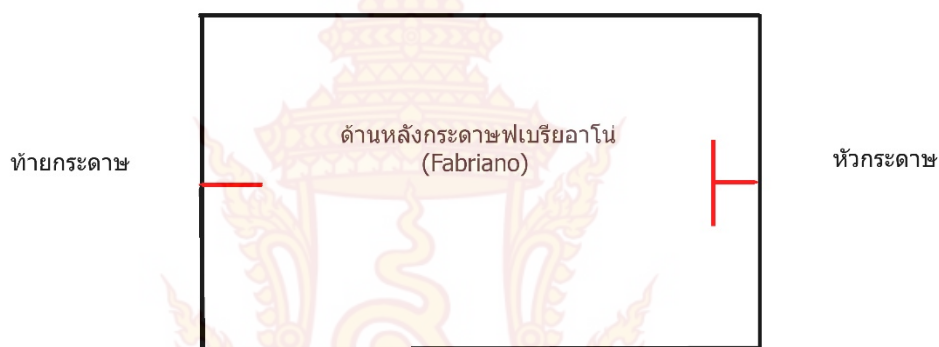


ภาพที่ 34 ขั้นตอนการกัดกรด

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

ตัดกระดาษให้ส่วนหัวและส่วนท้ายให้เท่ากันตาม T และ I จะทำไว้บริเวณด้านหลังของกระดาษ มีสัญลักษณ์ T และ I ที่หัวกระดาษตรงกับแม่พิมพ์ กระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพผลงานคือกระดาษ ฟาเบรียอาโน (Fabriano) หลังจากกำหนดสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมของแท่นพิมพ์



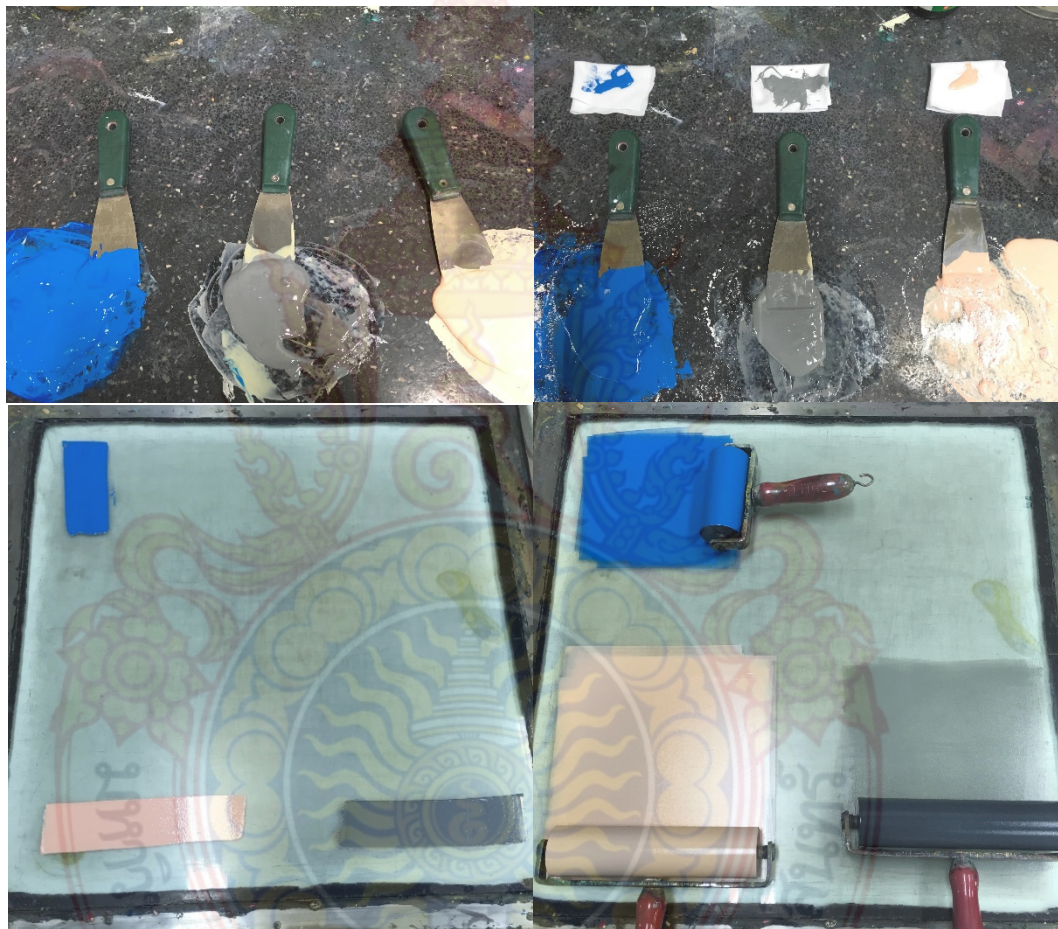
ภาพที่ 35 ขั้นตอนการเตรียมกระดาษ

ทีมา ข้อมูลจากผู้เขียน



ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

การปรับสภาพหมึกพิมพ์ให้เข้ากับการพิมพ์ โดยใส่ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) ที่มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียดสีขาวประมาณอัตรา 1:1 เพื่อปรับสภาพหมึกให้เหนียวขึ้นขึ้น ปาดหมึกลงบนแท่นกลิ้งหมึกแล้วใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งสลับขึ้นลง ให้หมึกเรียบเสมอกัน



ภาพที่ 36 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

9. ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ และการกลิ้งหมึกพิมพ์

ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ

การล้างคราบไขออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ เตรียมผ้าสะอาด น้ำสะอาด น้ำมันทินเนอร์ น้ำมันสน น้ำยาแลคเกอร์แดง และฟองน้ำ นำเพลทแม่พิมพ์มาสูญญากาศบนแท่นพิมพ์ จากนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันสนเช็ดจนลงบริเวณไขแล้วเช็ดออก 2-3 รอบจนหมด แล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันทินเนอร์เช็ดจนวนซ้ำอีกครั้ง แล้วใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงเช็ดจนให้เรียบและบางสม่ำเสมอทั่วแม่พิมพ์ จากนั้นใช้หมึกบริสุทธิ์ละลายด้วยน้ำมันสนเช็ดจนบนแม่พิมพ์แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้เรียบและบาง จากนั้นพักแม่พิมพ์ไว้ให้น้ำมันสนระเหยประมาณ 1-2 นาทีใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำสะอาดลูบลงบนเพลทแม่พิมพ์จนคราบหมึกเจือจาง และน้ำยาแลคเกอร์แดงหลุดออกจนหมด แล้วเช็ดน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงผิวแม่พิมพ์ให้ทั่ว อย่าปล่อยให้เพลทแห้ง



ภาพที่ 37 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำ
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

การกลิ้งหมึกพิมพ์

เมื่อล้างเชม้ดำเรียบร้อยแล้ว ใช้ลูกกลิ้งที่เตรียมไว้กลิ้งลงบนแม่พิมพ์ แบ่งการกลิ้งเป็น 3 ชุด โดยกลิ้งหมึกสลับกับการเช็ดน้ำ กลิ้งหมึก 10 ครั้ง เช็ดน้ำ 1 ครั้ง แล้วกลิ้งต่ออีก 10 ครั้งนับเป็น 1 ชุด ทำจนครบ 3 ชุด แล้วกลิ้งปิดหน้าเพลทครั้งสุดท้ายโดยไม่ต้องเช็ดน้ำ จากนั้นนำถุงน่องเนื้อเนียนปั่นเป็นก้อนกลม เช็ดทำความสะอาดบนแม่พิมพ์ และตรวจสอบคราบสิ่งสกปรกที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้เรียบร้อย



ภาพที่ 38 ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

10. ขั้นตอนการพิมพ์

เมื่อกลิ้งหมึกพิมพ์และทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกออกเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ทดสอบ เมื่อพิมพ์ตรวจสอบจนได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์จริง โดยขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์ตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อกลิ้งครบตามชุดที่กำหนด จึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์จริงโดยใช้กระดาษฟาเบรียอาโน วางลงไปบนแม่พิมพ์ให้ตรงตามสัญลักษณ์ “T” และ “I” แล้วตามด้วยกระดาษฟรึฟจำนวน 5 แผ่นวางทับลงไป ตามด้วยแผ่นพลาสติกใสวางทับไว้ด้านบนสุด ใช้เกรียงตักจารบีปาดลงไปบนแผ่นพลาสติก จากนั้นปรับไม้ครูดลง แล้วหมุนแทนไปข้างหน้าเริ่มจากสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดตามที่ได้กำหนดไว้ เสร็จแล้วดึงแทนกลับมาที่จุดเดิม แล้วถอนกระดาษจากแม่พิมพ์โดยการดึงจากมุมทแยงของกระดาษมุมใดมุมหนึ่งซ้ำๆ ก็จะได้ภาพผลงานออกมา จากนั้นให้ย้อมทำตามกระบวนการจนครบจำนวนที่ต้องการ แล้วตากกระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้วให้แห้งสนิท 1 วัน เพื่อพร้อมสำหรับการพิมพ์แม่พิมพ์ต่อไปจนจบกระบวนการ





ภาพที่ 39 ขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงาน
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 40 ภาพที่ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว
ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน



บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “พื้นที่แห่งจินตนาการ” เป็นผลงานภาพพิมพ์หิน ที่สร้างสรรค์จากจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง ที่ถ่ายทอดในรูปแบบของอิริยาบถในการ ทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์และพัฒนาเทคนิค รูปแบบและแนวความคิดรวมถึง ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาในการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้รูปแบบของผลงานที่ถ่ายทอด แสดงออกความรู้สึกถึงจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อสัตว์เลี้ยงเกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ สมบูรณ์แบบตามจินตนาการ

การสร้างสรรคผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ Terminal project (ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561)

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

แนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากยามว่างที่ได้พักผ่อนอยู่กับ สัตว์เลี้ยง เกิดจินตนาการช่วงเวลานั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้ฟาตัวโปรดท่ามกลางบรรยากาศที่มี ต้นหญ้าและมีแมวอยู่ล้อมรอบเปรียบเสมือนช่วงเวลาที่ยามว่าง ข้าพเจ้าได้พักผ่อนในยามว่าง ผ่านการจัดวาง องค์ประกอบรูปแบบของภาพโดยการจัดวางเก้าอี้ฟาในมุมมองที่ชอบนั่งอยู่เป็นประจำ ซึ่งมีกอง หนังสือตั้งวางไว้อยู่ด้านบนโดยรูปแบบของหนังสือจะเป็นการตัดทอนรูปทรงให้เหลือเพียงลายเส้น สลับกับรูปทรงของคนที่ต้องการทำให้กึ่งเหมือนจริงเพื่อนำมาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของข้าพเจ้า และ รูปทรงศีรษะแมวจะเป็นลักษณะกึ่งการวาดเส้นเพื่อให้มีความขัดแย้งกันอย่างลงตัวภายในผลงาน ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) ใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 8 แม่พิมพ์ โดยสีของพื้นหลังจะเป็นการกันกาวบริสุทธิ์และใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงทำให้เกิดความทึบ ต้นของสี มีการเขียนไล่น้ำหนักด้วยวัสดุดินสอไข โดยเขียนจากน้ำหนักอ่อนไปน้ำหนักเข้มในทุกๆสี ของแม่พิมพ์ แล้วพิมพ์ทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดเป็นน้ำหนักตามต้องการ มีการวาดเส้นด้วยดินสอไข บริเวณหัวแมวเพื่อให้เกิดน้ำหนักของขนแมว สลับกับการใช้น้ำมันวานิชสร้างเส้นสีดำเพื่อให้เกิดความ ทึบต้นของเส้นสี



ภาพที่ 41 ผลงานระยะหัตถ์ข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

ที่มา ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2

ข้าพเจ้าได้รับแนวความคิดมาจากจินตนาการความสุขภายใต้เสียงเพลงและดนตรี เพียงหลีกเลี่ยงความทุกข์ในช่วงขณะหนึ่งของจิตใจเท่านั้น ข้าพเจ้านั้นเลือกใช้สี จุด และเส้นวน เพื่อถ่ายทอดจินตนาการให้ดูเพื่อฝัน มีการใช้สีบรรยากาศที่ดูเบาสบายยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าเลือกใช้สัญลักษณ์คนมาแทนตัวข้าพเจ้าสร้างสรรค์จินตนาการโดยการนำสีระยะของแมวมามาผสมผสานกัน เปรียบตัวข้าพเจ้าเป็นแมวและมีก้อนเมฆที่จะพาข้าพเจ้าล่องลอยไปอยู่ในห้วงความสุขของเสียงเพลง ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ ทำได้เพียงจินตนาการเพื่อสร้างพื้นที่ที่ซ่อนความทุกข์และสร้างแต่เพียงพื้นที่ความสุขเท่านั้น ในผลงานชิ้นนี้จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 7 แม่พิมพ์ สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) โดยสีของพื้นหลังจะเป็นการกั้นกาวบริสุทธิ์และใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงทำให้เกิดความทึบตันของสี สร้างน้ำหนักแสงเงาโดยใช้ดินสอไขเขียนไล่น้ำหนักในทุกสี โดยบริเวณหัวแมวจะเป็นการพิมพ์ทับซ้อนกัน หลายสีเพื่อให้เกิดน้ำหนักและสีสันที่สดใส ใช้สีสเปรย์เพื่อสร้างพื้นบนก้อนเมฆโดยใช้น้ำตาลทรายโรยกันในส่วนของแสงหรือส่วนที่เป็นสีขาว เลือกใช้น้ำมันวานิชสร้างเส้นสีดำเพื่อให้เกิดความทึบตันของสี





ภาพที่ 42 ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

ข้าพเจ้าได้รับแนวความคิดมาจากจินตนาการความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมของห้วงอวกาศ แสดงออกถึงความอิสระ ข้าพเจ้าเลือกใช้สี จุด และเส้นที่เป็นลวดลายของสิ่งต่างๆที่อยู่ในอวกาศตามจินตนาการ เพื่อถ่ายทอดจินตนาการที่ดูเพ้อฝัน และสีที่สดใสดูสนุกสนาน เลือกใช้สัญลักษณ์แมวที่เป็นลายเส้นแทนสัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้ารัก ผสมผสานกับรูปร่างของคนที่มีศีรษะเป็นแมวมาแทนตัวข้าพเจ้า สร้างสรรค์จินตนาการเปรียบเทียบตัวข้าพเจ้าได้ล่องลอยไปอยู่ในห้วงของอวกาศและมีแมวที่รักไปเป็นเพื่อนด้วยกันเป็นการเพ้อฝันแบบอิสระที่ไร้ขอบเขต ซึ่งในความจริงไม่สามารถทำได้ ทำได้แค่เพียงจินตนาการสร้างในพื้นที่ความสุขเท่านั้น ซึ่งผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์หิน(Lithograph) และเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ(Silkscreen) จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 7 แม่พิมพ์ โดยสีชมพูของพื้นหลังจะเป็นการกันกาวบริสุทธิ์และใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงทำให้เกิดความทึบตันของสี ใช้วานิชสร้างพื้นผิวโดยใช้แปรงสลับไปมาทำให้เกิดรอยที่เปร่งนำมาพิมพ์ทับซ้อนกัน ใช้ดินสอไขวาดเส้นโครงสร้างและน้ำหนักของพื้นผิวขนแมว มีการใช้ดินสอไขวาดสลับไปมาเพื่อให้เกิดพื้นผิวบนก้อนเมฆ และใช้เทคนิคสีกรีนสีนูนเป็นขั้นตอนสุดท้ายบริเวณที่เป็นลายเส้นของดวงดาวในอวกาศ โดยการปาดทับลงไปเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้น



ภาพที่ 43 ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้ามีการพัฒนามาจากชิ้นที่3 โดยเปลี่ยนจากการใช้พื้นที่สีเหลี่ยมมาเป็นวงกลมเพื่อให้สอดคล้องกับจินตนาการบรรยากาศในห้วงอวกาศ ใช้ลายเส้นแบบเรียบง่ายแต่กลับดูสนุกสนานเป็นลวดลายของสิ่งต่างๆที่อยู่ในอวกาศตามจินตนาการส่วนตัว เลือกจัดองค์ประกอบแบบซ้ำกันในรูปร่างของคน และใช้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อตัดกับพื้นที่วงกลมเหมือนพาหนะสำหรับใส่เพื่อนแมวแล้วสามารถพกพาไปด้วยกันได้ทุกที่ ในการพิมพ์พื้นที่วงกลมจะใช้กระบวนการพิมพ์แบบทึบตัน และใช้สีสเปรย์พ่นบนแม่พิมพ์เพื่อทำให้เกิดพื้นผิวเมื่อพิมพ์ทับซ้อนกัน ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์หิน(Lithograph) และเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ(Silkscreen)เช่นเดิม จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 8 แม่พิมพ์ โดยแบ่งเป็น สีม่วงของพื้นหลังจะเป็นการกันกาไว้เป็นพื้นที่วงกลม น้ำยาแลคเกอร์แดงทำให้เกิดความทึบตันของสี สีสเปรย์พ่นให้เกิดพื้นผิวที่เป็นจุดละออง ดินสอไฮสสร้างน้ำหนักโดยการวาดเส้นที่ขนแมวและบริเวณกล่องเพื่อการพิมพ์ทับซ้อนกันในแต่ละสีเพื่อให้เกิดน้ำหนัก วานิชดำสร้างจุดและลายเส้นสีดำให้มีความทึบตันของสี และใช้สกรีนสีนูนเป็นขั้นตอนสุดท้ายบริเวณที่เป็นลายเส้นของดวงดาวในอวกาศ โดยการปาดทับลงไปเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้น





ภาพที่ 44 ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้จินตนาการถึงเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้เล่นน้ำ ในสระน้ำเล็กๆอยู่ท่ามกลางห้วงอวกาศกับสัตว์เลื้อยของข้าพเจ้า มีการพัฒนาโดยใช้สีเส้นที่สดใสมากขึ้นประกอบกับใช้รูปทรงต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำที่ข้าพเจ้านำมาลดตัดทอนให้มีมุมมองที่ต่างไปจากเดิม และยังคงใช้พื้นหลังเป็นอวกาศล้อมรอบเหมือนล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริง แต่เป็นจินตนาการความสุขภายในจิตใจของข้าพเจ้า ผลงานชิ้นนี้จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 10 แม่พิมพ์ ยังคงเลือกใช้วัสดุไฮดินสอไขวาดเส้นขนแมวโดยการไล่น้ำหนักในแต่ละสีพิมพ์ทับซ้อนกัน และปาดสลับไปมาให้เกิดเป็นพื้นผิวของน้ำในสระน้ำ ใช้วานิชสร้างจุดและลายเส้นสีดำให้มีความทึบตันของสี มีการกั้นกาวกระถินบรีสุทธ์เพื่อสร้างลายเส้นวนกันหอยกับวงกลม และสร้างพื้นผิวโดยใช้กระดาษยับกับวานิชบริเวณสีชมพูเพื่อให้ผลงานมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น



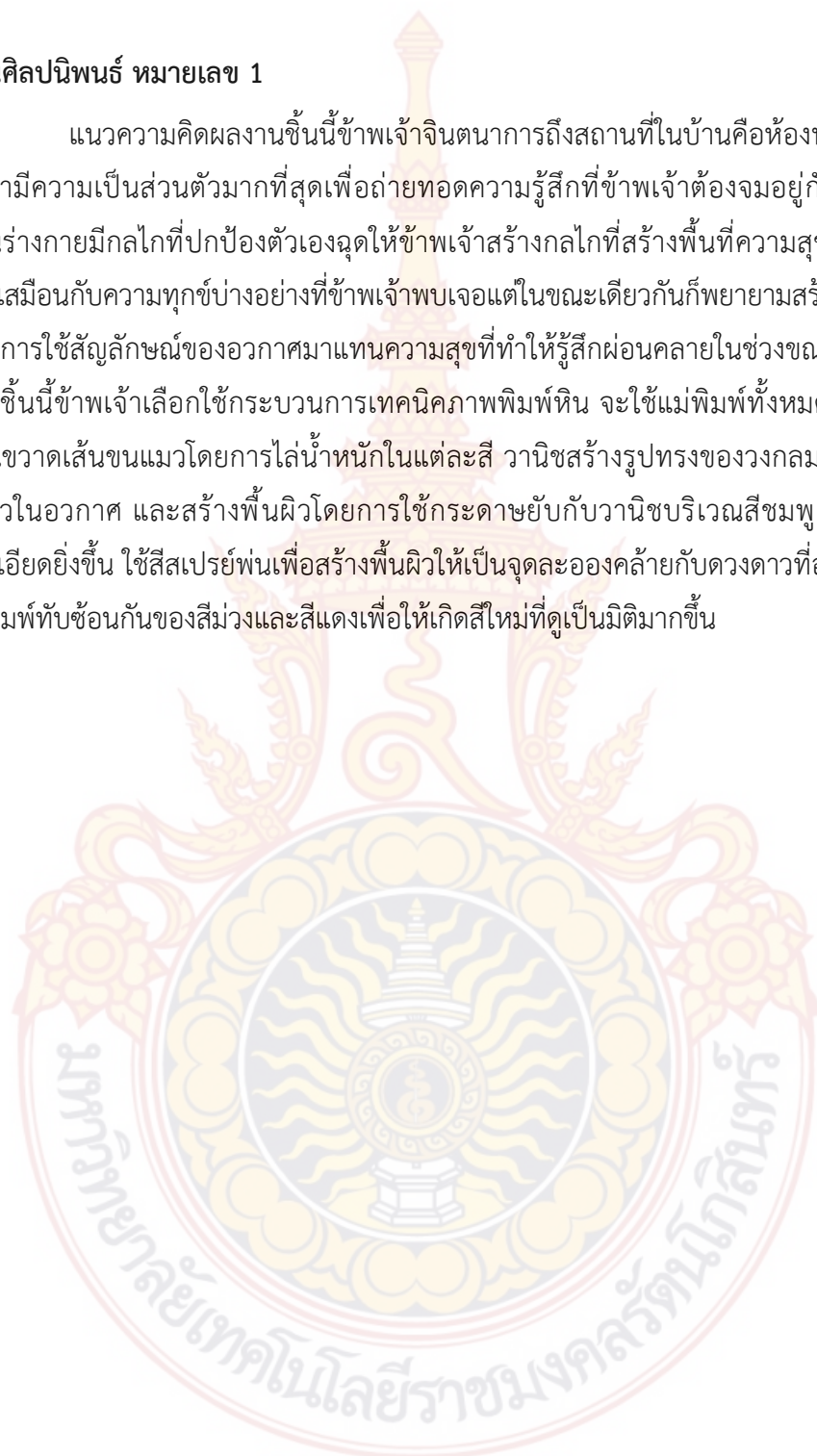
ภาพที่ 45 ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

แนวความคิดผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าจินตนาการถึงสถานที่ในบ้านคือห้องน้ำ ซึ่งเป็นห้องที่ข้าพเจ้ามีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องจมอยู่กับความทุกข์แต่เหมือนร่างกายมีกลไกที่ปกป้องตัวเองจุดให้ข้าพเจ้าสร้างกลไกที่สร้างพื้นที่ความสุข มีเรือกระดาษเปรียบเสมือนกับความทุกข์บางอย่างที่ข้าพเจ้าพบเจอแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างพื้นที่ความสุขขึ้นโดยการใช้สัญลักษณ์ของอวกาศมาแทนความสุขที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงขณะหนึ่งของจิตใจ ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 9 แม่พิมพ์ ใช้ดินสอไขวาดเส้นขนแมวโดยการไล่น้ำหนักในแต่ละสี วาดโครงสร้างรูปทรงของวงกลมกับลายเส้นของดวงดาวในอวกาศ และสร้างพื้นผิวโดยใช้กระดาษยับกับวานิชบริเวณสีชมพูเพื่อให้ผลงานมีรายละเอียดยิ่งขึ้น ใช้สีสเปรย์พ่นเพื่อสร้างพื้นผิวให้เป็นจุดละอองคล้ายกับดวงดาวที่อยู่ในห้วงอวกาศ มีการพิมพ์ทับซ้อนกันของสีม่วงและสีแดงเพื่อให้เกิดสีใหม่ที่ดูเป็นมิติมากขึ้น





ภาพที่ 46 ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2

แนวความคิดในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างพื้นที่ที่รู้สึกสงบเหมือนอยู่ในโลกของตนเอง และสร้างสรรค์จินตนาการรูปทรงต่างๆ เช่น ต้นไม้ บ่อน้ำ ปลา และฟองอากาศอยู่ในโลกส่วนตัว ข้าพเจ้าเลือกใช้การพิมพ์ทับซ้อนรูปทรงเพื่อเพิ่มเทคนิคให้ภาพผลงานมีมิติ พื้นผิวมากยิ่งขึ้นและใช้สีที่โปร่งใสเหมือนน้ำดูเพื่อผันตามจินตนาการส่วนตัวที่ล่องลอยไปอยู่ในธรรมชาติ และยังคงใช้สัญลักษณ์ของคนที่มีศรัทธาเป็นแนวแทนตัวข้าพเจ้าเช่นเดิม มีการพัฒนาลายเส้นและการใช้สีของบรรยากาศที่ดูเบาบายยิ่งขึ้น ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 9 แม่พิมพ์ ใช้ดินสอสีขาวดเส้นขนแมวโดยการไล่น้ำหนักในแต่ละสีที่พิมพ์ทับซ้อน เขียนโครงร่างเส้นต้นไม้และดอกไม้ในรูปแบบที่เรียบง่ายด้วยดินสอไข เลือกใช้วานิชสร้างเส้นโครงร่างปลาในรูปแบบของลายเส้นการ์ตูนเพื่อความรู้สึกเกิดความทึบตันของเส้นสี และสร้างพื้นผิวโดยการพิมพ์ทับซ้อนกัน บริเวณผิวน้ำในบ่อน้ำเพื่อให้เกิดเป็นน้ำหนักอ่อนและเข้ม



ภาพที่ 47 ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดพื้นที่ความสุขโดยการพัฒนาโทนสี ที่ไม่ได้มีเพียงการใช้สีโทนสีเดียว และเพิ่มการใช้สีที่มีความสดใสในภาพผลงาน โดยการใช้สีสเปรย์สร้างพื้นผิวโดยพ่นให้เกิดจุดละออง พิมพ์ซ้อนกันเสมือนกับพื้นผิวของดวงดาวในอวกาศและสเปรย์ทับซ้อนกันของสีกำหนดในแต่ละแม่พิมพ์เมื่อเกิดกระบวนการพิมพ์ทับซ้อนที่สมบูรณ์เพื่อแสดงออกถึงพื้นที่จินตนาการความสุขในการใช้สีสันทัดสูงนาน ใช้งานกลม จุด เส้นวน เพื่อถ่ายทอดจินตนาการให้ดูนุ่มนวล เพื่อฝัน ภายใต้พื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริงและยังคงใช้สัญลักษณ์ของคนที่มีศรัทธาเป็นแนวแทนตัวข้าพเจ้าเช่นเดิม เปรียบเสมือนมีแนวที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ไปกับข้าพเจ้าด้วยกันตลอดทุกที่ ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการเทคนิค ภาพพิมพ์หิน จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 9 แม่พิมพ์ ใช้ดินสอไขวาดเส้นขนแมวโดยการไล่น้ำหนักในแต่ละสี ปาดสลับไปมาเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวของน้ำ ใช้วานิชดำสร้างเส้นให้มีความทึบตันของวงกลมกับเส้นของดวงดาวต่างๆในอวกาศและปลา จะใช้เส้นในรูปแบบของลายเส้นการ์ตูนผสมผสานกันในผลงาน





ภาพที่ 48 ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากแมวสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะที่ไม่มีขน มีผิวหนังที่เหี่ยวย่นทำให้ข้าพเจ้าประทับใจในความแปลกและแตกต่างจากแมวชนิดอื่นๆ จึงมีการพัฒนาในเรื่องของศีรษะแมวที่มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมโดยการใช้แมวสายพันธุ์สฟิงซ์ (Sphinx) โดยมีการจัดองค์ประกอบภาพ ด้วยชื่อของสายพันธุ์แมว (ซึ่งไม่รวมถึงความเป็นจริงที่เป็นต้นกำเนิดประเทศของสายพันธุ์แมวชนิดนี้) ทำให้จินตนาการของข้าพเจ้าถึงประเทศที่เป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์นี้โดยการใช้อักษรเฮียโรกริฟฟิค ซึ่งเป็นอักษรโบราณของประเทศอียิปต์มาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเพื่อให้เข้ากับจินตนาการเรื่องราวของชื่อแมว จะใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 8 แม่พิมพ์ โดยสีม่วงของพื้นหลังจะเป็นการกั้นกาวให้เป็นพื้นที่วงกลม และใช้น้ำยาแลคเกอร์แดงทำให้เกิดความทึบตันของสี สร้างโครงร่างลายเส้นของแมวโดยการกั้นกาวบริสุทธิ์ ใช้ดินสอไขสร้างน้ำหนักด้วยการเขียนไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้มในแต่ละสีของแม่พิมพ์ บริเวณแก้มอู๋ และบริเวณหัวแมวเกิดการพิมพ์ทับซ้อนกันจะเกิดน้ำหนัก และมีมิติมากขึ้น ใช้วานิชสร้างจุดและวงกลมเพื่อให้เกิดความทึบตันของสี





ภาพที่ 49 ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5

แนวความคิดผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าจินตนาการถึงสถานที่บ้านและสิ่งของที่ใช้ส่วนตัว ต้องการถ่ายทอดพื้นที่ความสุขโดยการพัฒนาเรื่องของโทนสีในผลงาน ที่ไม่ได้ใช้โทนสีเพียงโทนเดียวและเพิ่มความสดใสในภาพผลงานโดยการใช้สีพื้นภาพด้วยสีไล่น้ำหนักอ่อนไปแก่โดยใช้สีสันที่ดูสนุกสนานแต่ยังคงใช้ลายเส้นที่แสดงออกถึงความโปร่งสบายเหมือนสร้างพื้นที่ความสุขให้อยู่ภายในห้องนอนที่เป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและสบายที่สุด ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด 7 แม่พิมพ์ มีการไล่น้ำหนักสีพื้นที่บริเวณผนังห้องจากสีอ่อนไปเข้ม ใช้วานิชสร้างเส้นโค้ง วงกลม เงาของแมว และตารางสี่เหลี่ยมเพื่อให้เกิดความทึบตันของสี ใช้การพิมพ์ทับซ้อนกันระหว่างการเขียนวัสดุไซต์ด้วยดินสอ ไซลงบนสีพื้นที่ทึบตัน สร้างพื้นผิวโดยการปาดสลับขึ้นลงเพื่อให้เกิดพื้นผิวของน้ำบนเพดาน สร้างพื้นผิวโดยใช้กระดาษยับกับวานิช เลือกใช้เส้นวงกลมหอยสร้างน้ำหนักของขนแมว และลายเส้นแบบศิลปะเด็กขีดเขียนอยู่บนผนังห้องซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดในการถ่ายทอดจินตนาการของข้าพเจ้าสมัยยังเด็ก





ภาพที่ 50 ผลงานศิลปินพจน์ หมายเลข 5

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การประมวลความคิด จากการศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้า และได้รับอิทธิพลจากศิลปินเพื่อนำมาพัฒนาแนวความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ขั้นตอนการร่างภาพตามจินตนาการที่มาจากแนวความคิดแล้วนำมาจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ผ่าน การตัดแปะลงบนกระดาษเพื่อให้เกิดเป็นภาพร่างผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เพื่อ ถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในทุกๆวัน ของข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้เกิดความรักและความผูกพันเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวของ ข้าพเจ้า แสดงออกผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)

ข้าพเจ้าเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph) ที่มี กระบวนการและขั้นตอนที่ละเอียด มีการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอน ในการปฏิบัติงานการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ การสรรค์สร้างผลงานศิลป นิพนธ์ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์อย่างเป็นระบบ เรียนรู้การถ่ายทอดแนวคิดผ่านการสร้างสรรค์เกิดเป็นงานศิลปะ และมีการพัฒนาในรูปแบบรวมทั้ง วิธีการทำงานให้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ลงตัว ได้ฝึกฝนให้ข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและวางแผนในการ ทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้น ในการทำงานทุกครั้งข้าพเจ้าจึงจะต้องมีสติเพื่อวางแผนดำเนินงานอย่าง ถูกวิธี ซึ่งเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)เป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนอยู่มาก หากผิดพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้ไม่สามารถต่อเนื่องไปอีกขั้นตอนหนึ่งได้เป็นอย่างดี จึง จะต้องวางแผนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดจนจบ กระบวนการทำงานในการสร้างสรรค์ กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน(Lithograph)นี้ได้อสอนให้ ข้าพเจ้ามีความอดทนรอบคอบ รู้จักแก้ปัญหาและมีวินัยในการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประสบการณ์ ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานใน ชีวิตประจำวัน

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

ชลุด นิมเสมอ. (2557). *องค์ประกอบของศิลปะ*. (พิมพ์ครั้งที่6). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
 ชลลดา ซาญประสพผล. (2560). *เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GAR 2213 ศิลปะภาพพิมพ์4*
 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 รัตนโกสินทร์, กรุงเทพมหานคร

สารสนเทศภาษาไทย

บทความผลการวิจัยเผยสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ, *ผลการวิจัยเผยสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ*, เข้าถึง3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก<http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/21118>
 บทความผลดีของการเลี้ยงสุนัขและแมว, *ผลดีของการเลี้ยงสุนัขและแมว*, ค้นหา 3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก<https://www.nobfactory.com>
 บทความ, *สก๊อต/สลัว/ล้งัด*, วันที่สืบค้นข้อมูล 3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก<http://www.Artbangkok.com/?p=10355>
 บทความ, *Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird*, วันที่สืบค้นข้อมูล 3 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก www.sarakadee.com/2012/02/03/frida-kahlo
 บทความ, *Illozoo*, วันที่สืบค้นข้อมูล 13 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก<https://www.ArtisticMoods.com/helena-perez-garcia-3/>



ภาคผนวก

ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์

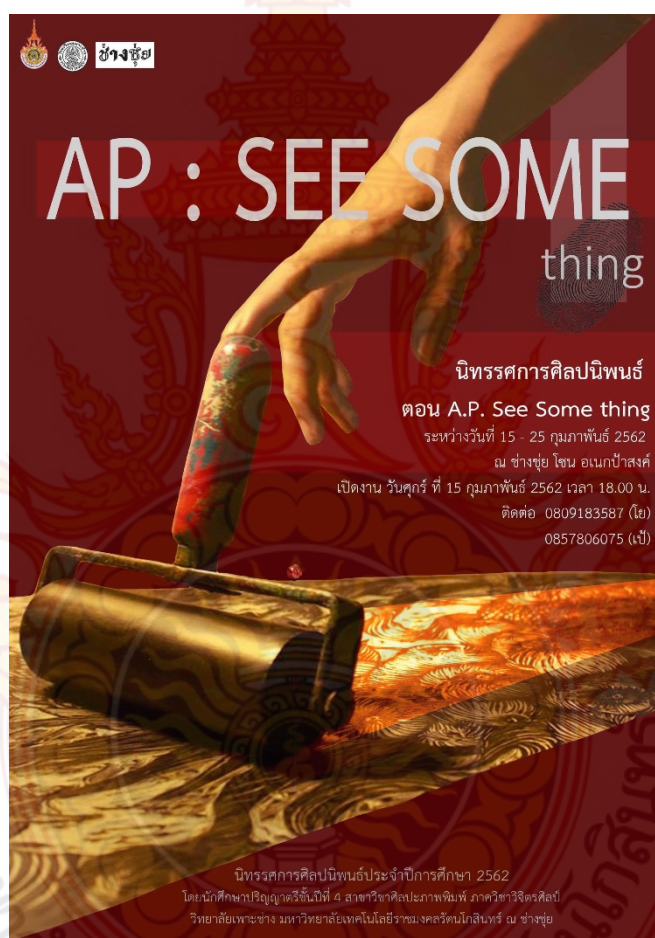
‘A.P. See Something’

ของนักศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิจิตรศิลป์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

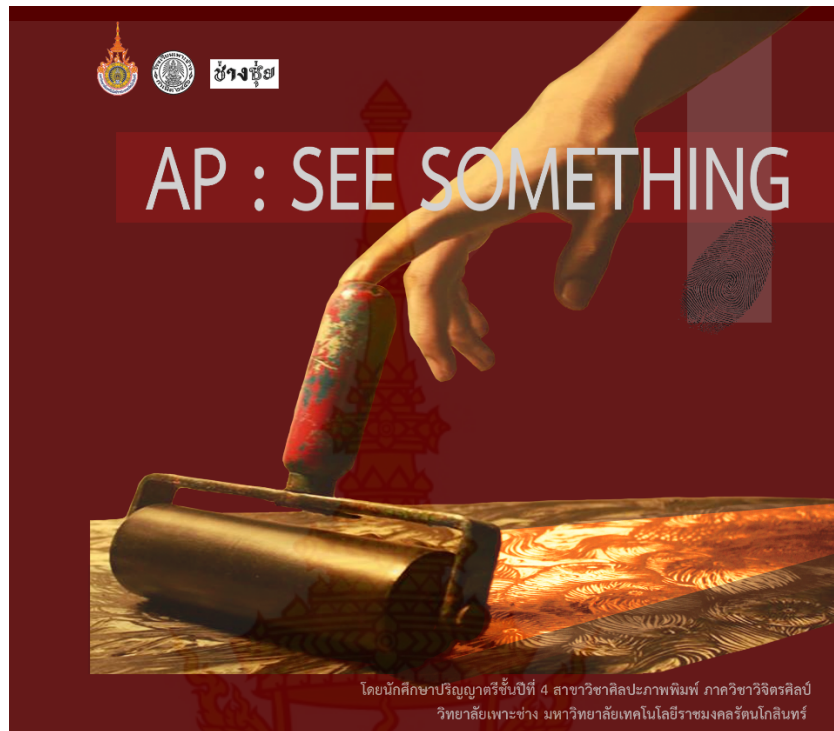
ณ ช่างชุ่ย โชนอเนกป้าสงค์

ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2562



รูปที่ 51 รูปโปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



รูปที่ 52 รูปหน้าปกสูติบัตร
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



รูปที่ 53 รูปแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



รูปที่ 54 รูปแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



รูปที่ 55 รูปแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติ

ชื่อ	นางสาวกาญจนา นวลฉวี
วัน เดือน ปีเกิด	6 กันยายน 2539
ที่อยู่	380 จรัญสนิทวงศ์ซอย2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวันทามารীา ราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปภาพพิมพ์ ภาควิจิตรศิลป์ วิทยาลัย เพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เกียรติประวัติ	2558 ทุนเรียนดี “กองทุนเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์”
ประวัติการแสดงผลงาน	2560 Fit Fair 2017 ณ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2561 ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 13 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2561 นิทรรศการศิลปกรรมดินเปื้อนหมึกครั้งที่10 ตอนทศนิยม ณ ช่างชุ่ย โชนช่างชุ่ยแกลลอรี 2562 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน A.P.seesomething ณ ช่าง ชุ่ย โชนอเนกป่าสงค์

