

จากเสียงหัวเราะสู่ความเงียบงัน
From Laughter to Silence

ธีรदनย์ งามวาจา

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

จากเสียงหัวเราะสู่ความเงียบงัน

ธีรตนย์ งามวาจา

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

From laughter to silence

Teeradol Ngamvaja

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 อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์
เรื่อง จากเสียงหัวเราะสู่ความเงิบงัน
เสนอโดย นายธีรดนัย งามวาจา รหัสนักศึกษา 4641070841105
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์
อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ฝัวมั่นกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทศนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	จากเสียงหัวเราะสู่ความเจ็บงัน
นักศึกษา	นายธีรณนธ์ งามวาจา
รหัสนักศึกษา	4641070841105
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์เรื่อง “จากเสียงหัวเราะสู่ความเจ็บงัน” ด้วยสมาชิกครอบครัวได้ป่วยเป็นโรค “โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว” โดยมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้น้องที่ป่วยทั้งสองคน มีสภาวะป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” ส่งผลให้สมาชิกทั้งครอบครัวมีความวิตกกังวล และค่อยช่วยกันดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยกันเยียวยารักษาตลอดจนให้กำลังใจ จากเรื่องราวดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจนำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรัก ความอบอุ่น การดูแลซึ่งกันและกัน อย่างห่วงใย และใส่ใจ ให้กำลังใจ ให้น้องทั้งสองคนและสมาชิกครอบครัวฟื้นคืนกลับมาสู่บรรยากาศความสุขเหมือนดั่งเดิม โดยเลือกใช้สื่อสัญลักษณ์รูปทรงตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาจิ้งเกอร์แทนคนในครอบครัว สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะ ผ่านเรื่องราวจินตนาการกิจกรรมการท่องเที่ยวในสวนสนุกเหมือนครั้งในวัยเด็กแสดงออกถึงการดูแล ความรัก ความห่วงใย ระหว่างพี่กับน้องที่ป่วย โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ กัดกรด รูปแบบ 2 มิติ

Title: From laughter to silence
Name: Mr.Teeradol Ngamvaja
Student ID: 4641070841105
Adviser: Mr.Worapong Arunrueang
Degree: Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking
Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
Year: 2025

Abstract

The Art thesis titled “From Laughter to Silence” was inspired by a family member’s struggle with leukemia, which impacted both their physical and mental health. This situation led to two younger siblings suffering from depression, causing anxiety for the entire family. Everyone came together to provide close care, healing, and mutual support. These experiences served as the inspiration for creating this body of work, to express love, warmth, and heartfelt care for one another. The goal is to encourage the two siblings and the rest of the family to return to a happy atmosphere. The artist chose to use octopus dolls and Joker dolls as symbols representing family members. The artistic composition is created through an imaginative narrative of visiting an amusement park, reflecting childhood memories. The work portrays the care, love, and concern between siblings through the process of intaglio printing, specifically utilizing a 2D etching metal plate technique.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในทุกช่วงเวลา ทั้งยามที่ข้าพเจ้า สุขและทุกข์ รวมถึง เพื่อนๆ และผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือตัวข้าพเจ้าจนมาถึงจุดนี้ได้จนประสบความสำเร็จได้

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบโอกาส ตลอดจน ถ่ายทอดประสบการณ์อันทรงคุณค่าและคอยสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ คำแนะนำ ของท่านไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยขัดเกลาทัศนคติ ทางศิลปะของข้าพเจ้าให้เติบโตอย่างแท้จริง

ธีรดนัย งามวาจา

คำนำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารประกอบการทำศิลปะนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยพะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อชื่อ “จากเสียงหัวเราะสู่ความเจ็บงัน” โดยมีเนื้อหาสาระ เพื่อนำเสนอเรื่องราว จากการเฝ้าดูแล่นองที่ป่วย ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าพบว่าความรัก ความอบอุ่น สามารถเยียวยาจิตใจและสร้างรอยยิ้มให้กลับสู่ครอบครัวมาอีกครั้ง โดยนำเสนอในรูปแบบผลงานศิลปะกึ่งนามธรรมด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัศกรดรูปแบบ 2 มิติ ข้าพเจ้าหวังป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ธีรदनย์ งามวาจา

สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอำนวยการ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ).....	ฌ
สารบัญ (ต่อ).....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
สารบัญภาพ (ต่อ).....	ฏ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	2
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตการสร้างสรรค์.....	2
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	2
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	6
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	7
อิทธิพลจากแนวความคิดและสภาพแวดล้อมรอบคร่ำ.....	7
อิทธิพลจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.....	8
อิทธิพลจากเหตุการณ์ในครอบครัว.....	8
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	9
วนาภรณ์ เตี้ยม้งกรพันธ์.....	9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ประยัต พงษ์คำ.....	10
เอ็ดเวิร์ด มุงก์(Edvard Munch).....	11
พอลลา เรกูโอ (Paula Rego).....	12
โกสิมา ฟอน โบนิน (Cosima von Bonin).....	13
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	14
ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	14
ขั้นตอนการประมวลความคิดออกมาในรูปแบบรูปธรรม.....	14
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปิน.....	15
ภาพผลงานก่อนศิลปิน ขั้นที่ 1.....	15
ภาพผลงานก่อนศิลปิน ขั้นที่ 2.....	16
ภาพผลงานก่อนศิลปิน ขั้นที่ 3.....	17
ภาพผลงานก่อนศิลปิน ขั้นที่ 4.....	18
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก.....	19
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก.....	19
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	26
ภาพร่างผลงานศิลปินขั้นที่ 1.....	26
ภาพร่างผลงานศิลปินขั้นที่ 2.....	27
ภาพร่างผลงานศิลปินขั้นที่ 3.....	28
ภาพร่างผลงานศิลปินขั้นที่ 4.....	29
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	30
ขั้นตอนการลอกถ่ายลงบนแม่พิมพ์.....	30
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์.....	31
ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ.....	34
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	37
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	37
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน.....	37
การนำทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	39
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	40
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	42
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	44
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	46
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	47
บรรณานุกรม.....	49
ภาคผนวก.....	50
ประวัติผู้เขียน.....	55

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพน้องตอนอยู่โรงพยาบาล.....	3
2	ภาพน้องอยู่บ้าน.....	3
3	ภาพสวนสนุก.....	4
4	ภาพสวนน้ำ.....	4
5	ภาพผลงานของ วนาภรณ์ เตี้ยม้งกรพันธ์.....	9
6	ภาพผลงานของ ประหยัด พงษ์ดำ.....	10
7	ภาพผลงานของ Edvard Munch.....	11
8	ภาพผลงานของ Paula Rego.....	12
9	ภาพผลงานของ Cosima von Bonin.....	13
10	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	15
11	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	16
12	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	17
13	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	18
14	ภาพอุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์.....	21
15	ภาพเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ 1.....	22
16	ภาพเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ 2.....	23
17	ภาพอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน 1.....	24
18	ภาพอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน 2.....	25
19	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	26
20	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	27
21	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	28
22	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	29
23	ขั้นตอนการทาวานิช.....	30
24	ขั้นตอนการคัดลอกลายลงบนแม่พิมพ์.....	31
25	ขั้นตอนการคัดลอกลายลงแม่พิมพ์ด้วยเหล็กปลายแหลม.....	31
26	ขั้นตอนการย่างเพลท.....	32
27	ขั้นตอนการโรยเลื่อมมั่งกร.....	32
28	ขั้นตอนการเขียนไข.....	33
29	ขั้นตอนการปิดวานิชเพื่อสร้างน้ำหนัก.....	33

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
30	ขั้นตอนการอัดหมึก.....	34
31	ขั้นตอนการขับหมึกออก.....	34
32	ขั้นตอนการหมุนแท่นพิมพ์.....	35
33	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	36
34	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	40
35	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	42
36	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	44
37	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	46
38	ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์“Question”	51
39	ปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์“Question”	52
40	บัตรบัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์“Question”	52
41	ภาพถ่ายกับประธาน คณาจารย์และเพื่อนๆ ในพิธีเปิด.....	53
42	การบรรยายแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	53
43	ภาพถ่ายบรรยากาศในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question”	54
44	ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษากับผลงานจัดแสดงศิลปนิพนธ์.....	54

บทที่ 1

บทนำ

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกวันนี้ ทุกคนอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวและถูกมองข้ามมันไปโดยไม่รู้เลยว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิด หรือบางคนมองว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเลยก็ได้แต่มันอาจแอบแฝงไปในตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจเป็นภัยคุกคามที่คืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบ เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยที่เราไม่ได้สังเกตเห็นจนกระทั่งความผิดปกติเริ่มแสดงผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง ความน่าสะพรึงกลัวของโรคนี้ไม่ได้อยู่ที่ความรุนแรงของอาการอย่างเดียวแต่อยู่ที่การ “ไม่รู้ตัว” ในระยะเริ่มต้นซึ่งส่งผลให้การรักษาล่าช้ากว่าที่ควรเป็นอย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของโรคคือ การสังเกตสัญญาณเตือนเบื้องต้นตลอดจนการเรียนรู้วิธีดูแลตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนเกาะป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับโรคร้ายอย่างเท่าทัน เพื่อเปลี่ยนจากความหวาดกลัว¹

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตั้งแต่สมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นน้องของข้าพเจ้าได้เป็น "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว" จากการวินิจฉัย เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ทุกคนในบ้าน แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของตัวผู้ป่วยอย่างรุนแรงจากเด็กที่ควรจะได้ใช้ชีวิตวัยเยาว์อย่างสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันในสังคมกลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกายภาพที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ความจำเป็นในการรักษาและข้อจำกัดด้านสุขภาพทำให้น้องต้องใช้ชีวิตแยกตัวออกจากสังคมส่วนใหญ่ เปลี่ยนจากเด็กที่ร่าเริงแจ่มใส กลายเป็นเด็กที่ต้องอยู่กับตัวเองเพียงลำพังในมุมเดิม ๆ ของบ้าน ทำกิจกรรมซ้ำเดิมในทุกวัน จนนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่า "โรคซึมเศร้า" ความเจ็บปวดทางกายจากโรคมะเร็งจึงพุ่งมาด้วยความหม่นหมองทางใจจากเด็กที่เคยมีความสุขและเล่นสนุกเหมือนเด็กทั่วไปกลับกลายเป็นเด็กที่นิ่งเงียบ เก็บตัว และมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเมื่อได้รับยาจากแพทย์สั่งหรือการดูแลที่เหมาะสมสภาวะทางอารมณ์และอาการโดยรวมจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาและหาแนวทางเพื่อเยียวยาจิตใจน้องสาวควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย เพื่อให้น้องผู้ป่วยที่เผชิญชะตากรรมเดียวกัน สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสร้างคืนสู่ครอบครัวอีกครั้ง

¹ นพดล ศิริธนารัตนกุล, "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว," คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2568, เข้าถึงได้จาก <https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=323>

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อแสดงความรัก ความสุขภายในครอบครัวอันแสนอบอุ่น
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้ตุ๊กตาปลาหมึกและตัวจิ้งเกอร์เป็นสื่อสัญลักษณ์
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด รูปแบบ 2 มิติ

แนวคิดของการสร้างสรรค์

ศิลปินพูนชุตินี้ผมได้แรงบันดาลใจจากความรักความผูกพันกันภายในครอบครัวและการเป็นที่พึ่งพิงให้น้องที่ป่วยเป็น “โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว” ผ่านการวาดตัวการ์ตูนปลาหมึกที่แทนตัวน้องและตัวตุ๊กตาจิ้งเกอร์ที่แทนตัวข้าพเจ้าและอยู่กับปลาหมึกในทุกห้วงอารมณ์จึงนำมาเป็นผลงานที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่พี่น้องผ่านกิจกรรมการไปเที่ยวเล่นสนุกที่ข้าพเจ้าได้พาไปเที่ยวเล่น ณ สถานที่ต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ถ่ายทอดการแสดงความรัก ความสุขภายในครอบครัวอันแสนอบอุ่น
2. ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยใช้ตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาจิ้งเกอร์เป็นสื่อสัญลักษณ์
3. ได้สร้างสรรค์ผลงานในกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด รูปแบบ 2 มิติ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา ผลงานชุดนี้ถ่ายทอดความรัก ความสุขของคนในครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่กันผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในสวนสนุก

ด้านรูปแบบ เป็นการสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้ตุ๊กตาปลาหมึกแทนตัวน้องและตัวตุ๊กตาจิ้งเกอร์แทนตัวข้าพเจ้า

ด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะ เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึกกัดกรด รูปแบบ 2 มิติ

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. การรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรงจากครอบครัว ได้รวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดกันภายในครอบครัว โดยมุ่งเน้นการบันทึกความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสภาวะทางจิตใจของน้อง

2. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือทางการแพทย์และบทความวิจัยทางจิตวิทยาโดยเน้นไปที่อาการทางกายภาพมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์พื้นผิวและยังศึกษาข้อมูลด้านจิตวิทยาผู้ป่วยเด็กเพื่อทำความเข้าใจสภาวะตัดขาดจากสังคม

3. รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นำแบบที่พัฒนามาแล้ว นำมาทำบนแผ่นโลหะผ่านกระบวนการพิมพ์ร่องลึก ชีดให้เกิดลายเส้นและการกัดกรวดเพื่อให้เกิดน้ำหนักในภาพผลงาน

ภาพที่ 1 ภาพน้องตอนอยู่โรงพยาบาล
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 2 ภาพน้องอยู่บ้าน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 3 ภาพสวนสนุก

ที่มา : <https://share.google/images/eCeF7BidUkbFpWK5>

ภาพที่ 4 ภาพสวนน้ำ

ที่มา : <https://share.google/gL7QS9jrkqivcUT87>

4. นำเสนอผลงาน

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนำมาจัดเรียงแล้วตั้งชื่อและเขียนคำบรรยายสื่อถึงอารมณ์ให้ผู้ชมเข้าถึงได้และเปิดโอกาสให้ชมผลงานมีการตีความอย่างเป็นอิสระ

5. เผยแพร่นำเสนอผลงาน

นำผลงานทั้งหมดแสดงต่อคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย แล้วจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

1. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้รวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดกันภายในครอบครัว โดยมุ่งเน้นการบันทึกความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสภาวะทางจิตใจของน้อง

2. ค้นคว้าข้อมูลจากการดูแลรักษา รวบรวมข้อมูลที่น้องไปรักษาที่โรงพยาบาลและการพูดคุยกับแพทย์และพยาบาล

3. ศึกษาจากพฤติกรรมหรืออาการจากตัวผู้ป่วย จากการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลพฤติกรรมของน้องอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่กระบวนการรักษา โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ข้าพเจ้าพบความเปลี่ยนแปลงได้ 3 มิติ ได้แก่

มิติแรก พฤติกรรมทางสังคม จากเด็กที่เคยร่าเริงแจ่มใสและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอย่างกระตือรือร้น กลับถูกจำกัดพื้นที่ในการชีวิตด้วยความอ่อนแอจากอาการป่วยและการรับยาเคมีบำบัด

มิติที่สอง สภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวนและเปราะบาง ข้าพเจ้าสังเกตอาการนี้ ง่ายแววตาที่ว่างเปล่าสลับกับ อารมณ์ที่ฉุนเฉียวและหงุดหงิดง่ายอย่างเห็นได้ชัด

มิติที่สาม การฟื้นฟูและการรอคอย ข้าพเจ้าเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก รอยยิ้มการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

นิยามศัพท์เฉพาะ

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว คือ มะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูกในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้มีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการซีด เลือดออกง่าย จำเลือดตามตัวและติดเชื้อง่ายรักษาได้ด้วยเคมีบำบัด ที่ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด²

โรคซึมเศร้า คือ โรคทางจิตเวชที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ไม่ใช่ความอ่อนแอทางจิตใจ ส่งผลให้มีอารมณ์เศร้าหมอง หดหู่ และสิ้นหวัง เบื่อหน่ายสิ่งที่ชอบต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์ ร่วมกับอาการทางร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย รักษาได้ด้วยการพบจิตแพทย์ ทานยาและทำบำบัด³

ตุ๊กตาปลาหมึก เป็นตุ๊กตาที่นำมาใช้สื่อสารสัญลักษณ์แทนตัวน้องข้าพเจ้าที่ป่วยเป็น “โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”

ตุ๊กตาตัวตลกจึกเกอร์ เป็นตุ๊กตาที่นำมาใช้สื่อสารสัญลักษณ์แทนตัวข้าพเจ้าที่แสดงความรัก ความอบอุ่นและดูแลน้องที่ป่วย

² นพดล ศิริธนารัตนกุล, "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว," คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2568, เข้าถึงได้จาก <https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=323>

³ โรงพยาบาลมนารมย์, "โรคซึมเศร้า (Depression Disorder)," โรงพยาบาลมนารมย์, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2568, เข้าถึงได้จาก https://www.manarom.com/blog/depression_disorder.html.

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ตั้งแต่สมาชิกในครอบครัวข้าพเจ้าได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ก็ทำให้คนที่บ้านเริ่มกังวลและเครียดรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยเพราะสมาชิกในบ้านที่ป่วยคือน้องอย่างไรก็ตามท่ามกลางความมืดมนข้าพเจ้าได้พบกับ "แสงสว่างแห่งความหวัง" แต่เมื่อสังเกตเห็นว่าในยามที่เขาได้รับการดูแลและได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว สภาวะทางอารมณ์ที่หม่นหมองจะเริ่มคลี่คลายและแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นประสบการณ์ตรงนี้เองที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ข้าพเจ้าต้องการศึกษาและใช้ "กระบวนการทางศิลปะ" เป็นสื่อกลางในการสำรวจโลกภายในของผู้ป่วยศิลปะบำบัดจึงเป็นดังตัวแทนของการทำความเข้าใจสภาวะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและเป็นการส่งต่อกำลังใจเพื่อให้ผู้ที่เผชิญชะตากรรมเดียวกันสามารถกลับมามีรอยยิ้มและพบกับความสุขได้อีกครั้ง

อิทธิพลจากแนวคิดและสภาพแวดล้อมครอบครัว

น้องของข้าพเจ้าได้เริ่มป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 7 เดือนและต้องหยุดศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนจนมีภาวะโรคซึมเศร้าแทรกซ้อนเข้ามาจากเด็กที่เคยอารมณ์ดีหัวเราะสนุกสนานกับวัยได้เล่นกับเพื่อน กินขนมแบบที่เด็กคนอื่นเขากิน กับให้ตัวน้องมีอารมณ์แปรปลว่น หงุดหงิดง่าย และกลายเป็นเด็กที่เงียบขรึมเก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องและเล่นเกมที่น้องอยากเล่นหรือวาดสิ่งต่างที่เขาจินตนาการออกมาแต่ส่วนมากเขาจะชอบวาดเด็กผู้หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าตาสวยงามแบบที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ในสภาวะแวดล้อมที่น้องต้องเผชิญไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่ทางกายภาพที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมหรือโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางจิตใจ" ที่ถูกตัดขาดจากสังคมวัยเยาว์ การที่น้องต้องหยุดเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้โลกทัศน์ที่ควรจะถูกกว้างไกลถูกบีบให้แคบลงจนเหลือเพียงจินตนาการส่วนตัวสิ่งนี้ส่งผลให้อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัวมีบทบาทต่อพฤติกรรมของน้องเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บรรยากาศภายในครอบครัว ที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแต่แฝงด้วยความกังวล ยังเป็นสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมให้น้องเลือกที่จะ "ปิดกั้น" การสื่อสารด้วยคำพูด และหันไปสื่อสารผ่าน "กิจกรรมที่เงียบเชียบ" แทนการเล่นเกมนหรือการจมอยู่กับจินตนาการจึงไม่ใช่เพียงการฆ่าเวลา แต่เป็นกลไกการเอาตัวรอดทางจิตใจจากสภาพแวดล้อมที่เขาจำใจต้องยอมรับ

อิทธิพลจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเริ่มแรกในผู้ใหญ่ มักแสดงอาการอย่างละเอียดโดยมีอาการต่างๆ เช่น เหนื่อยล้า ติดเชื้อง่าย มีรอยช้ำ และมีเลือดออก เนื่องจากมะเร็งเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นในไขกระดูกจะขัดขวางการผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรง เป็นสัญญาณเริ่มแรกเหล่านี้ อาจเลียนแบบอาการเจ็บป่วยทั่วไป ส่งผลให้การวินิจฉัยล่าช้า การทดสอบทางการแพทย์รวมถึงการตรวจเลือดและการตรวจชิ้นเนื้อไขกระดูกช่วยยืนยันว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทั่วไปจะใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นหลัก ingsการรักษาและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจะเป็นการรักษาเสริมเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้นหรือหาย ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและอายุของผู้ป่วย⁴

อิทธิพลงานจากเหตุการณ์ในครอบครัว

จุดเริ่มต้นอันเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดจากวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพภายในครอบครัวเมื่อน้องข้าพเจ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น “โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เหตุการณ์ไม่เพียงแต่สร้างความวิตกกังวลในเชิงกายภาพแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจต่อน้องและครอบครัวจากเด็กที่ควรมีความสุขและปฏิสัมพันธ์กับสังคมตามวัยกลับต้องจำกัดพื้นที่อยู่เพียงมุมเล็กๆ ได้เปลี่ยนความร่าเริงให้กลายเป็นความนิ่ง เงียบ เก็บตัว และนำไปสู่สภาวะ “โรคซึมเศร้า” เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงถูกกลั่นกรองออกมาถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะโดยข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะใช้สัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ ผ่านตัวละครปลาหมึกและตัวตลกโจ๊กเกอร์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความรักความอบอุ่น ภายในครอบครัวของข้าพเจ้า

⁴ นพดล ศิริธนารัตนกุล, "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว," คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2568, เข้าถึงได้จาก <https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=323>

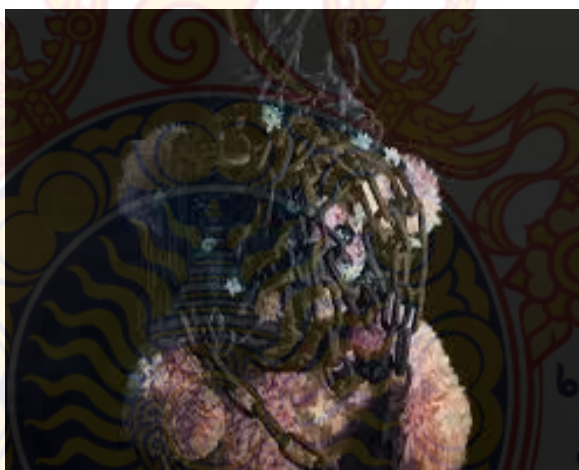
อิทธิพลจากศิลปกรรม

ในกระบวนการพัฒนางานของศิลปินพจน์ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินหลายท่านที่มีแนวทางอัตลักษณ์

วนาภรณ์ เตียมังกรพันธ์

ความทรงจำอันเจ็บปวดมักปรากฏในจิตใจอยู่เสมอ เหมือนโซ่ที่ล่ามความคิดไว้กับเรื่องเก่าๆ ให้หลุดพ้นหลงลืมความสุขในปัจจุบัน ความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่ในตัวยังคงต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และยังมีความหวังที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความโศกเศร้านี้

แนวคิดข้าพเจ้าศึกษาการใช้ 'วัตถุสัญลักษณ์' เพื่อแทนค่านอง โดยได้นำอิทธิพลนี้ได้นำมาต่อยอดสู่ผลงานชุด 'ปลาหมึกและตัวตลก' โดยเปลี่ยนจากโซ่เหล็กที่ดูเย็นชา เป็นหวดปลาหมึกที่พันเกี่ยวอย่างซับซ้อน เพื่อเปลี่ยนมุมมองจากการถูกจองจำโดยโรคภัย ไปสู่การถูกโอบอุ้มด้วยความรัก ความอบอุ่น เป็นการพัฒนาจากสภาวะ 'การถูกกดทับ' สู่ 'การประคับประคอง' ซึ่งกันและกัน"และตัวตลก เป็นการตัวแทนข้าพเจ้า ในฐานะผู้ส่งมอบกำลังใจและความสุขบรรยากาศแห่งความหวัง เพื่อลดทอนความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากภาวะอาการเจ็บป่วยภายในครอบครัว⁵

ภาพที่ 5 ผลงานของ วนาภรณ์ เตียมังกรพันธ์

ชื่อผลงาน : ตรวนความคิด

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 140 × 180 ซม

ที่มา : <https://www.facebook.com/share/1Dm2vSTPbq/?mibextid=wwXlfr>

⁵ วนาภรณ์ เตียมังกรพันธ์, *ตรวนความคิด, [สีน้ำมันบนผ้าใบ]*, เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2568. เข้าถึงได้จาก Hybrid Art Collectors,

ประหยัด พงษ์ดำ

ผลงาน **ครอบครัวนกฮูก** เป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นของ **ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ** ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ซึ่งท่านมักจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักและความผูกพันในครอบครัวผ่านตัวละครสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะนกฮูก โดยนกฮูกในทัศนะของไม่ได้สื่อถึงความน่ากลัวแต่สื่อถึง ความอบอุ่นและการปกป้อง ภาพมักปรากฏเป็นนกฮูกตัวใหญ่แทนพ่อแม่โอบล้อมหรือประคองนกฮูกตัวเล็กแทนลูกไว้ได้ปีก เพราะสัตว์มีความซื่อตรงต่อสัญชาตญาณความรัก⁶

แนวคิดที่ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการจัดกลุ่มรูปทรงแบบเบียดชิด (Cluster) จากภาพนกฮูก เพื่อแสดงถึงพลังของสถาบันครอบครัว โดยข้าพเจ้าได้นำมาปรับเปลี่ยนเป็น 'หมวดปลาหมึก' ที่โอบรัดและพันเกี่ยวกัน เพื่อสื่อถึงความรักที่เป็นดั่งเกราะป้องกัน ไม่ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องหลุดลอยไปเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพัง

ภาพที่ 6 ผลงานของ ประหยัด พงษ์ดำ

ชื่อผลงาน : ครอบครัวนกฮูก

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 63x43 cm

ที่มา : <https://www.facebook.com/share/1GpXn8cZUj/?mibextid=wwXlfr>

⁶ tul. ประหยัด พงษ์ดำ. ArtBangkok. เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.artbangkok.com/?p=10355>

เอ็ดวาร์ด มุงก์ (Edvard Munch)

มุงก์ได้บันทึกประสบการณ์ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตขณะที่เขาเดินเล่นกับสองคนกับเพื่อนในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ท้องฟ้าที่ควรจะสงบแต่กลับเปลี่ยน “สีแดงฉานราวกับเลือด” ในวินาทีนั้น มุงก์รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงจนต้องพิงราวกันสะพาน เขามองเห็นแมวและเปลวไฟลอยล่องอยู่เหนือฟยอร์ดสีน้ำเงินเข้มและเมือง เพื่อนทั้งสองคนของเขานำหน้า ทิ้งเขาให้ยืนอยู่ลำพังท่ามกลางธรรมชาติที่ดูเหมือนจะกำลัง “กรีดร้อง” ออกมา เขาอธิบายว่ามันคือ เสียงกรีดร้องที่ไม่มีสิ้นสุดผ่านพันธรรมชาติ⁷

ผลงานชุดนี้มุ่งเน้นการ แปรเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์ (Sublimation of Emotion) โดยข้าพเจ้าหยิบยกความกังวลและความเปราะบางจากภาวะอาการเจ็บป่วยภายในครอบครัว มาคลี่คลายสู่สัญลักษณ์แห่งความอบอุ่นผ่านตัวละคร ตัวตลก และ ปลาหมึก ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจ ข้าพเจ้าเลือกใช้ลักษณะการพันเกี่ยวอย่างซับซ้อนของ 'หนวดปลาหมึก' เพื่อเป็นตัวแทนเชิงหน้าที่ของสายใยแห่งความรักที่คอยประคับประคองและโอบอุ้มในยามวิกฤต เปลี่ยนความบีบคั้นทางอารมณ์ให้กลายเป็น เกราะกำบัง ที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุขเพื่อทดแทนพลังงานทางลบ แต่ยังเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากความเจ็บปวดไปสู่พลังแห่งการเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน"

ภาพที่ 7 ผลงานของ Edvard Munch

ชื่อผลงาน : เสียงกรีดร้อง

เทคนิค : สีน้ำมัน, สีเทมเพอร่า และสีชอล์ก บนกระดาษแข็ง

ขนาด : 91 cm × 73.5 cm

ที่มา : <https://share.google/GrUhbNFsYfjIrgTt1>

⁷ วิกิพีเดีย. "เสียงกรีดร้อง", เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2568, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/เสียงกรีดร้อง>.

พอลลา เรกูโอ (Paula Rego)

“Good Morning” (1988) ของ Paula Rego เป็นงานที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นผู้หญิง” ภายใต้บริบทของสังคมและอำนาจที่กดทับ โดยใช้ภาพเหมือนเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจำวัน แต่แฝงไปด้วยความไม่สบายใจและความตึงเครียดทางอารมณ์⁸

ข้าพเจ้าได้แนวคิดการใช้ 'ภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ (Visual Symbolism) และภาษากาย เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์เชิงลึกที่เปราะบาง โดยอาศัยร่องรอยจากเทคนิคภาพพิมพ์โลหะเป็นตัวกลางในการสื่อสารบรรยากาศทางอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่มุ่งเน้นการใช้สัญลักษณ์เพื่อแปรเปลี่ยนความเจ็บป่วยใหญ่กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข

ภาพที่ 8 ผลงานของ Paula Rego

ชื่อผลงาน : Good Morning

เทคนิค : Etching and Aquatint on Somerset paper

ขนาด : 36.5 x 45.0 cm

ที่มา : <https://www.galerie-lelong.com/en/artiste/138/paula-rego/>

⁸ Galerie Lelong & Co., "Paula Rego," Galerie Lelong & Co., เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.galerie-lelong.com/en/artiste/138/paula-rego/>

โกสิมา ฟอน โบนิน (Cosima von Bonin)

โกสิมา ฟอน โบนินใช้ปลาหมึกเป็นตัวแทนของ ศิลปิน หรือ มนุษย์ ที่มีภาระหน้าที่และความสัมพันธ์รัดตัว หนวดที่แผ่ออกไปเปรียบเสมือนหนวดที่ยาวออกมาสามารถมองว่าเป็นอ้อมกอดที่ให้ความรัก ความอบอุ่น วัสดุผ้าแม้จะดูนุ่มนวลและน่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่ขนาดที่ใหญ่โตเกินจริงและการนำมาวางในพื้นที่หอศิลป์ที่ว่างเปล่า กลับทำให้รู้สึกถึงความเหงาหรือความแปลกแยก⁹

ผลงานชิ้นนี้มุ่งเน้นการสร้างสุนทรียภาพจากความย้อนแย้ง ผ่านรูปทรงที่ดูสนุกสนานอย่างสวนสนุกหรือปลาหมึกที่มีสีสันฉูดฉาด แต่กลับถูกวางนิ่งสนิทในพื้นที่แห่งความเงียบ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของอารมณ์จากความครื้นเครงสู่ความสงบเยือกเย็นของการดูแลกัน

ข้าพเจ้าใช้สื่อสัญลักษณ์รูปทรงตุ๊กตาปลาหมึกที่โอบล้อม เพื่อแปรเปลี่ยนความเงียบงันให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเยียวยาจิตใจ

ภาพที่ 9 ผลงานของโกสิมา ฟอน โบนิน

ชื่อผลงาน : Total Produce (Morality)

เทคนิค : ประติมากรรมแบบนุ่ม

ขนาด : 300 x 350 cm

ที่มา : <https://share.google/uCZCMTz4nVSUX6s4O>

⁹ Cosima von Bonin, *Total Produce (Morality)*, 2010, ประติมากรรมผ้ายัดไส้ (Soft sculpture), ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ นีออน และไม้อัด, 250 x 250 x 75 ซม, เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://share.google/uCZCMTz4nVSUX6s4O>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ผลงานชุดนี้จึงเป็นการถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น และการสังเกตการณ์การผ่านสายตาของพี่กับน้อง ที่มองเห็นร่องรอยของความหวังท่ามกลางความมืดมิดของจิตใจ โดยใช้สัญลักษณ์ตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาจิ้งก่อร์เป็นสื่อสะท้อนภาพความอบอุ่นและการเยียวยา จิตใจคนในครอบครัว

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา

ผลงานมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น การดูแลซึ่งกันและกัน อย่างห่วงใย และใส่ใจ ให้กำลังใจ ให้ครอบครัวฟื้นคืนกลับมาสู่บรรยากาศความสุขความสนุกสนาน โดยจินตนาการการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

ด้านรูปแบบ

การสร้างสรรค์เรื่องราวของข้าพเจ้าถูกสร้างมาจากเรื่องราวของน้องที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งการใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาจิ้งก่อร์แทนข้าพเจ้าโดยจะนำเสนอผลงานในศิลปะรูปแบบกึ่งนามธรรม มีการตัดทอนรูปทรงบางส่วนให้เปลี่ยนไปจากความเป็นจริงและมีการเพิ่มรายละเอียดจุดต่างในภาพ นำมาจัดองค์ประกอบอยู่ในสวนสนุกและบรรยากาศที่แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น กันภายในครอบครัว

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพจน์
ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 10 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Sanctuary

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ขนาด : 81x61 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 11 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

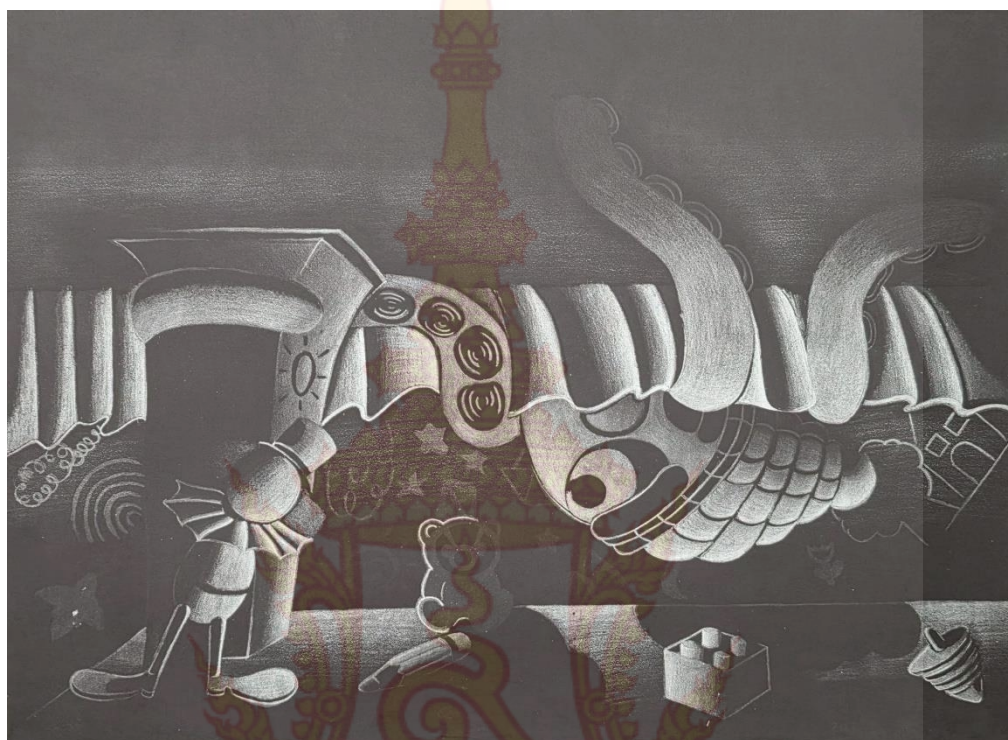
ชื่อผลงาน : World of Happiness

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ขนาด : 81x61 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 12 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Always Beside You

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ขนาด : 81x61 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 13 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : The Anusemeht park in shadows

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ขนาด : 81x61 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ร่อง เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้นั้น เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ โดยใช้เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์โลหะเทคนิคภาพพิมพ์ Etching โดยผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ และมีรายละเอียดขั้นตอนการทำงานดังนี้¹⁰

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching)

1. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์แผ่นทองแดง

2. อุปกรณ์ในการสร้างต้นแบบ (Sketch)

- กระดาษวาดภาพ

3. เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์

- เหล็กปลายแหลม
- เหล็กกลม
- ตูโรยเล็ดมังกง
- ตะแกรงสำหรับย่างแม่พิมพ์
- กระป๋องแก๊ส

4. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเคมี

- กรดเพอร์ริกคลอไรด์
- อ่างสำหรับแช่กรด

5. อุปกรณ์ในการกัน (ฉนวน) กันน้ำมันผิวแม่พิมพ์

- วานิชดำ
- เทปกาวยาวีซี
- พู่กันหรือแปรงขนอ่อนสำหรับทาน้ำมันวานิชดำ
- ดินสอไฮ

¹⁰ ชลุต นิยมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550.

6. อุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์

- กระดาษทราย เบอร์ 1000 / 1500
- น้ำยาล้างจาน
- น้ำส้มสายชู
- ซีอิวดำ
- เกลือ
- เครื่องเป่าลมร้อน
- น้ำมันสน ทินเนอร์
- เศษผ้า

7. อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน

- แท่นพิมพ์แบบลูกกลิ้งหมุน
- เครื่องหมายกำหนดการวางแม่พิมพ์
- ผ้าสักหลาด
- กระดาษสำหรับพิมพ์ภาพพิมพ์ฟาเบียน
- กระดาษปรีฟ
- หมึกพิมพ์
- เกรียงสำหรับผสมหมึกพิมพ์
- ยางปาดหมึกพิมพ์
- กระดาษลอกลาย
- กระดาษกาวน้ำ
- กระบอกฉีดน้ำ
- ลูกกลิ้งยาง

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

1. อุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์

กระดาษทราย

ซีอิ้วดำ

เกลือ

น้ำส้มสายชู

น้ำยาล้างจาน

น้ำมันสนและทินเนอร์

ภาพที่ 14 ภาพอุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์ (เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2. เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์

เหล็กปลายแหลม

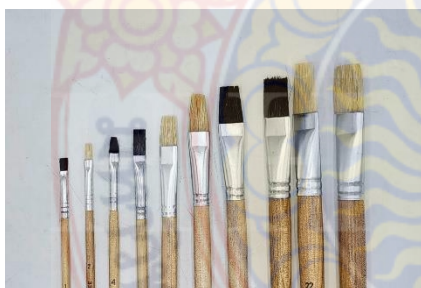
วานิชดำ

อ่างแช่น้ำกรด

กรดเฟอร์ริกคลอไรด์

พู่กัน

แปรงทาสี

ภาพที่ 15 ภาพเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ (เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เทปกาวใส

ตู้อบเลือดมังกร

ไดร์เป่าลม

ตะแกรงสำหรับย่างแม่พิมพ์

เลือดมังกร

ดินสอไข

ภาพที่ 16 ภาพเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ (เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน

แท่นพิมพ์

ผ้าสักหลาด

กระดาษบุรืฟ

กระดาษลอกลาย

หมึกพิมพ์งาน

เกรียง

กระดาษวาดภาพ

กระป๋องแก๊ส

ภาพที่ 17 ภาพอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน (เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ยางปาด

กาวน้ำ

เหล็กกลบ

พรีคัท

ที่กลิ้งสี

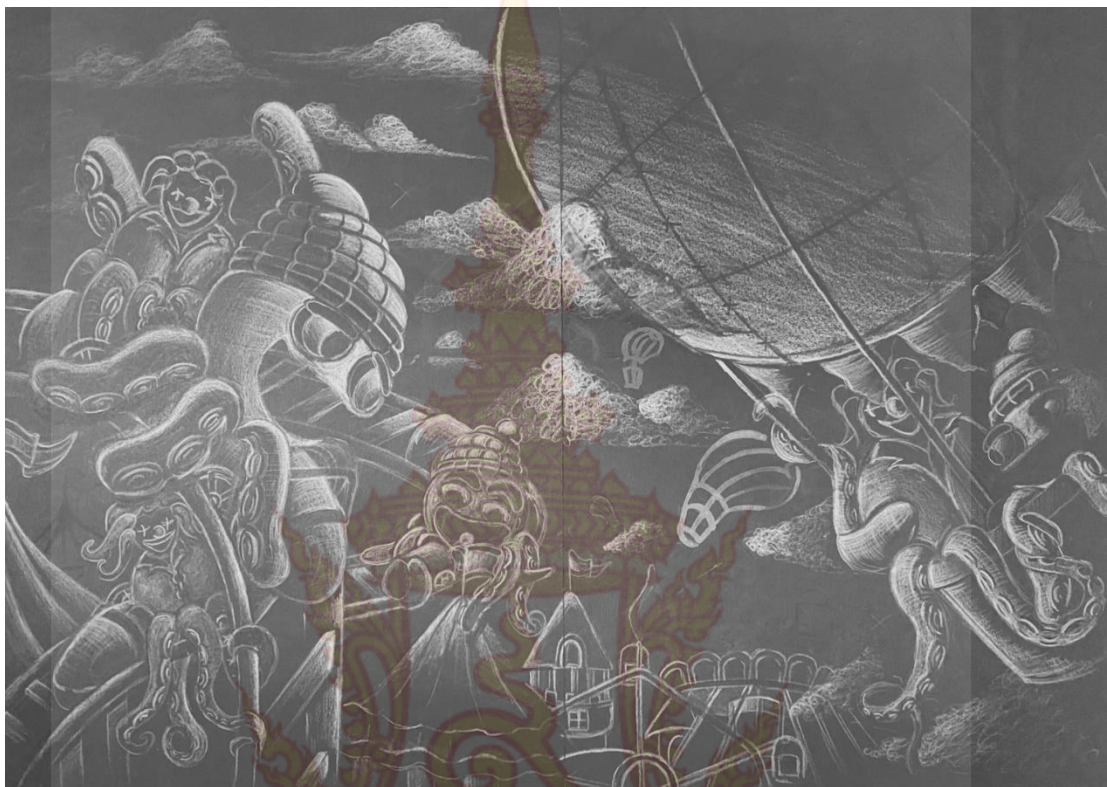

แผ่นทองแดง

ภาพที่ 18 ภาพอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน (เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Full of happiness

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

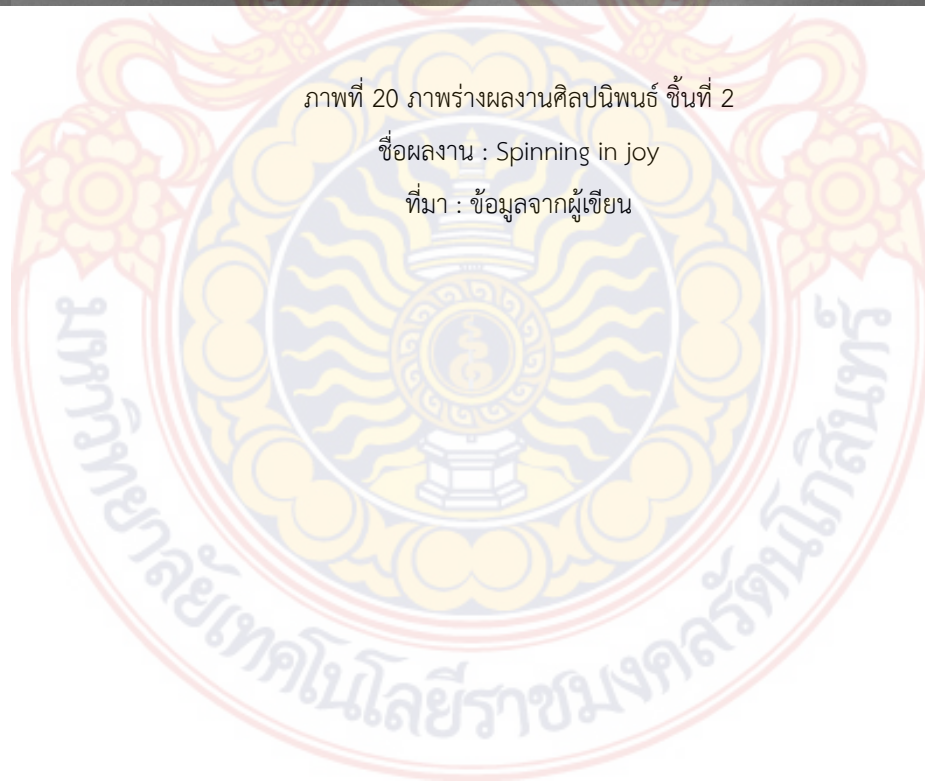
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

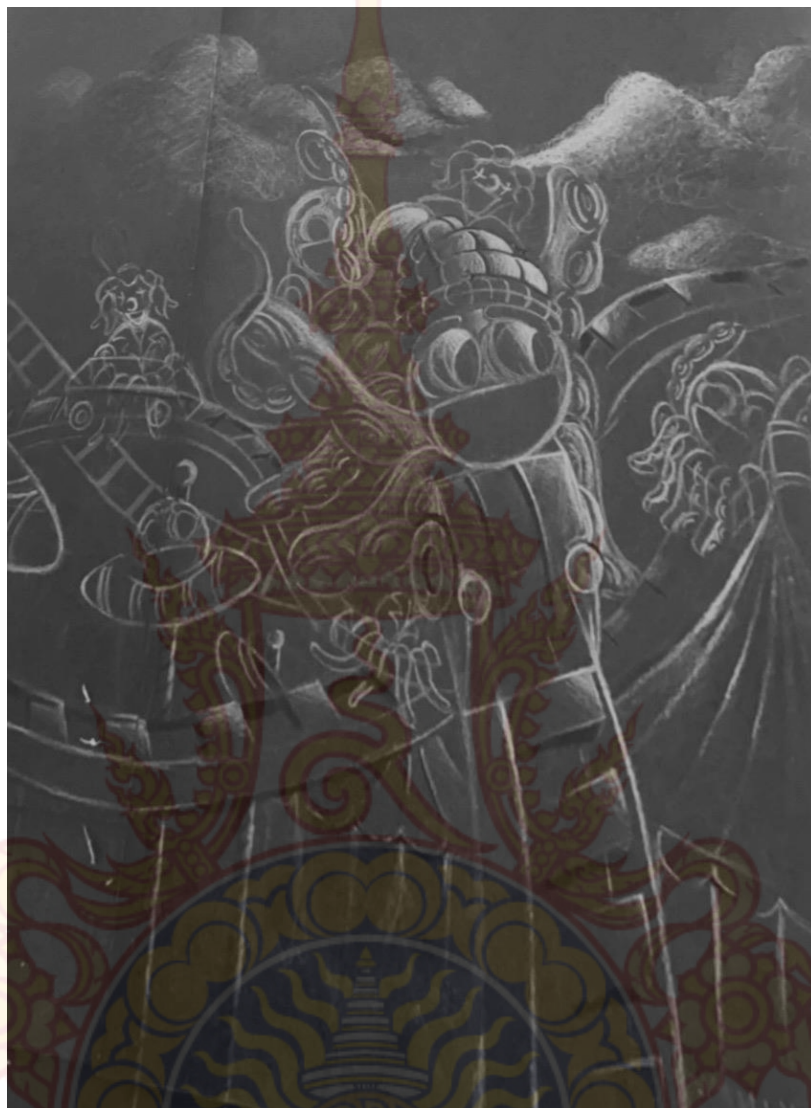
ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Spinning in joy

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 21 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : land of happiness

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 22 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : land of happiness 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

1. ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

นำภาพร่างที่จัดทำไว้ในกระดาษขนาด 21×28 ซม. ถูกนำมาขยายสัดส่วนให้ใหญ่ขึ้นเป็น 60×80 ซม. โดยผ่านกระบวนการปรับสเกลและตรวจสอบความสมดุลขององค์ประกอบอีกครั้ง การขยายภาพในขั้นตอนนี้ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเพิ่มเติมรายละเอียด

2. ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์

เมื่อได้ภาพร่างที่ขยายแล้ว จึงนำไปคัดลอกลายลงบนแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง โดยเริ่มจากการทาวานิชปกป้องผิวหน้าแม่พิมพ์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวโลหะสัมผัสโดยตรงกับการขีดขูดหรือสารกัดกร่อน หลังจากนั้นจึงทำการวาดลายเส้นตามภาพร่างลงไปยังอย่างระมัดระวังให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทาวานิช

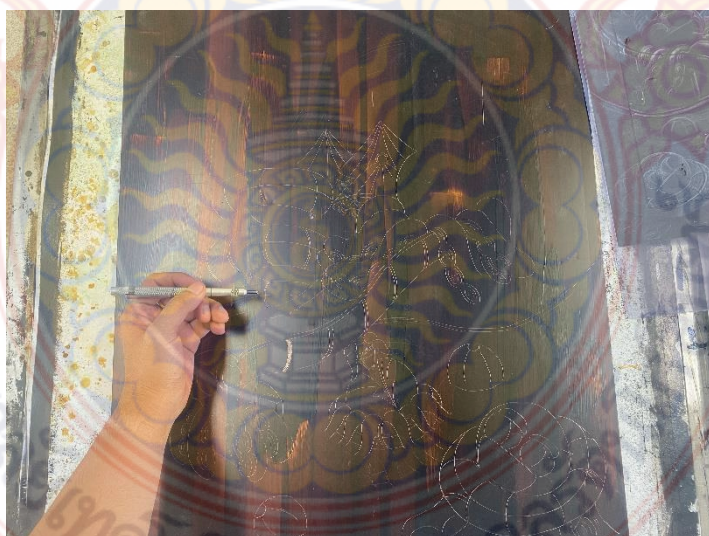
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการคัดลอกลายลงบนแม่พิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3.ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

หลังจากขยายภาพร่างลงบนแม่พิมพ์ทองแดงแล้ว จึงใช้เหล็กปลายแหลมขีดตามเส้นโครงสร้างให้เกิดร่อง ก่อนนำแม่พิมพ์ไปแช่กรดเพื่อกัดผิวทองแดงประมาณ 10 นาที เพื่อให้เกิดเส้นโครงหลักของงานแล้วนำไปล้างด้วยซีอิ๊วเกลือและน้ำมันทินเนอร์ให้สะอาด

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการคัดลอกลายลงแม่พิมพ์ด้วยเหล็กปลายแหลม
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เมื่อแม่พิมพ์สะอาดดีแล้ว จึงนำไปโรยผงเลือดมังกร (ผงดิน) ที่ตำและกรองละเอียด โดยผ่านเครื่องโรย 4 รอบ และต้องกรองผงทุกครั้งเพื่อความสม่ำเสมอ เสร็จแล้วนำแม่พิมพ์ไปเผาไฟเพื่อให้ผงยึดเกาะผิวหน้าอย่างแน่นหนา จากนั้นจึงพร้อมสำหรับการเขียนไขหรือปิดวานิชเพื่อสร้างน้ำหนักตามที่วางแผนไว้โดยอ้างอิงจากภาพร่างหลัก

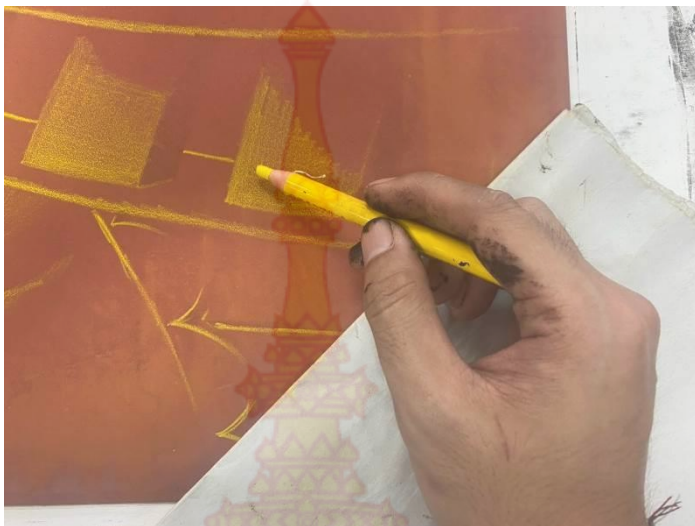
ภาพที่ 26 ขั้นตอนการย่างเพลท

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการโรยเลือดมังกร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการเขียนไข่

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการปิดวานิชเพื่อสร้างน้ำหนัก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ

4.1 เมื่อเตรียมแม่พิมพ์ทองแดงเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มอัดหมึกลงบนแม่พิมพ์ด้วยนิ้วมือให้หมึกลงเข้าไปตามหน้าแผ่นแม่พิมพ์ทั้งหมด

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการอัดหมึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4.2 จากนั้นใช้กระดาษบรูฟจำนวน 4-5 แผ่นซับหมึกส่วนเกินออก แล้วใช้กระดาษไขลอกลายเซ็ดบนหน้าแม่พิมพ์เพื่อเก็บรายละเอียดและทำให้พื้นผิวแม่พิมพ์สะอาดชัดเจนมากขึ้นในระหว่างนี้ได้แช่กระดาษพิมพ์เทศชนิด กระดาษการ์ดขาว ลงในน้ำเพื่อให้กระดาษมีความนุ่มและยืดหยุ่นเหมาะสม

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการซับหมึกออก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4.3 เมื่อพร้อมพิมพ์จึงนำกระดาษพิมพ์ขึ้นมาซับน้ำให้พอหมาด วางแม่พิมพ์ลงบนแท่นพิมพ์ตามด้วยการวางกระดาษพิมพ์ทดสอบภาพพิมพ์ทับ แล้วจึงปิดด้วยกระดาษรูปสะอาดและผ้าสักหลาดเป็นชั้นบนสุดเพื่อช่วยในการอัดแรงกด จึงปรับแท่นพิมพ์งานให้ถึงเลขแรงกดที่เราต้องการ แล้วถึงหมุนแท่นพิมพ์เพื่อเทสน้ำหนักผลงานให้สมบูรณ์ตามแบบสเก็ต

4.4 เมื่อพิมพ์ทดสอบภาพพิมพ์น้ำหนักจนได้น้ำหนักที่สมบูรณ์แล้ว จึงนำกระดาษพิมพ์งานจริงชนิด ฟาเบียนโน (Fabriano) ไปแช่น้ำเพื่อให้กระดาษชุ่มชื้นแล้วจึงนำกระดาษขึ้นมาซับน้ำออกให้พอหมาดและมีความนุ่ม ยืดหยุ่น แล้วจึงนำแม่พิมพ์ที่อัดหมึกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาเข้าแท่นพิมพ์แล้วปรับแรงกดที่ต้องการแล้วจึงเริ่มหมุนแท่นพิมพ์

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการหมุนแท่นพิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

4.5 จะได้ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching) ที่ถ่ายทอดลวดลายและรายละเอียดจากแม่พิมพ์โลหะลงบนกระดาษอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 33 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ผลงานชื่อ : Land of happiness 2

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ขนาด : 80x60 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง “จากเสียงหัวเราะสู่ความเจ็บงัน” ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็น “โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว” ซึ่งเป็นน้องสาวและน้องชาย ข้าพเจ้า ทำให้ส่งผลกระทบทางจิตใจ จนเริ่มมีสภาวะ “โรคซึมเศร้า” ที่สมาชิกในครอบครัวเฝ้าดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ โดยสร้างสรรค์ผลงานมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น ผ่านสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่สะท้อนถึงการโอบอุ้มและการเยียวยาซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวังให้ผลงานชุดนี้เป็นเสมือนบันทึกความรัก ความอบอุ่นที่ถ่ายทอดสายสัมพันธ์ในครอบครัว และเป็นสื่อกลางในการส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตในชีวิตเช่นเดียวกัน

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

“จากเสียงหัวเราะสู่ความเจ็บงัน” เมื่อความเจ็บป่วยจากโรคร้ายมาเยือนสมาชิก 2 คนในครอบครัวของข้าพเจ้า หน้าที่การมอบความรักการดูแล การเฝ้ารักษา หน้าที่ของคนในครอบครัวจึงเหมือนสาบเลือดเดียวกันให้หายและบรรเทาหลงให้ความสุขและเสียงหัวเราะกลับคืนมา ข้าพเจ้าจึงมาสัญลักษณ์ของ “ตุ๊กตาปลาหมึก” และ “ตุ๊กตาโจ๊กเกอร์” มาเป็นตัวแทนสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างข้าพเจ้าที่มีน้อง ผ่านเรื่องราวการเที่ยวเล่นในสวนสนุก เพื่อถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่นและการดูแลกันที่มีต่อกันในทุกช่วงเวลา

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยข้าพเจ้าได้ใช้สื่อสัญลักษณ์แทนตัวน้องด้วยตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาโจ๊กเกอร์แทนตัวข้าพเจ้า ผ่านการจินตนาการเที่ยวเล่นสวนสนุกในสถานที่ต่าง

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้นำเอาหลักการการจัดวางองค์ประกอบศิลปะและการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการถ่ายทอดผลงานให้มีรายละเอียดดังนี้¹¹

เส้น (Line) : ความอ่อนโยนและการโอบรัด

เส้นโค้ง (Curvilinear Lines) : สังเกตได้จากการใช้หนดปลาหมึกที่มีลักษณะมันลุ่มรอบเครื่องเล่นหรือตัวละครเล็ก ๆ เส้นโค้งเหล่านี้ไม่ได้สื่อถึงการรัดตึง แต่สื่อถึง "การโอบกอด" (Embrace) และการประคองให้มั่นคงในขณะที่กำลังโลดแล่นไปบนรางรถไฟเหาะหรือสไลเดอร์แห่งชีวิต

จังหวะของเส้น (Rhythm) : เส้นที่สานกันอย่างละเอียดบนตัวปลาหมึก สร้างความรู้สึกถึงความนุ่มนวลคล้ายงานถักทอ (Knitting) ซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดละไมและความใส่ใจในการดูแลกันและกัน

แสงและเงา (Value): ความสว่างที่นุ่มนวล (Soft Glow): แม้จะเป็นงานขาวดำที่มีพื้นหลังเข้ม แต่การไล่น้ำหนักขาว-เทาบนตัวปลาหมึกและเมฆ กลับสร้างความรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างในตัวเอง (Internal Glow) แสงนี้เปรียบเสมือน "ความอบอุ่นภายในบ้าน" ที่ส่องสว่างท่ามกลางโลกภายนอกที่อาจจะมืดมิดหรือคาดเดาไม่ได้

การเน้นจุดสำคัญ: แสงมักจะตกกระทบบที่ใบหน้าหรือดวงตาที่กลมโตของปลาหมึกและตัวละคร แสดงถึงความตื่นตัวและการเฝ้ามอง ด้วยความรัก

รูปทรง (Form) : รูปทรงของตุ๊กตาปลาหมึกและรูปทรงของตุ๊กตาจิ้งเกอรี่ใช้รูปทรงวงกลมเป็นหลักโดยมีจุดเด่นคือรอยยิ้มที่กว้างดูเกินจริงและหนดของตัวตุ๊กตา ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์โดยการพันรอบตัวละครอื่นโครงสร้างเครื่องเล่นสื่อถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อกัน ส่วนเครื่องเล่นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเรขาคณิตผ่านรูปทรงต่างๆโดยสร้างความสมดุลและจุดเด่นที่มั่นคงให้ประกอบในระยะต่างๆ เข้าด้วยกันทำให้ภาพดูมีมิติและกว้างขวางขึ้น

รูปร่าง (Shape) เพื่อสร้างรูปร่าง โดยมีการผสมผสานระหว่างรูปร่างเรขาคณิต ในส่วนโครงสร้างเครื่องเล่นและรูปร่างที่อิสระ ซึ่งช่วยเพิ่มความตื่นตัวและท้าทายในการเล่น โดยแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเรื่องราวในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

¹¹ ชลุด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550.

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ “Full of happiness” เป็นการเล่าเรื่องราวจินตนาการการพาน้องไปเที่ยวเล่นในสวนสนุกเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นที่มีต่อน้องและสมาชิกในครอบครัว

ผลงานได้ใช้บรรยากาศสวนสนุกในจินตนาการและใช้เครื่องเล่นต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่มีเครื่องเล่นบางส่วนที่ติดอยู่ที่พื้นและมีบอลลูกที่ลอยอยู่ ใช้องค์ประกอบโดยการใช้สื่อสัญลักษณ์ตัวตุ๊กตาปลาหมึกแทนน้องกับตุ๊กตาจิกเกอร์แทนตัวข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวการเที่ยวเล่นกับเครื่องเล่นในสวนสนุกอย่างมีความสุข แสดงถึงความสุขที่เกิดขึ้นเหมือนได้ลอยอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยบอลลูก ถึงแม้บอลจะมีลอยการเย็บที่เปรียบเสมือนบาดแผลทางจิตใจแต่ยังมีตุ๊กตาจิกเกอร์ ที่คอยอยู่เคียงข้าง เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นและความสุขที่ตัวข้าพเจ้ามีต่อน้องโดยการใช้น้ำหนักแสงและเงาการประสานน้ำหนักที่มีความนุ่มนวล เพื่อสร้างบรรยากาศในจินตนาการ เพื่อขับเน้นความรู้สึกอบอุ่นและความรัก ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

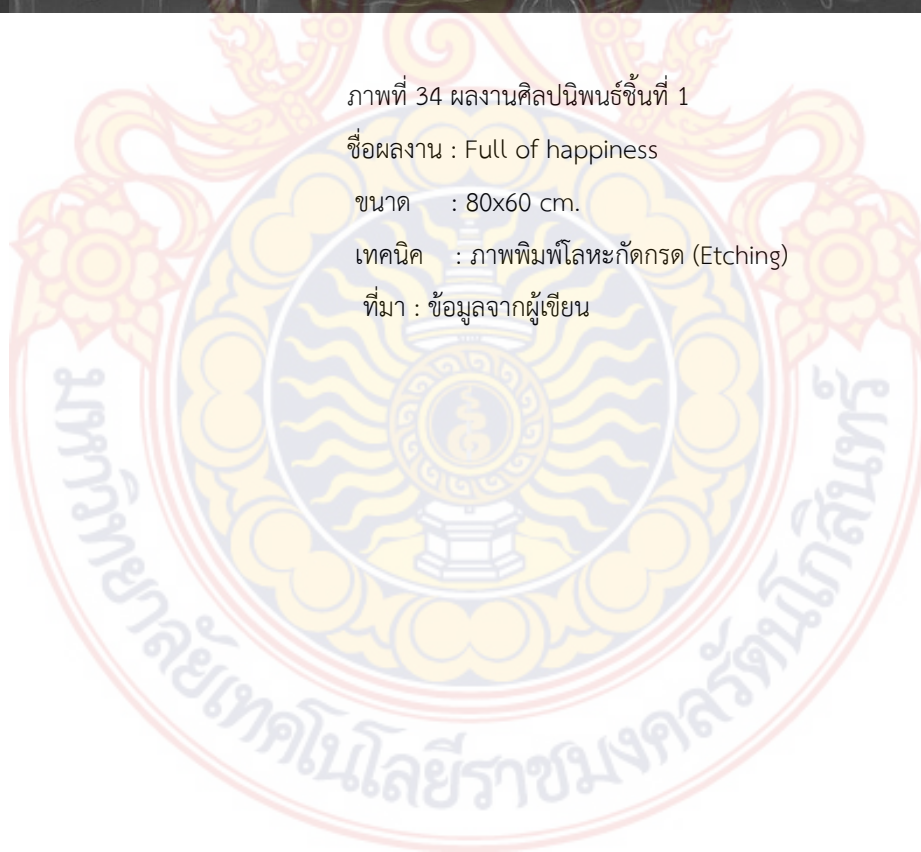
ภาพที่ 34 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Full of happiness

ขนาด : 80x60 cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ “Spinning in joy” เป็นการแสดงออกถึงความสุขที่หมุนวนไปรอบๆ โดยใช้บรรยากาศของผ้าหม่นและมีตัวข้าพเจ้ากับน้องที่หมุนวนอยู่ในห้วงแห่งความสุขนั้น

ข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องเล่นผ้าหม่นเป็นการเคลื่อนที่ของความสุขที่ไม่หยุดนิ่ง โดยมีการสร้างบรรยากาศของตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาโจ๊กเกอร์ที่คอยต่างเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันด้วยการที่ตุ๊กตาปลาหมึกที่มองเห็นข้างไปตุ๊กตาโจ๊กเกอร์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของตัวข้าพเจ้าและสมาชิกครอบครัวที่คอยเป็นผู้มอบความสุข เสาของผ้าหม่น สื่อถึงความมั่นคงที่คอยมอบความรัก ความอบอุ่นกันและกัน แสงสว่างจากหลอดไฟ สื่อถึงช่วงเวลาที่ตุ๊กตาปลาหมึกเจอวิกฤตแต่ยังมีแสงสว่างจากครอบครัวอันเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ความสุขขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างสวยงาม

ข้าพเจ้าจัดการนำนักแสดงเงาเพื่อสร้างมิติและระยะของภาพ โดยกำหนดให้แสงสว่างหลักตกลงบนตัวละครและเสาผ้าหม่นเพื่อสร้างจุดเด่นและความรู้สึกของการหมุนวนที่มีชีวิตชีวาผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

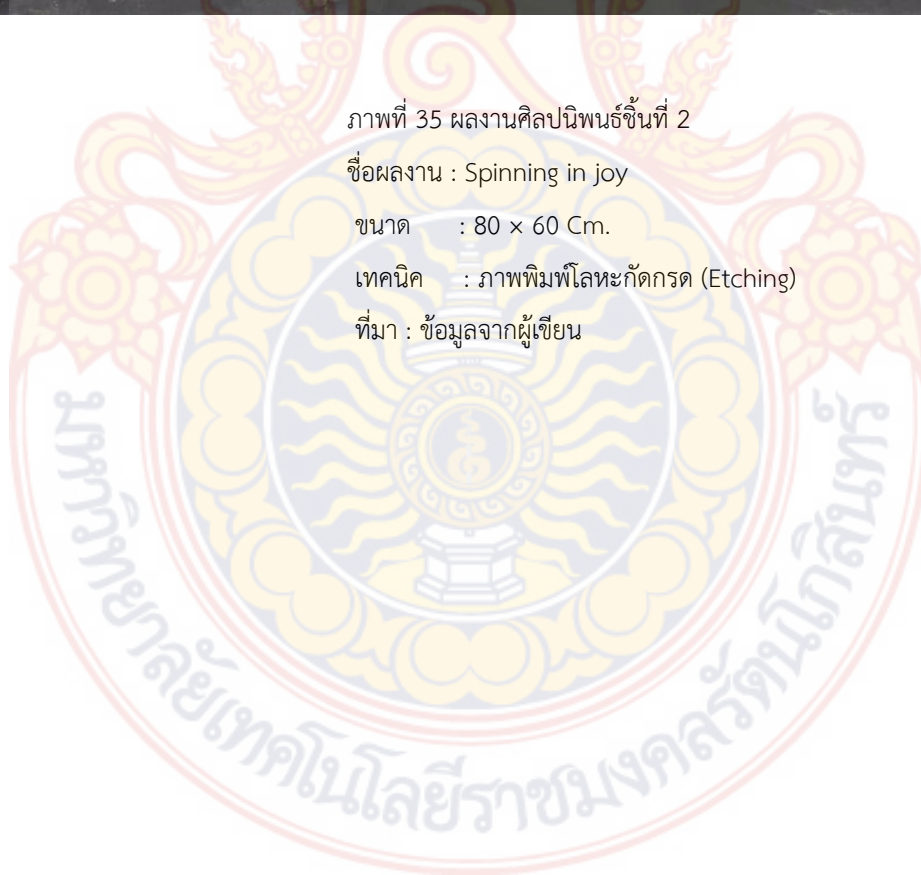
ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Spinning in joy

ขนาด : 80 x 60 Cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรวด (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ “Land of happiness” ยังเป็นการนำเสนอเรื่องราวของจินตนาการการพาน้องเที่ยวเล่นที่สนุกสนานในสถานที่ต่างๆ โดยมีตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาโจ๊กเกอร์ยังโลดแล่นอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ในผลงานนำเสนอ เมืองประกอบของเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังกาและตุ๊กตาปลาหมึกเป็นคนขับรถไฟเหาะอยู่ข้างหน้าเปรียบเหมือนตัวน้องของข้าพเจ้าที่พร้อมเผชิญกับสิ่งต่างๆ โดยมีตุ๊กตาโจ๊กเกอร์ที่แทนตัวข้าพเจ้าและสมาชิกในโดยสารขบวนรถไฟเหาะ ที่คอยดูแลกันอย่างใกล้ชิด ทำให้น้องสามารถก้าวเดินต่อไปในโลกกว้างได้อย่างกล้าหาญบรรยาภาคโดยรอบนี้จึงเต็มไปด้วยมวลของความอบอุ่นที่โอบล้อมตัวตุ๊กตาปลาหมึกไว้

ผลงานเน้นการใช้ค่าน้ำหนักที่มีความนุ่มนวลและสว่างไสวมากกว่าชิ้นอื่น เพื่อสื่อแสดงถึงความสุขที่เบ่งบาน โดยมีการใช้แสงส่องสว่างนำทางไปยังข้างหน้าของตุ๊กตาปลาหมึก ช่วยสร้างมิติของบรรยาภาคที่ดูนุ่มละมุน เปรียบเหมือนในการประคับประคองน้องให้ขับเคลื่อนไปสู่โลกกว้างผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Land of happiness

ขนาด : 80 × 60 Cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ “ Land of happiness 2 ” เป็นผลงานสรุปรวมทั้งหมดสี่ชิ้นที่ผ่านโดยเป็นการเล่าเรื่องราวความรัก ความช่วยเหลือและความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับน้องที่เจ็บป่วย ท่ามกลางบรรยากาศสวนสนุกในจินตนาการ

ข้าพเจ้าได้จัดวางองค์ประกอบของเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ในสวนน้ำกับตุ๊กตาปลาหมึกและเล่นบนเครื่องเล่นอย่างสนุกเปรียบเหมือนที่จะกล้าเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง ถึงแม้จะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย โดยมีข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวที่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆและเป็นกำลังใจเปรียบเสมือนเสาหลักที่มั่นคงในความสัมพันธ์ของครอบครัวที่สื่อถึงความรัก ความอบอุ่น เป็นเกาะกำบังให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจในโลกแห่งความเป็นจริง

ข้าพเจ้าได้ใช้น้ำหนัก แสงและเงา ในภาพนี้ให้มีความนุ่มละมุนและแผ่กระจายไปทั่วสวนสนุก เพื่อสื่อถึงความสุข ความอบอุ่นที่อบอุ่น การทำพื้นผิวให้เกิดค่าน้ำหนักที่หลากหลายช่วยสร้างมิติของบรรยากาศที่แสดงออกถึงความรัก ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด

ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Land of happiness 2

ขนาด : 80 × 60 Cm.

เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ภายใต้สภาวะวิกฤตทางสุขภาพของน้องที่เปลี่ยนความสดใสให้กลายเป็นความโดดเดี่ยวและ “โรคซึมเศร้า” ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นถึงพลังการเยียวยาจิตใจที่สามารถส่งผลต่อการฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยได้อย่างสำคัญข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านการใช้สัญลักษณ์แทนตัวน้องและข้าพเจ้าที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อน้องและคนในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขและโอบอ้อม ที่ช่วยเยียวยาความบอบช้ำและเติมพลังให้แก่กันและกัน โดยหวังว่าการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ จะไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกความเจ็บปวด แต่เป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุข ความเข้าใจและการดูแลกันในครอบครัวที่ได้แปรเปลี่ยนจากความเจ็บงันให้กลายเป็นพลังการฟื้นฟู เพื่อคืนความสดใสและรอยยิ้มที่เคยหายไป ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด 2 มิติ

ศิลปินพจน์เรื่อง “จากเสียงหัวเราะสู่ความเจ็บงัน” ผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น โดยชิ้นแรกได้ถ่ายทอดบรรยากาศสวนสนุกในจินตนาการและใช้เครื่องเล่นต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่มีเครื่องเล่นบางส่วนที่ติดอยู่ที่พื้นและมีบอลลูกที่ลอยอยู่ ใช้องค์ประกอบโดยการใช้สัญลักษณ์ตัวตุ๊กตาปลาหมึกแทนน้องกับตุ๊กตาจี้เกอร์แทนตัวข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวการเที่ยวเล่นกับเครื่องเล่นในสวนสนุกอย่างมีความสุข แสดงถึงความสุขที่เกิดขึ้นเหมือนได้ลอยอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขผลงานชิ้นที่สองข้าพเจ้าถ่ายทอดการเคลื่อนที่ของความสุขที่ไม่หยุดนิ่งผ่านองค์ประกอบเครื่องเล่นม้าหมุน โดยมีการสร้างบรรยากาศของตุ๊กตาปลาหมึกและตุ๊กตาจี้เกอร์ที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันด้วยการที่ตุ๊กตาปลาหมึกที่มองหันข้างไปตุ๊กตาจี้เกอร์เพื่อจะท่อนให้เห็นถึงบทบาทของตัวข้าพเจ้าและสมาชิกครอบครัวที่คอยเป็นผู้มอบความสุข ในส่วนชิ้นที่สามได้ถ่ายทอดการสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม โดยมีองค์ประกอบของเครื่องเล่นรถไฟเหาะและตุ๊กตาปลาหมึกอยู่ข้างหน้าเปรียบเหมือนตัวน้องของข้าพเจ้าที่พร้อมเผชิญกับสิ่งต่างๆ ทำให้น้องสามารถก้าวเดินต่อไปในโลกกว้างได้อย่างกล้าหาญ และผลงานชิ้นสุดท้ายข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความกล้าเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง โดยแสดงออกผ่านมุมมองของตุ๊กตาปลาหมึกที่อยู่ในสวนสนุกแห่งจินตนาการที่กำลังเล่นสไลด์เดอร์ด้วยความสนุกสนานถึงแม้จะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทายโดยมีข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวที่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆและเป็นกำลังใจเปรียบเสมือนเสาหลักที่มั่นคงในความสัมพันธ์ของครอบครัวที่สื่อถึงความรัก ความอบอุ่น โดยข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่นและการดูแลกันด้วยเยียวยาจิตใจกับร่างกาย

รูปแบบการนำเสนอในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่ถ่ายทอดกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคโลหะกัดกรด เพื่อสร้างพื้นผิวที่มีความละเอียดอ่อนและเปี่ยมไปด้วยร่องรอยแห่งความสุข โดยใช้โครงสร้างเส้นที่ร้อยเรียงเกี่ยวพันกันบนพื้นที่ว่าง สื่อถึงความรักที่ถักทอขึ้นท่ามกลางความอบอุ่น และดูแลกันการภายในครอบครัว

สุดท้ายข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยส่งต่อกำลังใจและพลังบวกให้แก่ผู้อื่นที่ได้พบเรื่องราวเหมือนตัวข้าพเจ้า ให้ตระหนักถึงคุณค่าความรัก ความอบอุ่นกับคนรอบข้าง เพื่อกลับไปพบกับเสียงหัวเราะแห่งความสุข เป็นพลังแห่งการต่อสู้กับโรคร้าย และชีวิตบนโลกในวันต่อไป “หมอใหญ่อยู่ในบ้าน สถานพยาบาลคือครอบครัว

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

- ชูลุด นิ่มเสมอ. (2550). *องค์ประกอบของศิลปะ*. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พินิจ).
- พัลลภ วังบอน. (2561). *สุนทรียะในงานภาพพิมพ์โลหะ*. (กรุงเทพฯ: ชากูระโปรดักส์ ไทยแลนด์).
- อัศนีย์ ชูอรุณ. (2532). *ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ภาพพิมพ์*. (กรุงเทพฯ: โอเดียนโตร์).

สารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์

- นพดล ศิริธรรัตนกุล. "โรคซึมเศร้าเรื้อรังเลือกฆ่าตัวตาย." คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก <https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=323>
- โรงพยาบาลมนารมย์. "โรคซึมเศร้า (Depression Disorder)." โรงพยาบาลมนารมย์. เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก https://www.manarom.comh/blog/depression_disorder.html
- tul. (2555, 7 ธันวาคม). *ประหยัด พงษ์ดำ*. ArtBangkok. เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก <https://www.artbangkok.com/?p=10355>
- วนาภรณ์ เต็มมั่งกรพันธุ์. (2561, 11 พฤษภาคม). *ตรวนความคิด* [สื่อน้ำมันบนผ้าใบ]. Facebook. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2569 เข้าถึงได้จาก <https://www.facebook.com/HybridArtCollectors>
- วิกิพีเดีย.เสียงกรีดร้อง เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/Cosima_von_Bonin. (2010). Total Produce (Morality) [ประติมากรรมผ้ายัดไส้]. ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ นีออน และไม้อัด.เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก <https://share.google/uCZCMTz4nVSUx6s4O>
- Galerie Lelong & Co. "Paula Rego." Galerie Lelong & Co. เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก <https://www.galerie-lelong.com/en/artiste/138/paula-rego/>

ภาคผนวก

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question”

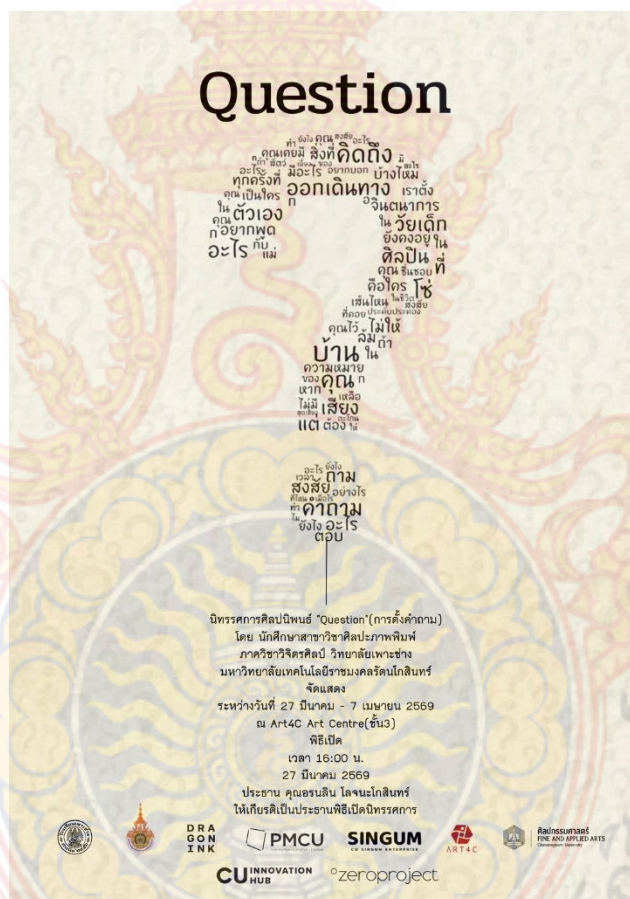
ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2569

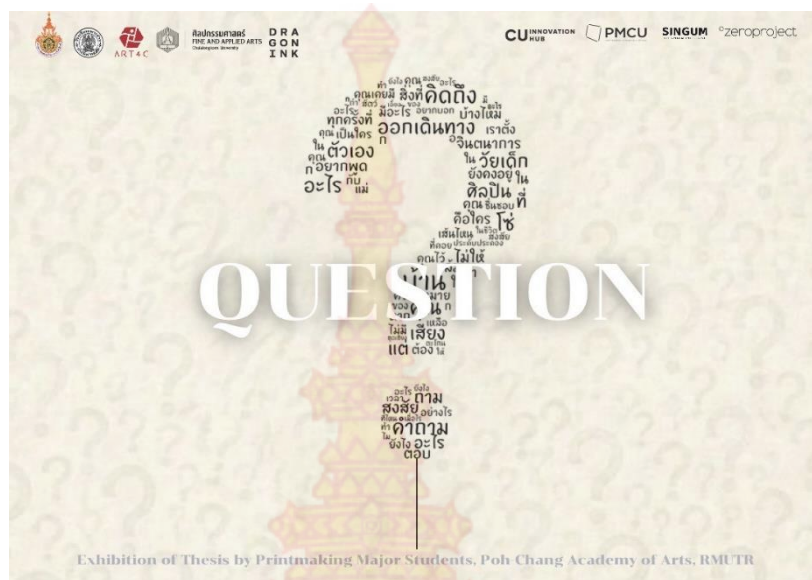
ณ Art4C Art Centre ชั้น 3

L5 Inches44 1553 1555 ถ. พระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330

ภาพที่ 38 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 39 ปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์“Question”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 40 บัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์“Question”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 41 ภาพถ่ายกับประธานในพิธีเปิด ประธานพิธีเปิด คณาจารย์ และเพื่อน ๆ

ในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 42 การบรรยายแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้

คุณอรณลิน โลจนะโกสินทร์ เป็นประธานในครั้งนี้

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 43 ภาพถ่ายบรรยากาศในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 44 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์กับผลงานที่แสดง
ในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-นามสกุล : ธีรดนัย งามวาจา
- วัน เดือน ปี เกิด : 24 ธันวาคม พ.ศ.2545
- ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 5 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
0930869359, อีเมล : Teeradol254500@gmail.com ,
Line : shoun14144 , Facebook : Cho printmaking
- ประวัติการศึกษา : ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์
: ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์
: ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ประวัติการแสดงผลงาน : 2567 - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ดิน เปื้อน หมึก ครั้งที่ 16
ตอน IM-PRINT トラตรึง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
: 2569 - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Question”
ณ Art4C Art Centre ชั้น 3 L5 Inches44 1553 1555 ถ. พระรามที่ 4
แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร

