

การเดินทางในวัยเด็ก
Journey in Childhood

ภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2568

การเดินทางในวัยเด็ก

ภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา 2568

Journey in Childhood

Pataraphong Promchaiyaporn

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

2025

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์
เรื่อง การเดินทางในวัยเด็ก

เสนอโดย นายภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร รหัสนักศึกษา 4651070841124

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์

อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ ว่างบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัศนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	การเดินทางในวันเด็ก
นักศึกษา	นายภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร
รหัสนักศึกษา	4651070841124
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ศิลปินพจน์เรื่อง “การเดินทางในวันเด็ก” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำที่อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของการผจญภัยอันแสนบริสุทธิ์ในช่วงวัยเยาว์ ช่วงเวลาที่โลกทั้งใบดูเปิดกว้าง เต็มไปด้วยความตื่นเต้น และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในทุกย่างก้าว การเดินทางในวันเด็กมิได้เป็นเพียงการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง หากแต่เป็นการสะสมประสบการณ์ ความสุข และจินตนาการที่ค่อย ๆ หล่อหลอมความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ภาพของถนนที่ทอดยาว และทิวทัศน์สองข้างทาง ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเส้นทางแห่งการเติบโต สะท้อนความรู้สึกของการก้าวออกไปสู่โลกภายนอกด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่ละเส้นทางเปรียบเสมือนเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจ เป็นความทรงจำที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความหมาย และคุณค่าการสร้างสรรคผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) เปิดโอกาสให้สีสันสดใสได้โดดเด่นอย่างมีชีวิตชีวา สีที่ปรากฏมิใช่เพียงองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ หากแต่เป็นตัวแทนของอารมณ์ ความรู้สึก และพลังแห่งวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความไร้เดียงสา และอิสรภาพ สีสันเหล่านี้ช่วยขับเน้นให้เรื่องราวของการเดินทางมีความเคลื่อนไหวและมีชีวิต เหมือนการย้อนกลับไปสัมผัสช่วงเวลานั้นอีกครั้ง

ผลงานชุดนี้จึงเปรียบเสมือนบันทึกแห่ง “ร่องรอยการผจญภัย” ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาษาทางศิลปะอย่างอ่อนโยนและงดงาม เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางย้อนกลับไปยังความทรงจำในวัยเยาว์ของตนเอง และสัมผัสถึงความสุขเรียบง่ายที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความรู้สึกอย่างไม่จางหาย

Title: Journey in Childhood
Name: Mr. Phatthapong Promchaiyaporn
Student ID: 4651070841124
Adviser: Mr. Surachai Udomman
Degree: Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking
Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
Year: 2025

Abstract

The thesis project titled “Journey in Childhood” conveys a narrative of memory imbued with the atmosphere of pure and innocent adventure experienced during youth a period when the world appears vast, filled with excitement, and rich with new discoveries at every step. Childhood journeys are not merely physical movements from one place to another; rather, they represent the accumulation of experiences, joy, and imagination that gradually shape the identity of the creator.

The imagery of long, stretching roads and the surrounding landscapes is employed as a symbolic representation of the path of growth. These elements reflect the feeling of stepping out into the wider world with a heart full of curiosity. Each route serves as a fragment of memory, leaving subtle traces within the mind simple yet deeply meaningful and valuable. The use of the silkscreen printmaking technique allows vibrant colors to emerge with dynamic vitality. These colors function not only as visual elements but also as representations of emotion, sensation, and the energetic spirit of childhood full of playfulness, innocence, and freedom. The vivid palette enhances the sense of movement within the journey, evoking the experience of revisiting those moments once again. This body of work can thus be regarded as a visual record of the “traces of adventure” from youth, expressed through a gentle and evocative artistic language. It invites viewers to embark on a reflective journey back to their own childhood memories, reconnecting with the simple yet profound happiness that may have faded over time, but continues to resonate within their inner feelings.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของ บิดาและมารดา เป็นกำลังใจอันอบอุ่นที่คอยผลักดันให้ข้าพเจ้าก้าวเดินในเส้นทางชีวิตมาโดยตลอด ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะ มอบคำปรึกษาอันมีค่า ชี้แนะแนวทาง และร่วมแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้อย่างใกล้ชิด คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี ขอขอบคุณเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี จากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่าน

ภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร

คำนำ

ศิลปินพจน์เรื่อง “การเดินทางในวัยเด็ก” ถือกำเนิดขึ้นจากความประทับใจและความทรงจำใน "การเดินทางในวัยเด็ก" ซึ่งข้าพเจ้ามิได้มองเพียงการย้ายที่ทางกายภาพ แต่เป็นการเดินทางเชิงจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยการค้นพบ การเรียนรู้ และการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้า การสำรวจโลกภายนอกในวัยเยาว์นี้ ได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการสำรวจและพลังอันบริสุทธิ์ของความอยากรู้อยากเห็นที่ขับเคลื่อนชีวิตผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดพลังงานและความมีชีวิตชีวาของช่วงเวลาดังกล่าว ผ่านสัญลักษณ์ของการเดินทางและโลกแห่งจินตนาการ เพื่อสะท้อนถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดและการส่งมอบประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่า ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิค ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์สีสันที่สดใสและมีระนาบของภาพที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารความสนุกสนานและพลังที่ล้นของเรื่องราวในวัยเด็กได้อย่างทรงพลังและมีชีวิตชีวา

ภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร

สารบัญ	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอำนวยการ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ (ต่อ).....	ณ
สารบัญ (ต่อ).....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
สารบัญภาพ (ต่อ).....	ฏ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	3
แหล่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลจากครอบครัว.....	5
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม.....	7
อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	7
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	13

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	13
ขั้นตอนและแนวคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม.....	13
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพจน์.....	15
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม.....	19
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม.....	19
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	24
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	29
ขั้นตอนการคัดลอกงานด้วยหมึกจีน.....	30
ขั้นตอนการผสมกาวอัด.....	31
ขั้นตอนการปิดกาวอัดลงบนบล็อกสกรีน.....	32
ขั้นตอนการฉายแสงบล็อกสกรีน.....	33
ขั้นตอนการฉีดยาล็อก.....	34
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์.....	38
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	38
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน.....	38
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	38
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพจน์.....	39
ผลงานศิลปินพจน์ ขั้นที่ 1.....	40
ผลงานศิลปินพจน์ ขั้นที่ 2.....	42
ผลงานศิลปินพจน์ ขั้นที่ 3.....	44
ผลงานศิลปินพจน์ ขั้นที่ 4.....	47
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	48
บรรณานุกรม.....	50

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก.....	51
ประวัติผู้เขียน.....	56

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพครอบครัว.....	6
2	ภาพครอบครัว.....	6
3	ภาพวิวธรรมชาติ.....	7
4	ผลงานของ งานอาจารย์สว ไกล้วกล้า.....	9
5	ผลงานของ Katsushika Hokusai.....	10
6	ผลงานของ Alex Face (พัชรพล แต่งรีน).....	11
7	ผลงานของ Alex Face (พัชรพล แต่งรีน).....	12
8	ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	15
9	ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2.....	16
10	ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3.....	17
11	ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4.....	18
12	ภาพวัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silkscreen).....	22
13	ขั้นตอนพิมพ์(Silkscreen).....	23
14	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	25
15	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1.....	26
16	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2.....	27
17	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3.....	28
18	ภาพร่างผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4.....	29
19	ภาพร่างต้นแบบที่ถูกขยาย.....	30
20	ภาพการเขียนหมึกจีนลงบนกระดาษไซเยอร์มัน.....	31
21	ภาพการผสมกาวอัดบล็อก.....	32
22	ภาพปาดกาวอัดลงบล็อก.....	33
23	ภาพฉายแสงจากเครื่องถ่ายภาพบล็อก.....	35
24	ภาพฉีดยาล้างและแปะเทฟใสกั้นขอบ.....	34
25	ภาพลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงาน.....	35

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
26	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	38
27	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	43
28	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	46
29	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	49
30	ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4.....	52
31	ภาพโปสเตอร์นิทรรศการ.....	57
32	ภาพปกสูจิบัตร.....	58
33	ภาพบัตรเชิญ.....	58
34	ภาพถ่ายกับประธานถ่ายรวมกับทุกคน.....	59
35	ภาพถ่ายกับที่ปรึกษา.....	59
36	ภาพถ่ายตอนประธานเดินชมงานเรา.....	60
37	ภาพถ่ายกับเพื่อน.....	60

บทที่ 1

บทนำ

การเดินทางไม่เคยเป็นเพียงแค่การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่มันคือประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเดินทางในวัยเด็ก และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับชีวิต สำหรับบางคน การเดินทางอาจเป็นเพียงกิจกรรมยามว่างหรือการพักผ่อนชั่วคราว แต่สำหรับข้าพเจ้านั้นการได้ออกเดินทาง ไม่ว่าจะไปยังดินแดนที่ห่างไกลเพียงใดหรือสถานที่ที่ไม่เคยไปมันจะเพิ่มความสุขละประสบการณ์ใหม่

หัวใจสำคัญของการเดินทางคือโอกาสในการสัมผัสโลกในแง่มุมที่แตกต่าง การได้เปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย วิถีชีวิตที่เรียบง่าย หรือความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งในทางจิตวิทยานั้น ความรู้สึกผ่อนคลายและพลังใจที่ได้รับจากการเดินทาง สอดคล้องอย่างยิ่งกับ **ทฤษฎีการฟื้นฟูพลังทางจิตวิทยา (Attention Restoration Theory หรือ ART)** ทฤษฎีนี้ยืนยันว่า การที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ และต้องจดจ่ออยู่กับภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้สมองส่วนที่ควบคุมสมาธิเกิดความเหนื่อยล้าสะสม แต่การได้นำพาตัวเองออกไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่น่าหลงใหล จะช่วยให้สมองส่วนนั้นได้หยุดพักและเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ การเดินทางจึงทำหน้าที่เป็นแหล่ง "พลังงานบวก" ที่ช่วยให้เรากลับมามีสมาธิและมีพลังใจที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ในทุกเส้นทางการเดินทางมักมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าทางกาย หรือบางครั้งอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคระหว่างทาง ในความเหนื่อยล้าทนั้น ทุกอย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยความหมาย เพราะมันคือความทรงจำที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งความสุขที่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ ความตื่นเต้นที่ได้เผชิญความท้าทาย หรือแม้กระทั่งความเศร้าจากการต้องเอย์คำลาจากสถานที่ที่หลงรัก ด้วยเหตุนี้คุณ Rachel Kaplan ได้กล่าวไว้ว่า การเดินทางจึงกลายเป็นความสุขที่ยั่งยืนอย่างหนึ่งของชีวิต เป็นการลงทุนในประสบการณ์ที่ไม่มีวันขาดทุน และเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น เพราะทุกครั้งที่เราก้าวเดิน เราไม่ได้เพียงแค่ไปเห็นโลก แต่เรากำลังได้ “พบตัวเอง” ในเวอร์ชันที่สดใสและเข้มแข็งกว่าเดิม

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตอนเด็กข้าพเจ้าได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยในหลายๆสถานที่ไปล้วนมีความทรงจำกับครอบครัวในทุกๆปีครอบครัวของข้าพเจ้ามักจะไปเที่ยวกันทุกสิ้นปี จึงเป็นความสุขที่ตั้งตารอ

ในทุกสิ้นปีที่จะได้ไปเที่ยวกับครอบครัว มันทำให้ข้าพเจ้าจึงหลงใหลในการเดินทางเพราะมันให้ได้เห็น
 สิ่งใหม่ๆระหว่างทาง และสถานที่ใหม่ๆที่ข้าพเจ้าไม่เคยไป จากประสบการณ์ในวัยเด็กของข้าพเจ้า จึง
 อยากสะท้อนความประทับใจในระหว่างการเดินทางที่ไม่รู้จุดหมายทำให้ได้รู้ว่าตัวข้าพเจ้าชอบและ
 หลงใหลในการเดินทาง แต่ว่ากิจกรรมครอบครัวของข้าพเจ้าได้หยุดตัวลงด้วยปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ จึงทำ
 ให้ข้าพเจ้าไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมาหลายปีจน ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นจนธุรกิจทางบ้านของ
 ข้าพเจ้าได้กลับมาฟื้นตัวข้าพเจ้าจึงได้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวอีกครั้ง จากแนวคิดนี้ทำให้
 ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ในหัวข้อเรื่องการเดินทางในวัยเด็ก ที่สื่อ
 ถึงความหลงใหลและประทับใจในการเดินทาง

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความทรงจำจากการเดินทางในวัยเด็ก ในฐานะช่วงเวลาของการเปิดรับโลก การเรียนรู้
2. เพื่อสื่อสารคุณค่าของการสำรวจและการเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการทางความคิดและจินตนาการในวัยเยาว์
3. เพื่อแสดงออกถึงความสุข ความตื่นเต้น และความหลงใหลในการเดินทาง อันสะท้อนการก้าวออกไปสู่ประสบการณ์ใหม่และการสั่งสมความทรงจำ
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนที่ใช้สีสดใสและความคมชัด และบรรยากาศแห่งการผจญภัยในวัยเด็ก

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

การเดินทางในวัยเด็กไม่ใช่เพียงบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคล แต่เปรียบเสมือนสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและภาระหน้าที่จนก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ การทวนระลึกถึงบรรยากาศของความทรงจำในวัยเยาว์จึงเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูพลังงานชีวิตผลงานชุดนี้จึงมุ่งนำเสนอการเดินทางในฐานะพื้นที่แห่งการเยียวยาที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของเวลาและสถานที่ โดยใช้สัญลักษณ์จากความทรงจำ เช่น แผนที่จินตนาการและจุดหมายที่ไม่มีความแน่นอน มาเป็นตัวแทนของการก้าวออกจากขอบเขตที่คุ้นเคย เพื่อสื่อสารว่าความสุขจากการสำรวจโลกนั้นเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยใด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลงานศิลปนิพนธ์ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความทรงจำจากการเดินทางในวัยเด็ก อันสะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้และการค้นพบอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

2. เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการสำรวจและการเรียนรู้ผ่านการเล่น ในฐานะปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดและจินตนาการในวัยเยาว์

3. ได้ผลงานที่สามารถสื่อสารความสุข ความตื่นเต้น และความหลงใหลในการเดินทาง ผ่านการใช้สัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ เช่น ถนนและทัศนียภาพ ซึ่งช่วยสะท้อนความหมายของการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต

4. ได้พัฒนาทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน ที่สามารถใช้สีสันและองค์ประกอบทางศิลปะในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และพลังของวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง “การเดินทางในวัยเด็ก” กำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน ดังนี้

ด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์และความทรงจำจากการเดินทางในวัยเด็ก โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านการสำรวจ การเล่น และการค้นพบโลกภายนอก รวมถึงการสื่อสารความสุข ความตื่นเต้น และจินตนาการที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเยาว์ ผ่านการใช้สัญลักษณ์ เช่น ถนน และทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง

ด้านรูปแบบ เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่น่าเสนอ เกี่ยวกับความทรงจำและประสบการณ์ชีวิต โดยเน้นการตีความผ่านมุมมองส่วนบุคคลของผู้สร้างสรรค์

ด้านเทคนิค ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมุ่งเน้นการใช้สีสันที่สดใส ความคมชัดของภาพ และการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และบรรยากาศของวัยเด็ก

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความทรงจำในวัยเด็ก เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. นำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวมาวิเคราะห์และจัดองค์ประกอบใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องความทรงจำในวัยเด็ก โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ประสบการณ์ และความรู้สึก

3. ออกแบบและพัฒนาตัวละคร เพื่อนำมาจัดวางร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวในภาพ เพื่อเสริมสร้างการเล่าเรื่องและถ่ายทอดบรรยากาศของการเดินทางในเชิงพรรณนา

4. ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบภาพพิมพ์ โดยใช้เทคนิคซิลค์สกรีน (Silkscreen) หรือ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เน้นกระบวนการออกแบบ การแยกสี และการพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี คุณภาพด้านสีสันทันและความคมชัด

5. นำเสนอและจัดแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าถึงและตีความ ผลงานในบริบทที่หลากหลาย

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ ความทรงจำและประสบการณ์จากการ เดินทางในวัยเด็กของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นข้อมูลหลักในการกำหนดแนวคิด เนื้อหา และอารมณ์ของ ผลงาน

2. แหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง การศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ต่าง ๆ ทั้งจากการ เดินทางจริงและการสำรวจสภาพแวดล้อม เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างภาพและองค์ประกอบ ทางทัศนศิลป์

3. แหล่งข้อมูลจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ บทความ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคซิลค์สกรีน แนวคิดเรื่องความทรงจำ และศิลปะร่วมสมัย เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์

4. แหล่งข้อมูลจากสื่อดิจิทัลและออนไลน์ ภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลจากเว็บไซต์หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว และตัวอย่างผลงานศิลปะ เพื่อใช้ประกอบการ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการออกแบบ

5. แหล่งข้อมูลจากผลงานศิลปินและกรณีศึกษา การศึกษาผลงานของศิลปินทั้งไทยและ ต่างประเทศที่มีแนวคิดหรือรูปแบบใกล้เคียง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการพัฒนาผลงาน ของผู้สร้างสรรค์

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ข้าพเจ้าหลงใหลในการเดินทาง เพราะ ข้าพเจ้าได้เดินทางท่องเที่ยวไปในทุกที่ ตั้งแต่เด็ก จนโตข้าพเจ้าชอบในการเดินทางไปไหนหลายๆที่ตั้งแต่เด็กจนถึงโตมาข้าพเจ้าก็ยังชอบและหลงใหลในการเดินทางท่องเที่ยวไปในทุกที่แล้วข้าพเจ้าคิดถึงในสถานที่ต่างๆอีกมากมายข้าพเจ้าจึงเอามาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะถ่ายทอดความประทับใจและร่องรอยแห่งความทรงจำผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อบันทึกมิติแห่งความสุขที่เกิดจากการสำรวจโลกและการอยู่ร่วมกับครอบครัวให้เป็นรูปธรรม จากการเดินทาง สอดคล้องอย่างยิ่งกับ ทฤษฎีการฟื้นฟูพลังทางจิตวิทยา (Attention Restoration Theory หรือ ART) ทฤษฎีนี้ยืนยันว่า การที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ และต้องจดจ่ออยู่กับภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้สมองส่วนที่ควบคุมสมาธิเกิดความเหนื่อยล้าสะสม แต่การได้นำพาตัวเองออกไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่น่าหลงใหล จะช่วยให้สมองส่วนนั้นได้หยุดพักและเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ

อิทธิพลจากครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการหล่อหลอมแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ตั้งแต่วัยเยาว์ ข้าพเจ้าเติบโตมาในครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีโอกาสดูออกไปสัมผัสสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเล็ก ประสบการณ์เหล่านี้ได้สร้างความคุ้นเคยกับการเดินทาง และปลูกฝังความรู้สึกหลงใหลในการสำรวจโลกภายนอกโดยไม่รู้ตัว

ในช่วงเวลาที่กิจการของครอบครัวยังดำเนินอยู่ ข้าพเจ้าและครอบครัวมักเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเป็นประจำ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้สะสมประสบการณ์และความทรงจำจากสถานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการของครอบครัวต้องยุติลง การเดินทางก็หยุดชะงักไปด้วย ทำให้ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวค่อย ๆ ห่างหายไปจากชีวิต กระทั่งเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้น และกิจการของครอบครัวกลับมาดำเนินอีกครั้ง โอกาสในการเดินทางก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ประสบการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่เคยมีร่วมกับครอบครัว การได้เดินทางไม่เพียงแต่เป็นการพักผ่อน หากยังเปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และได้พบเห็นความงดงามที่หลากหลาย

ภาพที่ 1 ภาพครอบครัว
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 2 ภาพครอบครัว
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจเริ่มต้นจากความทรงจำอันอบอุ่นในการเดินทางกับครอบครัวช่วงวัยเยาว์ ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยและความสุขที่หล่อหลอมตัวตน เมื่อได้กลับมาออกเดินทางอีกครั้งในวันที่เติบโตขึ้น ข้าพเจ้าจึงตระหนักถึงพลังของการ “เยียวยาจิตใจ” ผ่านสภาพแวดล้อมใหม่ๆ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการฟื้นฟูพลังทางจิตวิทยา ที่เชื่อว่าธรรมชาติและบรรยากาศที่แปลกตาช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมและเติมพลังงานบวกคืนสู่หัวใจ

อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมในผลงานจึงเป็นการผนวกระหว่าง "ทัศนียภาพในอดีต" กับ “พลังของธรรมชาติในปัจจุบัน” โดยถ่ายทอดผ่านการใช้ตัวละครเด็กเป็นสัญลักษณ์แทนความไร้เดียงสาท่ามกลางองค์ประกอบภาพทิวทัศน์ที่กว้างไกลและมีระบบระบายสีชัดเจนแบบงานภาพพิมพ์ พร้อมทั้งใช้คู่สีที่สดใสแจ่มชัดเพื่อสื่อถึงความสุข เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนและฟื้นฟูพลังใจให้กับทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ชม

ภาพที่ 3 วิถีธรรมชาติ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลทางทฤษฎี

การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการชมพระอาทิตย์ตก การมองดูมหาสมุทรหรือภูเขา การนั่งพักผ่อนในสวนสาธารณะ การหนีไปพักผ่อนในชนบทหรือสถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ หรือแม้แต่การใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการมองออกไปนอกหน้าต่าง ก็ช่วยให้เราได้พักผ่อน ไตร่ตรอง และฟื้นฟูตัวเองได้ คุณคงเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนแล้วใช่ไหมคะ คุณเคยมีวันที่แย่มากหรือรู้สึกหดหู่ แต่กลับพบว่าตัวเองถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามบ้างไหมคะ ฉันเดาว่าคุณคงมีเรื่องราวอย่างน้อยหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ การที่ ธรรมชาติช่วยปรับอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้น ประสบการณ์ทั่วไปนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันมีค่าของธรรมชาติในชีวิตของเรา และยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่ง นั่นคือ การช่วยเอาชนะความเหนื่อยล้าทางจิตใจ และปรับปรุงความสามารถในการจดจ่อและควบคุมความสนใจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว โลกธรรมชาติมักถูกมองว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยฟื้นฟูและเติมเต็มทรัพยากร ในขณะที่สภาพแวดล้อมในเมืองที่วุ่นวายและแออัดมักถูกมองว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เสียพลังงานและสมาธิ (แม้ว่าจะไม่เสมอไป เมืองที่พลุกพล่านอาจเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาแรงบันดาลใจและพลังงานได้หากอยู่ในอารมณ์ที่เหมาะสม)

Erin Hanson

Erin Hanson (เอริน แฮนสัน) เป็นศิลปินชาวอเมริกัน ผู้หลงใหลการใช้ชีวิตกลางแจ้งมาตั้งแต่เด็ก เธอใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักปีนหน้าผาและการเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ เทคนิคและลักษณะงานเป็นการผสมผสานการใช้ฝีแปรงที่ "หนา" หนักใช้เทคนิคการวางสีในขณะที่ยังเปียก

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของ Erin Hanson ถูกหยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ในด้านการใช้สีที่ดูสดตัวและองค์ประกอบภาพที่ดูสบายตา โดยเน้นไปที่การสร้าง "เงา" (Shadows) ที่มีสีสันสดใส ไม่ใช่แค่สีดำหรือเทา ซึ่งช่วยสร้างมิติและความรู้สึกถึงแสงแดดที่ลอดผ่านไม้ได้อย่างมีชีวิตชีวา¹

¹ Positivepsychology. ทฤษฎีการฟื้นฟูความสนใจของแคปแลน (ART) คืออะไร? เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2569, เข้าได้จาก <https://positivepsychology.com/attention-restoration-theory/>

อิทธิพลทางศิลปกรรม

นายไสว แก้วกล้า

เป็นผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เคยได้รับทุนจาก สภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เดินทางไปศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีศิลปะสมัยใหม่ ตลอดจนแสดงนิทรรศการเป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอนอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันท่านยังเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ปิ่นไสว บุรีรัมย์ ที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นที่เผยแพร่ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอีสานตอนใต้

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงาน อาจารย์ไสว แก้วกล้า ได้รู้การใช้ที่สีดูมีสบายตาการใช้สีที่ดูไม่น่าเบื่อการจัดวางองค์ประกอบที่น่าสนใจ

ภาพที่ 4 ผลงานของ งานอาจารย์ไสว แก้วกล้า

ชื่อผลงาน : Shadows

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 73.7 x 92.1 เซนติเมตร

ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Katsushika Hokusai

ผลงาน The Great Wave off Kanagawa ของ Katsushika Hokusai เป็นงานศิลปะที่โดดเด่นในด้านการสร้าง "พลังงาน" (Movement) และ "จังหวะ" (Rhythm) ผ่านเส้นสายที่โค้งมนและมีความคมชัดตามสไตล์ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่น ศิลปินได้นำเสนอการเปรียบเทียบระหว่างความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ (คลื่นยักษ์) กับความนิ่งสงบที่มั่นคง (ภูเขาไฟฟูจิ) โดยใช้หลักการ Focus Point ที่ชาญฉลาด แม้คลื่นจะดูน่าเกรงขามและกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ แต่สายตาของผู้ดูจะถูกนำทางด้วยเส้นโค้งของคลื่นกลับไปยังภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและความเป็นญี่ปุ่น

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของ Katsushika Hokusai การจัดองค์ประกอบภาพใช้เทคนิคการจัดวางช่องว่างและการสร้างจุดสนใจการใช้เส้นและระนาบสีมีการตัดเส้นที่คมชัดและแบ่งเลเยอร์สีเป็นชั้นๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องและส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบแม่พิมพ์ใน ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ภาพที่ 5 ผลงานของ Katsushika Hokusai

ชื่อผลงาน : The Great Wave off Kanagawa

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด : 25.7 ซม. × 37.9 ซม.

ที่มา : Wikipedia

Alex Face

ผลงานชิ้นนี้ของ Alex Face เป็นการนำแนวคิดศิลปะแบบ Pop Art มาประยุกต์ใช้ได้อย่างแสน สัน โดยเฉพาะการทำ "Appropriation" (การหยิบยืมหยิบยก) งานศิลปะระดับตำนานมาตีความใหม่ ผ่านตัวละครเด็กในชุดกระต่าย (ในภาพนี้มาในรูปลักษณะนกเพนกวินหรือนกที่มีดวงตาอันเป็นเอกลักษณ์)ผู้สร้างสรรค์เน้นการสร้าง ความขัดแย้งที่ลงตัว ระหว่างพื้นหลังที่เป็นกระป๋อง (สัญลักษณ์ ของ Andy Warhol) กับตัวละครหลักที่ดูมีความหม่นเศร้าแต่แฝงด้วยความขี้เล่น การใช้คู่สีที่ตัดกัน อย่างรุนแรงและการซ้อนทับของรายละเอียด ช่วยสร้างเรื่องราวที่สะท้อนประเด็นทางสังคมและ วัฒนธรรมร่วมสมัยได้

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของ Alex Face คาแรกเตอร์สัญลักษณ์การใช้ตัวละครเด็กเป็น ตัวแทน (Avatar) ในการเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายขึ้นการใช้สีและพื้นที่า รเลือกใช้คู่สีในงานภาพพิมพ์เพื่อสื่อถึงความทรงจำที่ทั้งสุขและซึ่ง

ภาพที่ 6 ผลงานของ Alex Face (อเล็กซ์ เฟซ)

ชื่อผลงาน : "Mardi vs Andy Warhol"

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาด : 120 × 120 ซม.

ที่มา : <https://blackbookgallery.com>

ภาพที่ 7 ผลงานของ Alex Face (พัชรพล แต่งรีน)

ชื่อผลงาน : Mardi and the Yellow Duck

เทคนิค : สีสเปรย์บนผนัง

ขนาด : เป็นงานกราฟฟิตีขนาดใหญ่ (Life-size

ที่มา : <https://blackbookgallery.com>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบโต ข้าพเจ้าได้มีโอกาสออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ อันงดงามหลากหลายแห่ง ประสบการณ์เหล่านั้นได้สร้างความสุข ความประทับใจ และความทรงจำอันล้ำค่าให้กับข้าพเจ้าอย่างไม่รู้ลืม อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลจากครอบครัวที่รักการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน จึงทำให้ข้าพเจ้าค่อย ๆ ซึมซับความหลงใหลในการออกเดินทางโดยไม่รู้ตัว เมื่อเติบโตขึ้นข้าพเจ้ายังมีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่ใหม่ ๆ ที่งดงามตระการตามากยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้ข้าพเจ้ารักและหลงใหลในการท่องเที่ยวมากขึ้นไปอีก

ขั้นตอนประมวลผลความคิดที่มาแนวคิดและแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากครอบครัวที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว ตั้งแต่เยาว์วัยข้าพเจ้ามักได้มีโอกาสออกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา ทุกครั้งของการเดินทางล้วนมอบทั้งความสนุกสนาน ความสุข และประสบการณ์อันมีค่าให้กับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง

ประสบการณ์เหล่านี้ได้ค่อย ๆ หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเกิดความรักและความหลงใหลในการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งจุดประกายความต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราว ความประทับใจ และมุมมองที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทาง เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของโลกกว้างผ่านมุมมองของข้าพเจ้าเอง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของแนวคิดในการสร้างสรรค์และนำเสนอเรื่องราวการเดินทางในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ขั้นตอนการประมวลผลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง จึงเฝ้ามองที่จะหวนกลับไปยังสถานที่ที่ข้าพเจ้าเคยไปเยือนในช่วงวัยเยาว์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่อาจจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน การได้กลับไปเยือนสถานที่เดิมอีกครั้งเปรียบเสมือนการออกเดินทางเพื่อค้นหาความทรงจำที่เลือนรางให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากนี้ ทุกครั้งของการเดินทางยังมอบความตื่นเต้น ความท้าทาย และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจอยู่เสมอ ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้ข้าพเจ้าหลงใหลในการออกเดินทางมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ครั้ง

ด้านรูปแบบ ผลงานข้าพเจ้าเป็นผลงานในลักษณะกึ่งนามธรรม เป็นงานข้าพเจ้าได้ไปท่องเที่ยวในวัยเด็กที่เป็นการค้นหาที่ไม่รู้จุดหมายที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกวัยการจินตนาการในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าคิดข้าพเจ้าได้มีการใช้ภาพการเดินทางท่องเที่ยวในวัยเด็กมาช่วยในการเล่าเรื่องและแสดงอารมณ์ต้องการถ่ายทอดลงไปในงานชุดนี้และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดตัวละครเพื่อให้เกิด ความเกินจริง เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดของข้าพเจ้า

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพจน์
ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่1

ภาพที่ 8 : ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Childhood pictures

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 9 : ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Travel in youth

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 11 : ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : The joy of traveling

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) โดยใช้บล็อกสกรีนซึ่งผ้าให้ตึง และนำไขฟิล์มที่เขียนลอกด้วยหมึกจีนไปอัด บล็อกสกรีน พอฉายเสร็จหลังจากนั้นนำไปฉีดน้ำให้ขึ้นลาย หลังจากได้ลายแล้ว ปิดเทปใส กันบล็อกทั้งหมด 4 มุม กันขอบงาน ใช้ วานิชใสผสมวานิชดำ ปากกาทอง กันรูปร่างรูปทรงในผลงาน และใช้สีพิมพ์ลงบนบล็อกสกรีน โดยที่สีจะผ่านผ้าบล็อกสกรีนลงบนกระดาษ จึงเกิดเป็นผลงาน ผลงานทั้งหมดนั้นมีขั้นตอนทำงานคล้ายกัน ข้าพเจ้าจึงยกตัวอย่างงานชื่อ Childhood journey ขนาด: 60 x 80 ซม. ปีที่สร้าง 2568 เป็นตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน มีรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ลายฉลุ เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silkscreen)

1.ผ้าสกรีนเบอร์ 120	2.กาวอัดม้วน	3.ยางปาด
4.ไดร์เป่า	5.หมึกจีน	
6.สบู่อล้างบล็อก	7.แก้วผสมสี	
8.วานิชใส และวานิชดำ	9.ที่หนีบบล็อกไว้สำหรับซึ่งผ้า	
10.ลูกแม็กซ์	11.กาวไวแสง	
12.โครงไม้สำหรับซึ่งบล็อก	13.สีสกรีน	
14.กระดาษไขเยอรมัน	15.ปากกาเคมีเขื่อน้ำมัน	
16.น้ำยากันตัน	17.ไม้พายพลาสติก	
18.เศษผ้า	19.แม็กซ์ยิงบล็อก	
20.กระดาษ Fabiano		

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

1. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์

		
โครงไม้สำหรับขึงบล็อก	แก้วใสสี	เศษผ้า
		
กระดาษไขเยอรมัน	สีสกรีน	พู่กัน
		
ไดร์เป่าผม	น้ำยากันตัน	ที่หนีบบล็อกไว้สำหรับขึงผ้า

ภาพที่ 12.1 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silkscreen)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

		
ยางปาด	รางปาด	น้ำมันสน
		
แม็กยิง	วานิชใส	ผ้าซิงบล็อก
		
ที่ตึงบล็อก	ปากกาเขียนน้ำมัน	ลูกแม็คซ์

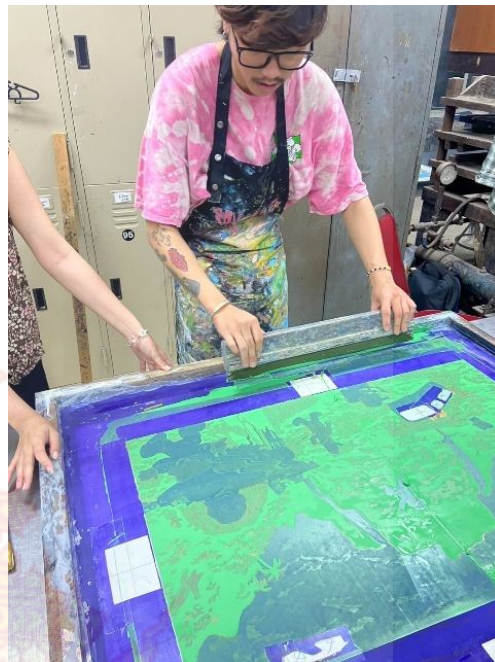
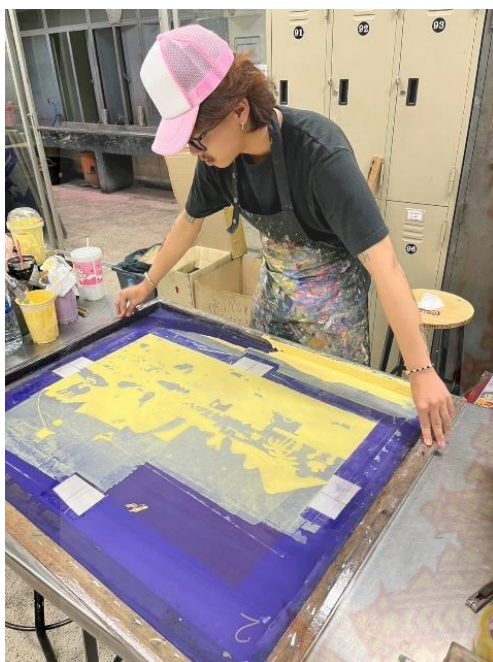
ภาพที่ 12.2 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silkscreen)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

		
ไม้พายพลาสติก	เทปใส	หมึกจีน
		
วานิชดำ		

ภาพที่ 12.3 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silkscreen)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 13 ขั้นตอนพิมพ์(Silkscreen)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ผลงาน

ตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ อันงดงามและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งล้วนสร้างความสุข ความประทับใจ และความทรงจำอันมีค่าให้กับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ความรักในการท่องเที่ยวนี้ยังได้รับการปลูกฝังและซึมซับมาจากครอบครัวที่มีความชื่นชอบในการออกเดินทางเช่นเดียวกัน

สิ่งเหล่านี้ได้ค่อย ๆ หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเกิดความหลงใหลในการท่องเที่ยวโดยไม่รู้ตัว จนเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้น ก็ยังได้มีโอกาสได้ออกไปค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ ที่สวยงามและน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเติมเต็มความสุขให้กับข้าพเจ้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์
ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 14 : ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Have a happy journey

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 15 : ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : A joyful adventure

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60 x 80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 16 : ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Childhood journeys

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 17 : ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Youth Advenys

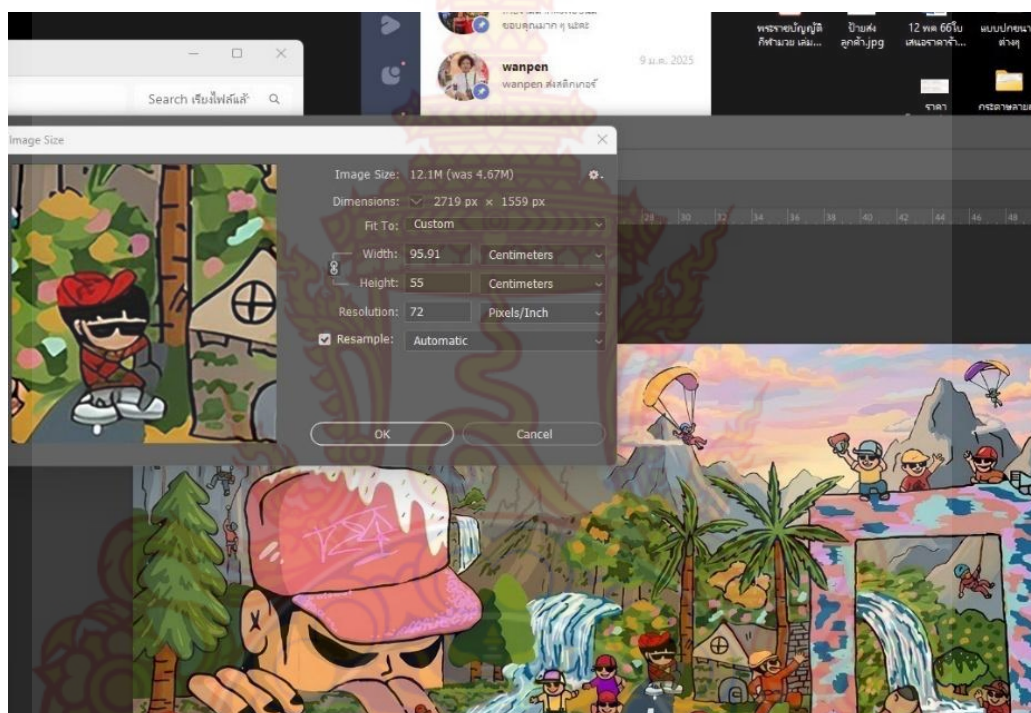
เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

1. นำภาพร่างที่สมบูรณ์พร้อมถ่ายเป็นผลงานสร้างสรรค์ นำไปขยายด้วยเครื่องถ่ายภาพเอกสาร
2. กำหนดภาพตามขนาดผลงาน โดนขยาย 60x80 เซนติเมตร (On Scale) เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดแม่พิมพ์ โดยจะใช้บล็อกขนาด 90x120
3. ควรจะใช้ขนาดแม่พิมพ์ใหญ่กว่าขนาดแบบร่าง 5-10 เซนติเมตร เพื่อจะได้มีพื้นที่ในการเก็บสี
4. วัดขนาดกึ่งกลางงานเพื่อใช้ในการทำมาร์ค หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการสกรีน

ภาพที่ 18 ภาพร่างต้นแบบที่ถูกขยาย

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการดราฟท์งานจากแผ่นขายด้วยหมึกจีน

นำงานที่ขยายแล้วแปะบนโต๊ะแล้วใช้กระดาษไขเยอร์มันติดทับแบบขยายแล้วใช้หมึกจีนเขียนทับลงตรงจุดที่ต้องการให้ที่ลง

ภาพที่ 19 ภาพการเขียนหมึกจีนลงบนกระดาษไขเยอร์มัน

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการผสมกาวอัด

เทน้ำยาไวแสงลงใส่ในกาวอัดสีม่วงอัตราส่วน1ต่อ1แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วจึงปาดลงบล็อกสกรีน

ภาพที่ 20 ภาพการผสมกาวอัดบล็อก

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการปาดกาวยัดลงบล็อกสกรีน

เทกาวยัดบล็อกลงใส่ในรางปาดกาวยจนเต็มแล้วจึงเริ่มปาดกาวยัดได้โดยปาดที่ละข้างให้เต็มหน้าบล็อกก่อนถึงจะเปลี่ยนไปปาดกาวยอีกฝั่งได้พอกาวยอัดเต็มหน้าบล็อกแล้วปาดเก็บให้กาวยัดบางลงเพื่อที่จะได้ฉายติด

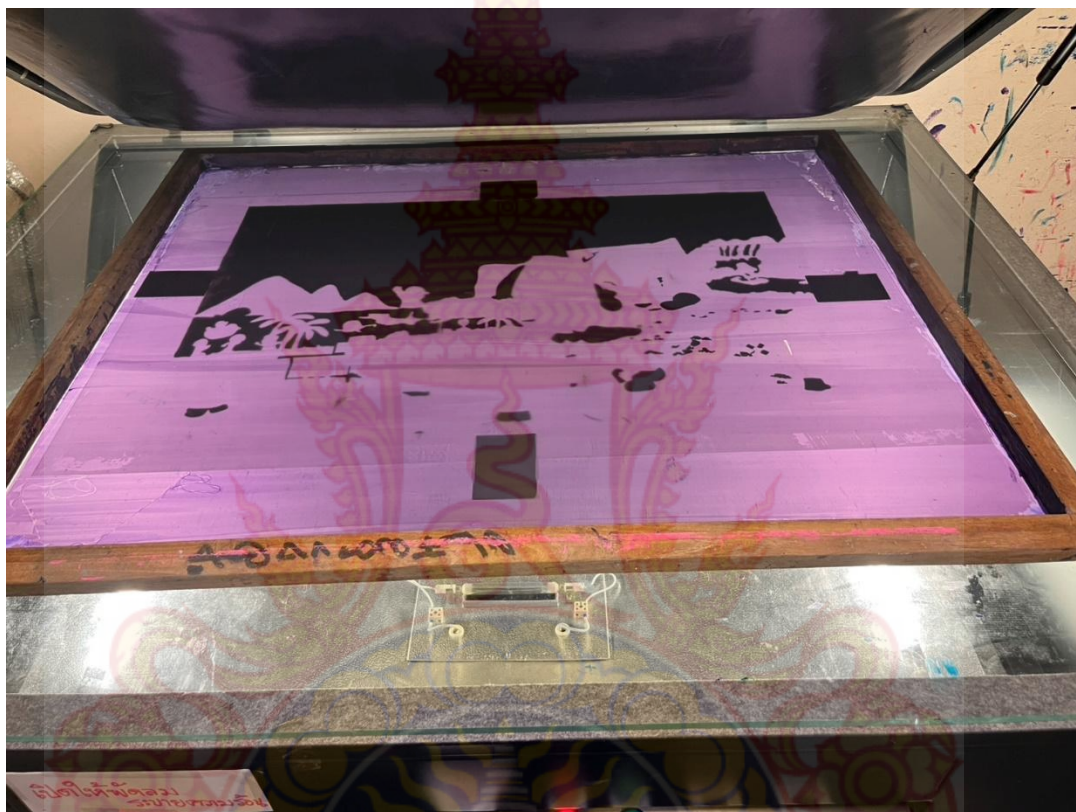

ภาพที่ 21 ภาพปาดกาวยัดลงบล็อก

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการฉายแสงบล็อกสกรีน

เมื่อทำการปาดกาวอัดเรียบร้อยแล้วให้นำแบบที่ร่างหรือฟิล์มใส่ไปในตู้ถ่ายบล็อก แล้วนำเทปใสมาติดทั้งสี่มุมของแผ่นฟิล์ม จากนั้นวางบล็อกลงบนแบบแล้วปิดฝาเครื่องถ่ายบล็อกให้เรียบร้อยแล้วตั้งเวลาไปที่ 30 วินาทีจากนั้นกดปุ่มฉายแสง (ควรทำในห้องที่มีมืดหรือมีแสงน้อย)

ภาพที่ 22 ภาพฉายแสงจากเครื่องถ่ายบล็อก

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

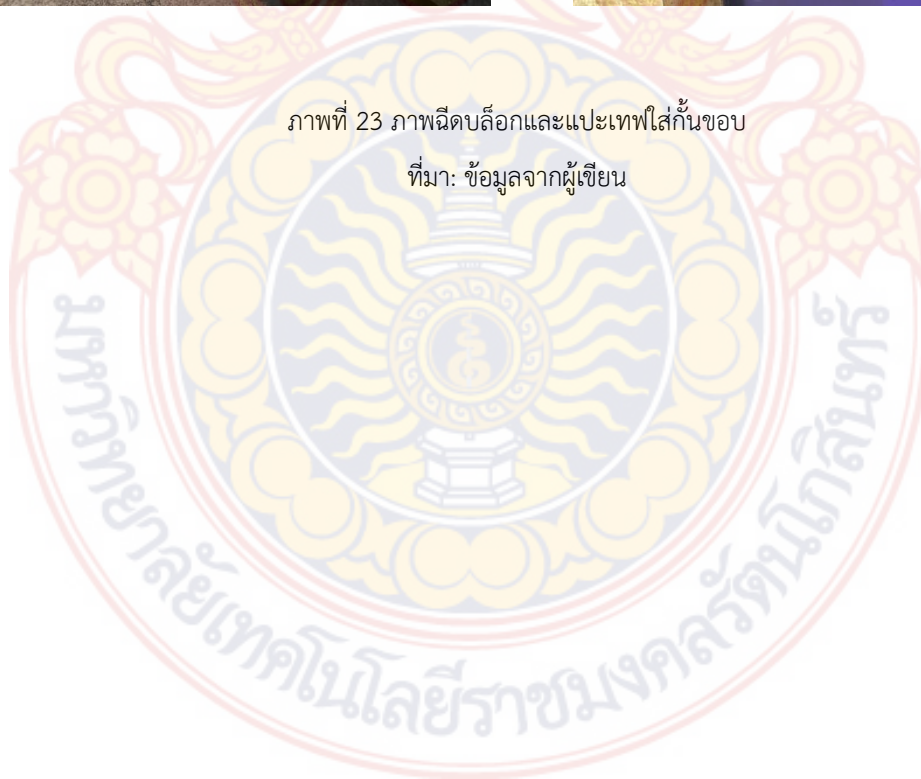
ขั้นตอนการฉีดยาล็อก

เมื่อถ่ายบล็อกเสร็จให้นำมาฉีดยาล็อกและรอบล็อกแห้งจึงนำมาติดเทปใส

ภาพที่ 23 ภาพฉีดยาล็อกและแปะเทปใสกันขอบ

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 ภาพฉีกและแปะเทพใส่กันขอบ

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 ภาพลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงาน

ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 26 : ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : Youth Adventure

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำแรงบันดาลใจมาจากภาพความทรงจำของสถานที่จริงที่เคยได้ไปเยือนร่วมกับครอบครัวในช่วงวัยเยาว์ ภาพเหล่านั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และความประทับใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าหลงใหลในการท่องเที่ยวเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน แม้กาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สึกตื่นเต้นและความรักในการเดินทางของข้าพเจ้าก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าจึงเลือกถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านผลงานศิลปะ โดยนำเสนอภาพสถานที่ในความทรงจำของวัยเด็กในรูปแบบที่ไม่ได้มุ่งเน้นความสมจริง หากแต่เน้นการใช้สีสดใส สดใส อ่อนโยน และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ เพื่อสะท้อนมุมมองและความรู้สึกอันงดงามแบบเด็ก ๆ ที่ยังคงอยู่ภายในใจของข้าพเจ้าเสมอ

ด้านเนื้อหาและแนวคิด

ข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความทรงจำอันงดงามซ่อนอยู่ภายใน และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความทรงจำอันแสนมีค่าเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากมายในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่มอบความสุขและความประทับใจ หากยังทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหลงใหลในการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งซึ่งความประทับใจจากการเดินทางแต่ละครั้งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้ข้าพเจ้าอยากถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกเหล่านั้นออกมา

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สดใสไม่ได้เน้นถึงความเหมือนจริงแต่ใช้ความเป็นกาตูนเพื่อให้เราได้นึกถึงในวัยเด็กการใช้เส้นตัดและการใช้สีทำให้บรรยากาศละรูปแบบประกอบทำให้ดูสนุก

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้มีการนำทัศนธาตุทางศิลปะศิลปะมาประกอบสร้างสรรค์ปะมีการกำหนดทิศทางและตำแหน่งเชิงวัตถุ และ มีการนำจุดเด่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล น้ำหนักแสงเงาช่วยทำให้เกิดจุดเด่นและเพิ่มระยะของภาพ มีการใช้สีที่ดูอ่อนคลายเพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้เกิดพื้นผิวต่างๆในภาพ

การพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของข้าพเจ้าที่อยากถ่ายทอดมุมมอง ความคิด และความรู้สึกอันลึกซึ้งภายในจิตใจ ผ่านเรื่องราวของการเดินทางในช่วงวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความตื่นเต้น และการผจญภัยอันน่าประทับใจ การเดินทางในวันวานนั้นอาจไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนหรือแน่นอน หากแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ความสนุกสนานในระหว่างทาง และประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หล่อหลอมความทรงจำอันงดงามให้เกิดขึ้นในหัวใจ

ความไม่แน่นอนของปลายทางกลับกลายเป็นเสน่ห์สำคัญที่ทำให้การเดินทางมีคุณค่าและความหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งความสุขที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ซึ่งยากจะหาได้จากสิ่งอื่นใดในชีวิต ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ออกมาอย่างตั้งใจ ผ่านมุมมองที่เปี่ยมไปด้วยความคิดถึง ความอบอุ่น และจินตนาการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของช่วงเวลาในวัยเด็กที่บริสุทธิ์และจริงใจ ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้การจัดองค์ประกอบให้ดูน่าสนใจด้วยมีจุดเด่น จุดลงระยะหน้าและหลัง การใช้พื้นผิวของสีเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกในงานมากขึ้นสีที่ใช้ 90% เป็นสีโทนเย็นและเป็นสีที่ดูสดใสช่วยแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจ และมีการใช้พื้นผิวของภาพและการทับซ้อนของสีทำให้เกิดสีใหม่ มาจากการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)

ในด้านการใช้ทัศนธาตุของผลงานชิ้นนี้มีการใช้เส้นตรงและเฉียงเพื่อนำสายตา มีการนำรูปทรงตันไม่มาประกอบเพื่อให้เข้ากับงานและเป็นจุดเด่นและส่วนประกอบต่าง ๆ ในผลงานโทนสีหลังในผลงานเป็นโทนสีพาสเทลเพื่อให้เกิดความสบายตา และมีการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างมิติให้กับวัตถุ

ข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าในงานชิ้นนี้คือ การใช้สีที่เข้มกว่าและไม่ตรงตามแบบร่าง และการรักษาความสะอาดภายในงาน

ภาพที่ 27 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : ความสนุกในวัยเด็ก

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่สองนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกแห่งความสุขจากการได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยไปเยือนมาก่อน การได้ก้าวออกจากพื้นที่เดิม ๆ เพื่อไปพบเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ และประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน และมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่ง ความรู้สึกเหล่านี้สะท้อนถึงความสุขอันบริสุทธิ์ในช่วงวัยเด็ก ที่ข้าพเจ้ามักเฝ้ารอคอยการเดินทางในแต่ละปีด้วยความหวังและความตื่นเต้นทุกครั้งของการเดินทางไม่เพียงแต่มอบความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า ทั้งต่อข้าพเจ้าและครอบครัว

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้มีการใช้การจัดองค์ประกอบ ที่ดูน่าสนใจและใช้ตัวละครและสีที่ดูสบายตาและมีจุดเด่นเป็นรูปทรงที่ลอยออกจากทางทำให้ดูสนุกสนานมากขึ้นมีการสร้างสรรค์พื้นผิวด้วยสีที่ตัดกันเป็นแสงเงาที่ดูสมส่วน และการเพิ่มรายละเอียดงานในงานให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

ในด้านทัศนธาตุของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลขององค์ประกอบภายในภาพ โดยมีการจัดวางและกระจายน้ำหนักของรูปทรงและสีสันทันออกไปโดยรอบอย่างเหมาะสม แม้องค์ประกอบจะมีความซับซ้อนและหลากหลาย แต่กลับไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกหนักหรือเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง หากแต่ยังคงความกลมกลืนและความพอดีได้อย่างลงตัว

ข้อผิดพลาดที่ข้าพเจ้าได้จากชิ้นนี้ คือ การตัดเส้นที่ไม่คมและสีที่ไม่ตรงกับแบบร่างและความไม่สะอาดภายในภาพและการทับซ้อนของสีที่เกิดสีใหม่ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการและการตันของบล็อกสีกรีน

ภาพที่ 28 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : A joyful adventure

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ในการสร้างผลงานชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกแห่งความสุขจากการได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีโอกาสดูไปเยือนมาก่อน การได้ก้าวออกจากพื้นที่เดิม ๆ เพื่อเปิดรับสิ่งแวดล้อมใหม่ บรรยากาศที่แตกต่าง และประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาอย่างยิ่ง ความรู้สึกเหล่านี้สะท้อนถึงความสุขอันบริสุทธิ์ในช่วงวัยเด็ก ซึ่งข้าพเจ้ามักเฝ้ารอคอยการเดินทางในแต่ละปีด้วยความหวังและความตื่นเต้นอยู่เสมอ ทุกครั้งของการออกเดินทางไม่เพียงแต่มอบความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันมีค่าในการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความหมาย ทั้งต่อข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่จะช่วยสร้างความผูกพันและความทรงจำอันงดงามร่วมกันอย่างมีอาลัยมลิ้น

ผลงานชิ้นนี้มีการใช้สีที่น่าสนใจและคงตัวละครที่ข้าพเจ้าได้คิดขึ้นมาและการจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวในแบบของข้าพเจ้าและมีการใช้เส้นทางที่หาบกลางระหว่างธรรมชาติที่ข้าพเจ้าเคยได้สัมผัสในวัยเด็กและการคงโทนสีที่ดูสบายตาและสดใสในด้านรูปทรงได้มีการนำรูปทรงต่างมาทำให้เกิดบรรยากาศที่ดูสนุกสนาน

ในด้านทัศนธาตุ จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่บริเวณด้านขวาของภาพ ซึ่งเป็นตัวละครที่ข้าพเจ้าได้รังสรรค์ขึ้นมาเอง โดยการมีตัวละครกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพช่วยสร้างความสนุกสนานและมีความสุขมีชีวิตชีวาให้กับงาน อีกทั้งยังช่วยดึงสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพได้อย่างไม่รู้สึกน่าเบื่อ การจัดวางตัวละครอย่างมีจังหวะและสัดส่วนที่เหมาะสมยังช่วยเสริมความสมดุลให้กับภาพโดยรวม นอกจากนี้ โทนสีที่ถูกเลือกมาเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับคาแรคเตอร์ในงานของข้าพเจ้ายังช่วยเพิ่มความสดใส มีพลัง และทำให้ผลงานชิ้นนี้สะท้อนบุคลิกและสไตล์เฉพาะตัวของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจน

ข้อผิดพลาดที่ข้าพเจ้าได้รับจากการทำงานชิ้นนี้คือการที่สีไม่ดูสบายตาเหมือนในแบบร่างและการเกิดปัญหาหน้างานและสีที่ไม่ตรงตามแบบร่างและความสะอาดภายในภาพ

ภาพที่ 29 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Childhood journeys

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

การสร้างผลงานชิ้นที่ 4 นั้นข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงการเดินทางที่ข้าพเจ้าได้ไปมาจนทำให้ภาพระหว่างทางคือภาพที่ข้าพเจ้าได้เห็นและจินตนาการไปด้วยความสนุกที่ข้าพเจ้าได้พบเจอในระหว่างทางและการได้เห็นสิ่งต่างๆรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่มีไม่รู้จุดหมายแต่เต็มไปด้วยความสุขในระหว่างทาง

ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้ออกแบบการกระจายตัวละครอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความน่าสนใจและความสนุกสนานระหว่างการเล่น ข้าพเจ้าใช้เส้นสายหลากหลายรูปแบบในการสร้างรูปทรงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในภาพ ทำให้เกิดมิติและความเคลื่อนไหวที่น่าติดตาม พร้อมกับเลือกโทนสีที่สดใส แต่ไม่ฉูดฉาดเกินไป ให้ความรู้สึกสบายตาและกลมกลืนไปพร้อมกันนอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังใส่องค์ประกอบเด่นเป็นประตูด้านขวามือ ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดสนใจหลัก ดึงสายตาของผู้ชมให้สำรวจรายละเอียดอื่น ๆ รอบ ๆ ภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดวางทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความสมดุลและมีความมีชีวิตชีวาให้กับผลงาน พร้อมสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และสไตล์เฉพาะตัวของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจน

ด้านทัศนธาตุของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพความทรงจำจากการเดินทางในวัยเด็กที่เคยไปเยือน มาปรับเพิ่มเติมเพื่อสร้างกิจกรรมและเรื่องราวให้เกิดขึ้นภายในภาพอย่างหลากหลายและมีชีวิตชีวา จุดเด่นสำคัญของภาพอยู่ที่ประตูด้านขวา ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดสนใจหลัก ดึงสายตาผู้ชมเข้าสู่ภาพอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งการจัดวางองค์ประกอบของต้นไม้และภูเขาอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างมิติและความน่าสนใจให้ภาพดูสมดุลและกลมกลืน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้นำตัวละครที่รังสรรค์ขึ้นเองมาประกอบภายในภาพอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมความมีชีวิตชีวาและสร้างเรื่องราวภายในผลงานอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้โทนสียังคงสอดคล้องและกลมกลืนไปกับผลงานชิ้นก่อนหน้า ทำให้ภาพนี้ไม่เพียงสะท้อนความทรงจำและอารมณ์จากวัยเด็ก แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และสไตล์เฉพาะตัวของข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าได้เจอจากการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้คือ ความสะอาดภายในภาพและสีที่ไม่ตรงตามแบบร่างลวดลายของสีที่เกิดขึ้นบนหน้าบล็อกทำให้สีไม่ลงและการฉีกภาพที่หลุดเยอะเกิดไปทำให้ต้องเวลาผิด

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “Journey in Childhood ” ของข้าพเจ้าซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของการเดินทางในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าได้ไปมาและมันทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงในช่วงเวลาและการเดินทางที่ไม่รู้จุดหมายว่าจะได้ไปที่ใดหรือไกลแค่ไหนแต่แค่ข้าพเจ้าไปออกเดินทางไปนั้นมันทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขและเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในระหว่างการเดินทาง เป็นการแสดงออกในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรมโดยผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ถึงการทำงานสร้างสรรค์อย่างมีระบบระเบียบ และการพัฒนาและแก้ไขในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหรือทำผิดทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้เกี่ยวกับการทำงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมจน

ทำให้ข้าพเจ้าได้มาถึงบทสรุป การเดินทางในวัยเด็กทำให้ข้าพเจ้าได้พบเจอกับสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยพบเจอและไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนและมันทำให้ข้าพเจ้าได้หลงใหลในการเดินทาง แลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า ชุดนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้พบเห็น

ภาพที่ 30 : ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Youth Adventure

เทคนิค : silkscreen

ขนาด : 60x80 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเดินทางในวัยเด็กของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข ความตื่นเต้น และความอยากรู้อยากเห็นต่อโลกภายนอก ความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพจำในอดีตเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าต้องการลองทำสิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ และค้นหามุมมองที่แตกต่างจากเดิม ในกระบวนการสร้างสรรค์นี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำจริงมาผสมผสานกับภาพจากจินตนาการ เพื่อสร้างพื้นที่ศิลปะที่ไม่จำกัดเพียงความเป็นจริงแต่ละช่วงเวลา แต่ยังสามารถสะท้อนอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้งได้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการใช้โทนสี การจัดวางองค์ประกอบ และการเลือกสื่อที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของผลงาน เพื่อให้เกิดความสวยงามลงตัว ทั้งในเชิงสายตาและในเชิงอารมณ์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้และได้แรงบันดาลใจจากผู้คนหลากหลายที่ข้าพเจ้าได้พบเจอระหว่างการเดินทาง ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีเรื่องราวและมุมมองที่ไม่เหมือนกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสังเกตสิ่งรอบตัวช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนากระบวนการคิดให้ซับซ้อนและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ทำให้ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพวาดหรือภาพถ่าย แต่เป็นการเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ ความทรงจำ และจินตนาการ และข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์หัวข้อเนื้อหาแนวคิดของศิลปนิพนธ์ รวมถึงการได้พัฒนาขั้นตอนกระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีระยะเวลาเพื่อพัฒนาผลงาน โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งหมดจำนวน 4 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนถึงการเดินทางในวัยเด็กที่เปรียบเสมือนไม่มีจุดสิ้นสุด เต็มไปด้วยความฝัน ความสนุกสนาน และความสุขอันบริสุทธิ์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำ ผลงานแต่ละชิ้นถูกถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและความรู้สึก แม้ว่าผลงานทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปแบบ 2 มิติ แต่ข้าพเจ้าได้พยายามสร้างมิติทางอารมณ์และจินตนาการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการใช้สีสันทัน การจัดองค์ประกอบ และการผสมผสานระหว่างความจริงกับจินตนาการ เพื่อให้ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศของการเดินทาง ความตื่นเต้น และความสุขในวัยเยาว์ได้อย่างชัดเจน ข้อผิดพลาดที่พบภายในผลงาน คือ การองค์ประกอบที่มีลักษณะซ้ำซ้อน การผสมสี และการบริหารเวลาในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมา ยังไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์

ระยะที่ 2 ระยะศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ การเดินทางในวัยเด็ก” ผลงานทั้ง 4 ชิ้น ได้สื่อถึงความสุขในการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความสนุกสนานในระหว่างการเดินทางที่ล่อหลอมให้ข้าพเจ้าได้หลงใหลในการเดินทางของข้าพเจ้า ออกมาในแง่มุมต่างๆผ่านการเดินทางในความทรงจำในวัยเด็ก และได้มีการพัฒนาด้านแนวความคิดและเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์มีเนื้อหาของผลงานเป็นเหตุการณ์การเดินทางในวัยเด็กของข้าพเจ้าข้อผิดพลาดจากชิ้นงานที่ผ่านมาพัฒนาต่อทางด้านกราฟิก ทำให้ผลงานทั้ง 4 ชิ้นในครั้งนี้มีคุณสมบัติทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และเทคนิคในการพิมพ์มากขึ้น

สำหรับผู้สนใจศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจ “กระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนก้าวไปสู่ขั้นตอนอื่น ๆ โดยควรศึกษาทั้งเทคนิคหลัก ได้แก่ กระบวนการภาพพิมพ์ผิวฐาน กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก และกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ วิธีการทำงาน และผลลัพธ์ของแต่ละเทคนิคอย่างลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน อันจะช่วยเสริมให้ผู้ศึกษา สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด และเอกลักษณ์ทางศิลปะออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

- Blackbook.(2022). MUEBON. เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2569, เข้าถึงได้จาก
<https://blackbookgallery.com/artists/muebon/>
- Wikipedia. (2026). คลื่นยักษ์นอกชายฝั่งคานากาวะ. เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม2569, เข้าถึงได้จาก
https://enwiki.pedia.org/wiki/The_Great_Wave_off_Kanagawa
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2565). “นายไสว แก้วกล้า ศิลปินมรดกอีสาน สาขา
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรมร่วมสมัย). เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2569, เข้าถึงได้จาก
<https://cac.kku.ac.th/จักรี-หาญสุวรรณ-จิตรกรร-2/>.
- Colormatters.(2026). ทฤษฎีสีพื้นฐาน.เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน2569, เข้าถึงได้จาก <https://www.colormatters.com/color-and-design/basic-color-theory>
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2018). ทฤษฎีการจับคู่สี. เข้าถึงเมื่อ
10 เมษายน2569, เข้าถึงได้จาก <https://fa.rmutt.ac.th/>
- E-profile. (2568). การจัดองค์ประกอบศิลป์.สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน2569, เข้าถึงได้จาก
<https://eprofile.rmutl.ac.th/blog/9ed381f9-36dd-11f0-afd9-506b8da904ed>
- Digitalschool.club. (ม.ป.ป). ทัศนธาตุ. เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน2569, เข้าถึงได้จาก
http://www.digitalschool.club/digitalschool/art/art3_1/lesson2/2_6.php
- Positivepsychology. (2018). ทฤษฎีการฟื้นฟูความสนใจของแคปแลน (ART) คืออะไร?.เข้าถึงเมื่อ
2 เมษายน 2569, เข้าถึงได้จาก <https://positivepsychology.com/attention-restoration-theory/>

ภาคผนวก

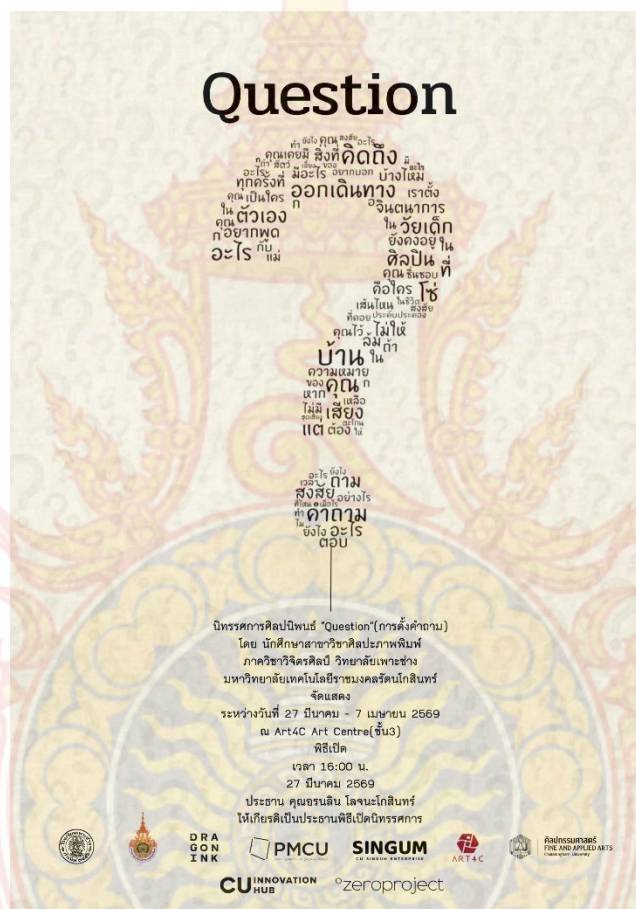
ข้อมูลนิทรรศการ

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ตอน คำถาม (Question)

โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

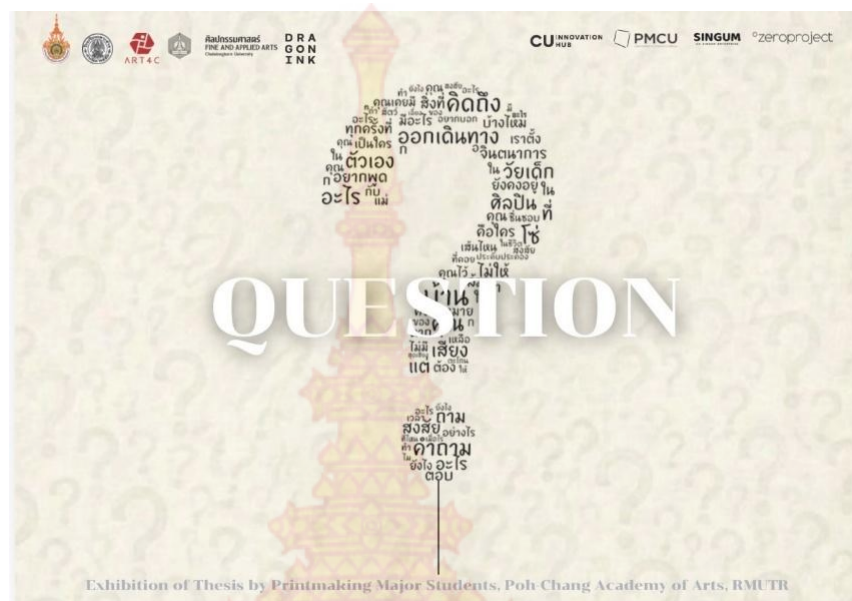
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

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

ภาพที่ 31 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 32 ภาพปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 33 ภาพบัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 34 ภาพถ่ายกับประธานถ่ายรวมกับทุกคน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 35 ภาพถ่ายกับที่อาจารย์ปรึกษา
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายตอนประธานเดินชมงานเรา
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 37 ภาพถ่ายกับเพื่อน ๆ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-สกุล : นาย ภัทรพงศ์ พร้อมชัยยาพร
- วันเดือนปีเกิด : 21 พฤษภาคม 2546
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 157/207 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
- ประวัติการศึกษา : 2568 ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- : 2565 โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
- ประวัติการแสดงผลงาน : 2569 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “Question” (การตั้งคำถาม)
โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ Art 4 c Centre.
กรุงเทพมหานคร
- : 2568 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ดิน เปื้อน หมึก ครั้งที่ 17
โดยนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ และสาขาวิชาประติมากรรม
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์