

แก้วตา

The Apple of My Eye

ปณณวิชญ์ เจริญพรรัฐคุณ

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

แก้วตา

ปณณวิชญ์ เจริญพรรัฐคุณ

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

The Apple of My Eye

Pannawit Charoenpornrattakhun

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 แก้วตา
เสนอโดย นายปณณวิชญ์ เจริญพรรัฐคุณ รหัสนักศึกษา 4651070841107
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พลก วังบอน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทศนะ ก้อนดี)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวเรื่อง	แก้วตา
นักศึกษา	นายปณณวิษณุ เจริญพรรัฐคุณ
รหัสนักศึกษา	4651070841107
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ “แก้วตา” สร้างขึ้นจากครอบครัวของข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขตั้งแต่วัยเด็ก จึงมีความผูกพันกับสุนัขเป็นอย่างมาก คอยเลี้ยงดูเหมือนกับเด็กคนหนึ่ง ในครอบครัว ที่คอยเล่นเหมือนกับเด็กคนหนึ่ง ซึ่งตัวข้าพเจ้าก็มีความผูกพันกับสุนัขเป็นอย่างมากจึงคอยสังเกตพฤติกรรมและได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ โดยการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผ่านความรู้สึกและแสดงช่วงเวลาที่ดีขึ้นถึงความสุขของสุนัขในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบที่ผสมผสานแนวคิด จินตนาการ ผ่านมุมมองของข้าพเจ้า และใช้รูปแบบเฉพาะตน ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

Title	The Apple of My Eye
Name	Mr. Pannawit Charoenpornrattakhun
Student ID	4651070841107
Adviser	Asst.Prof.Jenwit Choothong
Degree	Bachelor Degree of Fine Art Major in Printmaking Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakisin
Year	2025

Abstract

This thesis was inspired by my family's lifelong companionship with dogs. Since childhood, I have grown up surrounded by them and developed a deep emotional bond, treating them as members of the family like another child who plays and lives among us. Because of this close connection, I often observe their behaviors and characteristics, which became the inspiration for creating my artworks using the woodcut printmaking technique. This thesis reflects my affection, understanding, and shared life with these beloved furry companions.

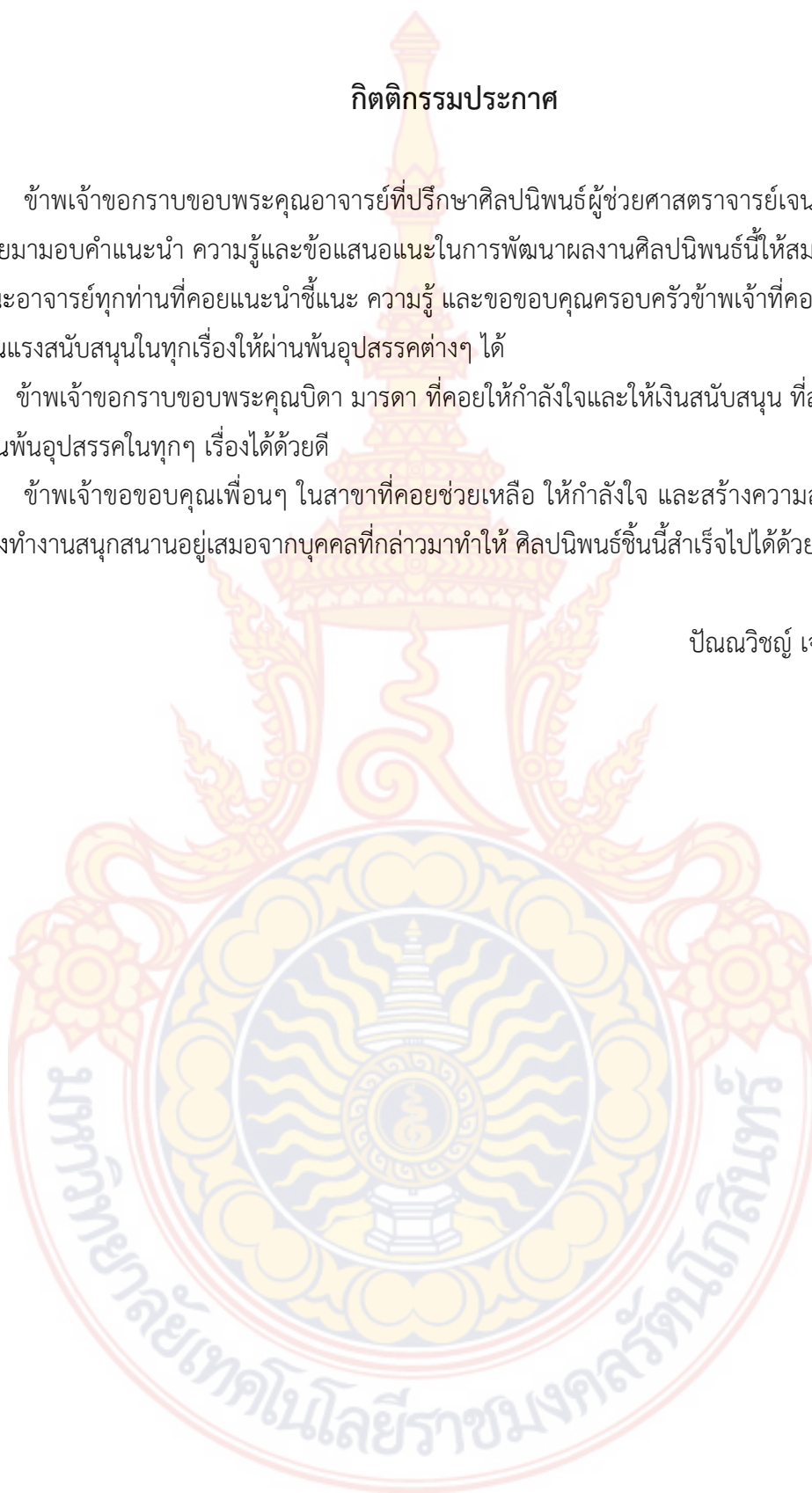
กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทองที่คอยมามอบคำแนะนำ ความรู้และข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ รวมถึงคณะอาจารย์ทุกท่านที่คอยแนะนำชี้แนะ ความรู้ และขอขอบคุณครอบครัวข้าพเจ้าที่คอยเป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนในทุกเรื่องให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยให้กำลังใจและให้เงินสนับสนุน ที่สามารถทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคในทุกๆ เรื่องได้ด้วยดี

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนๆ ในสาขาที่คอยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และสร้างความสนุกสนานให้ห้องทำงานสนุกสนานอยู่เสมอจากบุคคลที่กล่าวมาทำให้ ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ปณณวิชญ์ เจริญพรรัฐคุณ

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ในวิชาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2568 หลักสูตรศิลปบัณฑิต วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศิลปนิพนธ์นี้ชื่อ “แก้วตา” ประกอบไปด้วยการถ่ายทอดแนวความคิดของข้าพเจ้าผ่านผลงานการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้และ ผลงานภาคเอกสาร ประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้แสดงถึงที่มาแนวคิดรูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน และอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่ง ว่าในครั้งนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ ในด้านศิลปะแก่ผู้ที่กำลังสร้างสรรค์ผลงาน

ปณณวิชญ์ เจริญพรรัฐคุณ

สารบัญ

หน้า

ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอำนวยการ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
คำนำ.....	ช
สารบัญ.....	ซ
สารบัญ(ต่อ).....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ญ
สารบัญภาพ(ต่อ).....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา	2
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
แนวความคิดของการสร้างสรรค์	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์	3
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์	3
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลจากครอบครัว	5
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	7
อิทธิพลทางศิลปกรรม	8
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	11
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกในรูปแบบรูปธรรม.....	11
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปิน.....	12
ผลงานก่อนศิลปินขั้นที่ 1.....	12
ผลงานก่อนศิลปินขั้นที่ 2.....	13
ผลงานก่อนศิลปินขั้นที่ 3.....	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	15
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ผิวงานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้.....	16
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	16
การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	19
ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	20
ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	21
ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	22
ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	23
ขั้นตอนการขยายภาพร่าง	24
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ผิวงาน	25
ขั้นตอนการลอกแม่พิมพ์	26
ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์	27
ขั้นตอนการพิมพ์	28
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์	33
ด้านเนื้อหาและแนวความคิด.....	33
ด้านลักษณะรูปแบบผลงาน.....	33
การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์	34
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน.....	35
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	35
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	36
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	37
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	38
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	39
บรรณานุกรม	40
ภาคผนวก	41
ประวัติผู้เขียน	48

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ภาพถ่ายครอบครั้ว	6
2 ภาพจากอิทธิพลสภาพแวดล้อม	7
3 ภาพอิทธิพลทางศิลปกรรม	8
4 ภาพอิทธิพลทางศิลปกรรม	9
5 ภาพอิทธิพลทางศิลปกรรม	10
6 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1	12
7 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2	13
8 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3	14
9 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4	15
10 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	17
11 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	18
12 การสร้างสรรค์ภาพร่าง.....	19
13 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1	20
14 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2	21
15 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3	22
16 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4	23
17 ภาพร่างต้นแบบที่ถูกขยาย	24
18 ขั้นตอนการลอกลายตามแบบลงแม่พิมพ์	25
19 ขั้นตอนการทำฉลากล็อกแม่พิมพ์	26
20 ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์	27
21 ขั้นตอนการพิมพ์	28
22 ขั้นตอนการพิมพ์	29
23 ขั้นตอนการพิมพ์	30
24 ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากสีที่ 1 แม่พิมพ์สีที่ 9	31
25 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	32
26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.	35
27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2	36
28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3	37

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4	38
30 ปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question : (การตั้งคำถาม)”	42
31 โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question: (การตั้งคำถาม)”	43
32 บัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question: (การตั้งคำถาม)”	44
33 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์	45
34 ภาพถ่ายบรรยากาศนิทรรศการ	46
35 ภาพถ่ายบรรยากาศนิทรรศการ	47

บทที่ 1

บทนำ

ความผูกพันระหว่างสัตว์กับมนุษย์มีความผูกพันที่มีประวัติมายาวนาน สุนัขเป็น สัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดมากที่สุดและเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ เรียกได้ ว่าสุนัขคือหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของครอบครัวเลยทีเดียว ความผูกพันระหว่างสุนัขกับ มนุษย์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุใดมนุษย์ผูกพันใกล้ชิดกับสุนัขมาก ความผูกพันระหว่างมนุษย์และสุนัข ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในระยะแรกมนุษย์ได้นำสุนัขปามาเลี้ยง ใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์ และช่วยปกป้องมนุษย์ ต่อมามนุษย์ได้นำสุนัขพันธุ์ต่างๆ มาเลี้ยงมากขึ้น ในปัจจุบันเนื่องจากสภาพสังคมและวิถี ชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัขจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นเลี้ยงเพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น เลี้ยงเพื่อแก้เหงา สุนัขได้รับความนิยมนำไปทั่วทุกมุมโลก เพราะไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีบริเวณไม่มากนัก หรือจะเป็นสถานที่ที่มีบริเวณกว้าง ก็สามารถนำสุนัขมาเลี้ยงได้ ถ้าเจ้าของรู้จักสภาพตัวเองพอว่าควรเลี้ยงพันธุ์ใด เลี้ยงเพื่ออะไร มนุษย์มีความผูกพันกับสุนัขที่เลี้ยงเป็นอย่างมากจนถือว่าเป็นสมาชิกใน ครอบครัว สิ่งที่มนุษย์ได้รับประโยชน์แบบไม่รู้ตัว คือความรับผิดชอบหนึ่งชีวิตที่อยู่ใน การดูแลของตน เนื่องจากสุนัขต้องให้อาหารเป็นเวลา ต้องพาสุนัขไปออกกำลังกายหรือ ขับถ่าย มนุษย์ก็จะได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและปฏิบัติตนในการเลี้ยงสุนัข มนุษย์ก็จะซึมซับสิ่งต่างๆ เข้าไปไม่รู้ตัวแสดงให้เห็นว่าสุนัขเป็นมากกว่าเพื่อนแท้ของมนุษย์

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตั้งแต่เด็กจนเติบโตมา ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขตลอดข้าพเจ้าจึงเข้าใจในพฤติกรรมท่าทางของสุนัขเป็นอย่างดี ครอบครัวข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อคลายเหงา ที่เวลาไม่มีใครอยู่บ้านก็ยัง มีสุนัขที่อยู่กับข้าพเจ้าถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ก็สื่อสารผ่านพฤติกรรม ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขตลอด ไม่ว่าจะเป็นตอนเล่น กินข้าวหรือนอน ความรู้สึกของข้าพเจ้าในบางวัน ที่อารมณ์ดีมี ความสุขวันที่เศร้าหรือเครียด ก็มีสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงทำให้สบายใจ ทำให้มี รอยยิ้มอยู่เสมอ ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความน่ารักขี้เล่น ก็ทำให้ข้าพเจ้ามีความผูกพันมากขึ้น ไม่ว่าจะไปที่ใดก็จะรีบกลับมาหาสุนัขของข้าพเจ้าเสมอ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีน้องที่คอยอยู่ด้วย ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอดถึงสุนัขจะไม่สามารถพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่ ข้าพเจ้าก็เข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงการ ต้องการความรัก รวมทั้งอดอ้อนที่สุนัขแสดงออกมาผ่านสีหน้าท่าทาง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าสนใจอยากจะถ่ายทอดพฤติกรรม เรื่องราวของสุนัขของข้าพเจ้า ออกมาเป็นศิลปนิพนธ์เล่มนี้ จึงอยากเสนอรูปแบบ กระบวนการ เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. ข้าพเจ้ามุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดถึงพฤติกรรม ท่าทาง และช่วงเวลาสะท้อนถึงความสุข ความน่ารักและความร่าเริงของสุนัข ผ่านกระบวนการทางศิลปะ
2. เพื่อศึกษา และทำความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของสุนัขที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ และนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในรูปแบบ 2 มิติ
3. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล แนวความคิดเพื่อถ่ายทอดสู่ผลงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ เทคนิค ภาพพิมพ์ผิวนูน ในด้านจินตนาการ เรื่องความสัมพันธ์และความสุข

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอด ถึงสุนัขจะไม่สามารถพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงการ ต้องการความรัก รวมทั้งอดอ้อนที่สุนัขแสดงออกมาผ่านท่าทาง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าสนใจ อยากจะถ่ายทอดพฤติกรรม เรื่องราวของสุนัขของข้าพเจ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลงานศิลปะที่สามารถถ่ายทอดพฤติกรรม ท่าทาง และอารมณ์ของสุนัข ซึ่งสะท้อนถึงความสุข ความน่ารัก และความมีชีวิตชีวาได้อย่างชัดเจน
2. ได้องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขในหลากหลายรูปแบบผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
3. ได้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปนิพนธ์ผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์ไม้ โดยใช้เทคนิคนี้เพื่อสร้างน้ำหนักของขนสุนัข ที่มีความรู้สึกเคลื่อนไหวไปกับสถานที่ต่างๆ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา นำเสนอให้เห็นถึงความผูกพันที่มีต่อสุนัข ผ่านพฤติกรรมท่าทาง หรือ ท่าทางการเล่นการนอน การเดิน พฤติกรรมต่างๆ ของสุนัข โดยไม่มีคำพูดแต่มีความรู้สึกที่มีต่อคนในครอบครัว

ด้านรูปแบบ ลักษณะของผลงานเป็นงาน 2 มิติ โดยใช้พฤติกรรม ท่าทางของสุนัขที่มี มาจัดองค์ประกอบให้ได้รูปแบบน่าสนใจรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก ที่แสดงออกถึงความผูกพันของ มนุษย์กับสัตว์เลี้ยง

ด้านเทคนิค เทคนิคที่นำเสนอ คือ ภาพพิมพ์ผิวนูน (Woodcut)

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆของสุนัขนำมาจัดวางในแบบต่างที่สร้างสรรค์ โดยการศึกษาผ่านข้อมูลอินเทอร์เน็ต หนังสือ ข่าวสารจากโทรทัศน์และการไปในสถานที่จริง
2. ร่างแบบผลงานเตรียมการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์ แก้ไขจนสมบูรณ์แล้วจึงนำมาสร้างเป็นผลงานจริง
3. นำเสนอผลงานผ่านเทคนิค ภาพพิมพ์ผิวนูน (Woodcut) โดยการเน้นไปที่พฤติกรรมท่าทาง การแสดงออกของสุนัข
4. เผยแพร่งานศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ออกไปในสถานที่จริงและคอยสังเกตพฤติกรรมของสุนัขของตัวข้าพเจ้าเอง
2. ศึกษาข้อมูลหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุนัข
3. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสัตว์
4. ศึกษาข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมจากอิทธิพลทางศิลปกรรม ผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้าสนใจในรูปแบบแนวความคิด นำเสนอความเป็นจริงผสมผสานกับจินตนาการ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานของข้าพเจ้า

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ตั้งแต่เด็กจนเติบโตมา ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขตลอด ข้าพเจ้าจึงเข้าใจในพฤติกรรมท่าทางของสุนัข เป็นอย่างดี ครอบครัวข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อคลายเหงา ที่เวลาไม่มีคนอยู่บ้านก็ยัง มีสุนัขที่อยู่กับข้าพเจ้าถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ก็สื่อสารผ่านพฤติกรรม ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัข ตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนเล่น กินข้าวหรือนอน ความรู้สึกของข้าพเจ้าในบางวัน ที่อารมณ์ดีมีความสุขวันที่เศร้าหรือเครียด ก็มีสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงทำให้สบายใจ ทำให้ข้าพเจ้าไม่เหงา ทำให้มีรอยยิ้มอยู่เสมอ ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความน่ารักขี้เล่น ก็ทำให้ข้าพเจ้ามีความผูกพันมากขึ้น ไม่ว่าจะไปที่ใดก็จะรีบกลับมาหาสุนัขของข้าพเจ้าเสมอ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีน้องที่คอยอยู่ ด้วยเพิ่มมาอีกคน ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอด ถึงสุนัขจะไม่สามารถพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่ ข้าพเจ้าก็เข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงการ ต้องการความรัก ความต้องการ รวมทั้งออดอ้อนที่ สุนัขแสดงออกมาผ่านท่าทาง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าสนใจ อยากจะถ่ายทอดพฤติกรรม เรื่องราวของสุนัขของข้าพเจ้าออกมาเป็นศิลปนิพนธ์เล่มนี้

อิทธิพลจากครอบครัว

ประชากรในโลกมีมากมายหลายล้านคน ซึ่งแต่ละคนอาจมีครอบครัวหรือไม่ มี แต่แต่ละครอบครัวจะมีความแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ อาจเกิดขึ้นจากสภาพสังคมที่ต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่

ครอบครัว คือ บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้ในชีวิตร่วมกันสามมีภรรยา หรือความผูกพันทางสายเลือด หรือทางกฎหมาย หรือญาติพี่น้อง ซึ่งดำรงชีวิตร่วมกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรัก ความเอื้ออาทร ละความรับผิดชอบต่อกัน ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคมเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมพฤติกรรม ความคิด ทักษะคติ และตัวตนของมนุษย์ในแต่ละบุคคลครอบครัวจึงมีอิทธิพลบทบาทสำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลทั้งในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งมีอิทธิพลเหล่านี้สามารถปรากฏออกมาในรูปแบบของความทรงจำ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจที่ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานสร้างสรรค์

โชคดีที่ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นทำให้ได้ความรัก ความจริงใจและแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก อาจจะมีบางช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกว้าครอบครัวเข้าใจในตัวของเรา

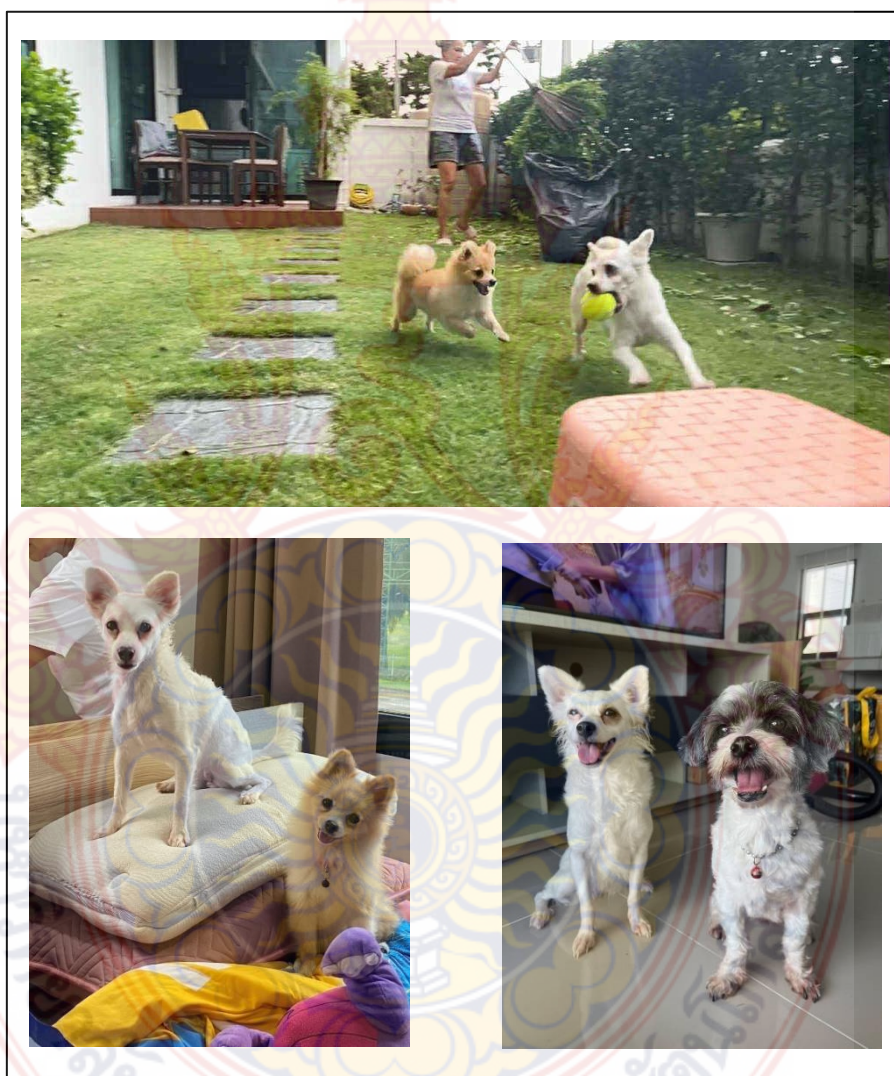
ภาพที่ 1 จากครอบครัว

ข้อมูลจาก : ผู้เขียน

อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบันมีสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่มากมาย ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน มักจะส่งอิทธิพลให้ผู้คนมีความคิดและชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมนั้น

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพอยู่รอบตัวมนุษย์ และเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น นอกจากนี้ธรรมชาติยังเป็นรูปแบบรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่เห็นได้ด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตา เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ภาพที่ 2 ภาพจากสถานที่จริง

ข้อมูลจาก : ผู้เขียน

อิทธิพลทางศิลปกรรม

Vincent van Gogh

ผลงานของ Vincent van Gogh เกิดเมื่อ 30 มีนาคม 1853 ที่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านซุนเดิร์ต

งานของ Vincent van Gogh ผลงาน The Starry Night ผลงานชุดนี้โดยเฉพาะใช้เส้นและสีที่มีลักษณะเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะ รวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านองค์ประกอบทางศิลปะอย่างชัดเจน

ผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบภาพ โดยเน้นการใช้เส้นที่มีลักษณะพลิ้วไหวและมีพลัง เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกมีชีวิตชีวาและอารมณ์ของสุนทรีย์ในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังมีการเลือกใช้โทนสีที่สดใสและตัดกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดสายตา คล้ายกับการใช้สีในผลงานของแวนโก๊ะที่เน้นการสื่อสารอารมณ์มากกว่าความจริง

นอกจากนี้ การจัดองค์ประกอบภาพยังได้รับอิทธิพลจากลักษณะการเคลื่อนไหวในผลงานดังกล่าว ซึ่งช่วยเสริมให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหวและไม่หยุดนิ่ง อันสอดคล้องกับพฤติกรรมและความร่าเริงของสุนทรีย์ที่เป็นเนื้อหาหลักของผลงาน

ภาพที่ 3 ผลงานของ Vincent van Gogh

ชื่อผลงาน : Starry night

เทคนิค : สีน้ำมัน

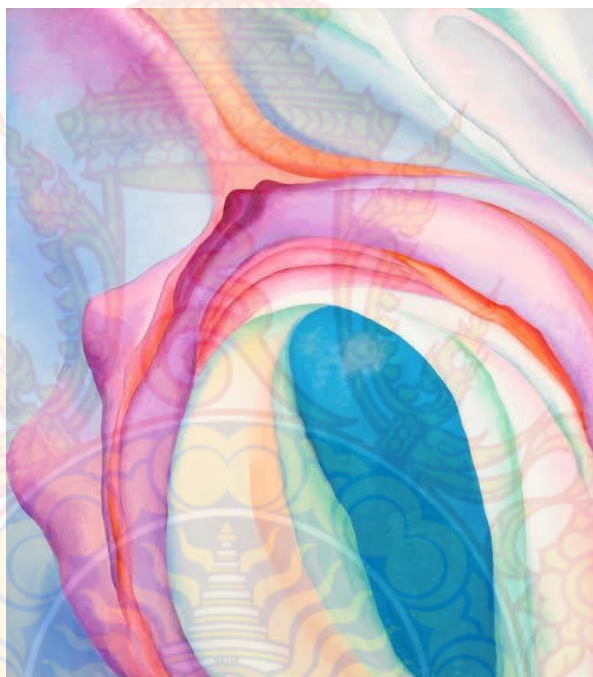
ขนาด : 73.7 x 92.1 เซนติเมตร

ที่มา : <http://en-wikipedia-org>

Georgia O'Keeffe

ผลงาน Music, Pink and Blue No. 2 ของ Georgia O'Keeffe เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญในด้านการจัดองค์ประกอบภาพ โดยเฉพาะการสร้างจุดเด่น (Focus Point) ผ่านการใช้รูปทรงสี และพื้นที่ว่างอย่างมีจังหวะ

ผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในผลงาน โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดเด่นของภาพ เช่น การวางตำแหน่งตัวสุนัขให้เป็นศูนย์กลางของความสนใจ พร้อมทั้งใช้สีที่ตัดกันและรูปทรงที่โค้งมนเพื่อช่วยนำสายตาไปยังจุดดังกล่าว ส่งผลให้องค์ประกอบภาพมีความสมดุลและสามารถสื่อสารเนื้อหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 : ผลงานของ Georgia O'Keeffe

ชื่อผลงาน : Music, pink and Blue No. 2

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 88.9 x 76 เซนติเมตร

ที่มา : <http://whitney-org.translate.goog>

Lucian Freud

Lucian Freud ลูเซียน ฟรอยด์ เป็นจิตรกรชาวอังกฤษ-เยอรมันผู้โด่งดัง เขาเป็นที่รู้จักจากการวาดภาพเหมือนที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดสูง เกิดเมื่อ ปี1922 ที่เยอรมันและย้ายไปอังกฤษ ในปี 1933 ได้รับสัญชาติอังกฤษในปี 1939

ผลงานของ Lucian Freud ได้รับอิทธิพลแนวความคิดที่สับสนกับคนอยู่ร่วมกันของคนกับสุนัขที่มีความผูกพันเหมือนกับคนในครอบครัวที่นอนเล่นหรือนอนหลับด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกันในแบบสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง

ภาพที่ 5 : ผลงานของ Lucian Freud

ชื่อผลงาน : Double Portrait

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 112 x 112 เซนติเมตร

ที่มา : <http://www.wikiart.org>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอด ถึงสุนัขจะไม่สามารถพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงการต้องการความรัก ความต้องการ รวมทั้งอดอ้อนที่สุนัขแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมท่าทาง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าสนใจ อยากจะถ่ายทอดพฤติกรรมเรื่องราวของสุนัขของข้าพเจ้า

ขั้นตอนประมวลผลที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจมาจากที่ครอบครัวของข้าพเจ้าชอบเลี้ยงสุนัขตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเด็ก จนเป็นภาพจำให้ตัวข้าพเจ้าชอบที่จะเลี้ยงสุนัขตั้งแต่เด็ก และพอโตขึ้นมาได้เลี้ยงสุนัขตั้งแต่สุนัขยังเด็กๆ จึงทำให้ข้าพเจ้าเหมือนเลี้ยงเด็กเล็กคนหนึ่งที่มาในครอบครัว

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

ด้านเนื้อหา ตั้งแต่เด็กจนเติบโตมา ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขตลอด ข้าพเจ้าจึงเข้าใจในพฤติกรรม ท่าทางของสุนัข เป็นอย่างดี ครอบครัวข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเติมเต็มครอบครัว ที่เวลาไม่มีคนอยู่บ้านก็ยัง มีสุนัขที่อยู่กับข้าพเจ้าถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ก็สื่อสารผ่านพฤติกรรม ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขตลอด ไม่ว่าจะเป็นตอนเล่น กินข้าวหรือนอน ความรู้สึกของข้าพเจ้าในบางวันที่อารมณ์ดีมีความสุขวันที่เศร้าหรือเครียด ก็มีสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงทำให้สบายใจ ทำให้ข้าพเจ้าไม่เหงาทำให้มีรอยยิ้มอยู่เสมอ

ด้านรูปแบบ ได้นำเสนอในรูปแบบงานที่ใช้สีเรียบง่ายที่ให้ตัวของสุนัขเป็นจุดเด่นในงาน ที่เหมือนกับกำลังเล่นอยู่เหมือนเด็กคนหนึ่งในรูปแบบงาน 2 มิติ

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพจน์
ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 6 : ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่1

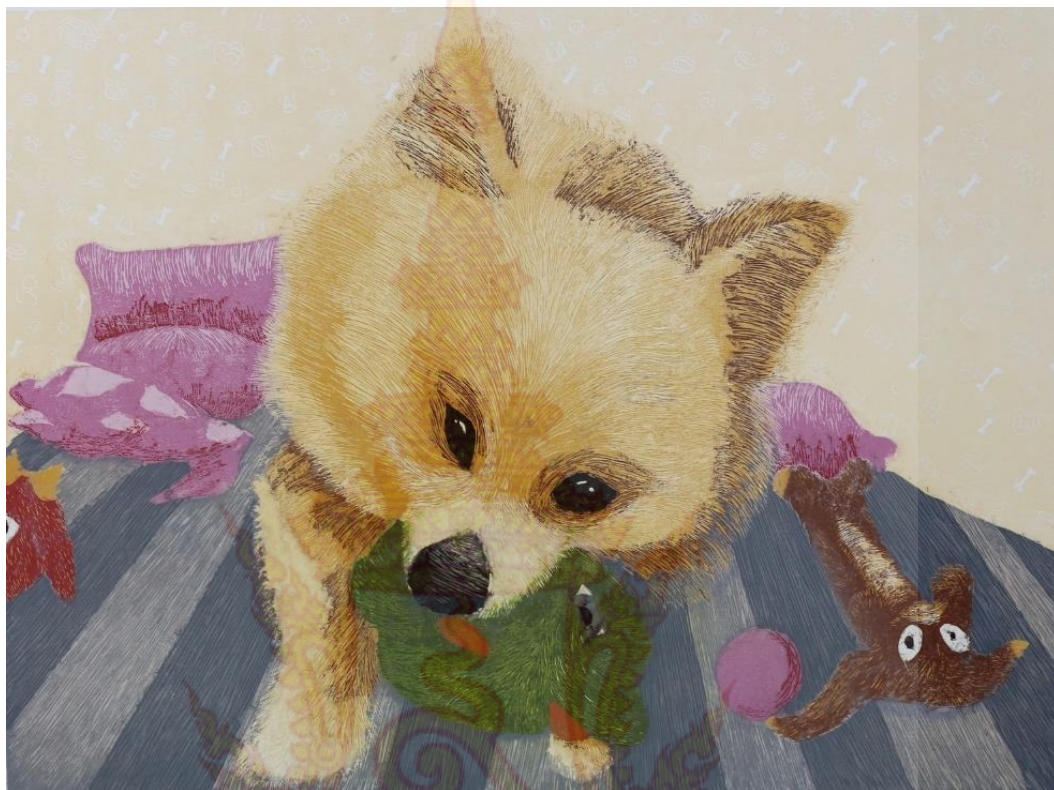
ชื่อผลงาน : Sleeping Dog

เทคนิค : Woodcut

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

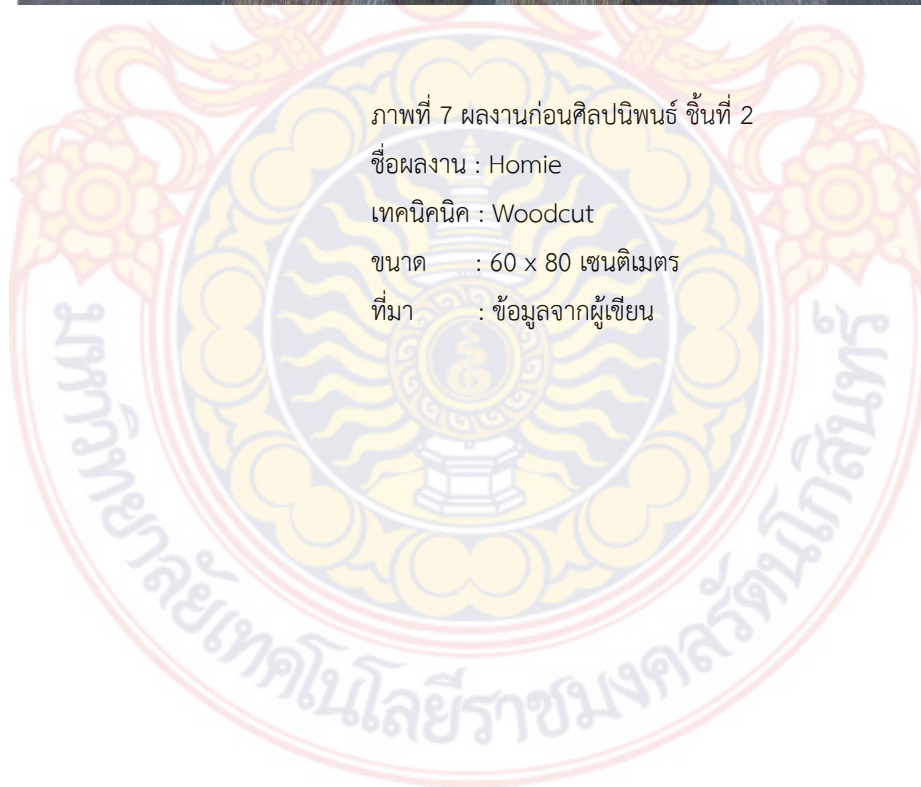
ภาพที่ 7 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Homie

เทคนิค : Woodcut

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 8 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Cute Dog

เทคนิค : Woodcut

ขนาด : 80 x 60 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 9 ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Sea Dog

เทคนิค : Woodcut

ขนาด : 80 x 60 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์กะไม้ (Woodcut)

นำแผ่นไม้มาแกะให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการจะนำไปพิมพ์ เมื่อแกะรูปแบบที่เราเตรียมไว้เสร็จ เตรียมสี และกลิ้งสีไว้รอ กลิ้งสีบนหน้าแม่พิมพ์ เสร็จนำเข้าแท่นพิมพ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิค Woodcut

1. ไม้ MDF
2. เครื่องมือแกะสลักไม้
3. น้ำมันสน
4. ทินเนอร์
5. เกรียง
6. ลูกกลิ้ง
7. สีเขื่อน้ำมัน
8. ผ้า
9. แท่นสำหรับพิมพ์
10. ผ้าสักหลาด
11. ครีมทำความสะอาด (LOYD)
12. กระดาษฟาเบียโน

ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ผิวฐาน เทคนิคภาพพิมพ์
แกะไม้ (Woodcut)

ภาพที่ 10 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

แท่นพิมพ์

ผ้าสักหลาด

ครีมทำความสะอาด (LOYD)

อุปกรณ์การแกะไม้

ภาพที่ 11 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์ภาพร่าง

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับแก้วตาในครอบครัวของข้าพเจ้า ที่สมาชิกตัวนี้ถึงจะเป็นสุนัขแต่ก็อยู่ภายในครอบครัวเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวข้าพเจ้า ที่มีความเหมือนกับเด็กเล็กคนหนึ่ง ที่คอยเล่นตลอดเวลาเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการจะเล่นกับพี่น้องในครอบครัวของข้าพเจ้า โดยมีการสังเกตพฤติกรรมของสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยง มาจัดองค์ประกอบต่างๆ มาสร้างสรรค์ภาพร่าง โดยการร่างภาพด้วยดินสอลงบนกระดาษ ขนาด 21x28 เซนติเมตร หลังจากนั้นใช้สีโปสเตอร์สีต่างๆ มาลงบนภาพให้เกิดรายละเอียด ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพที่ 12 การสร้างสรรค์ภาพร่าง

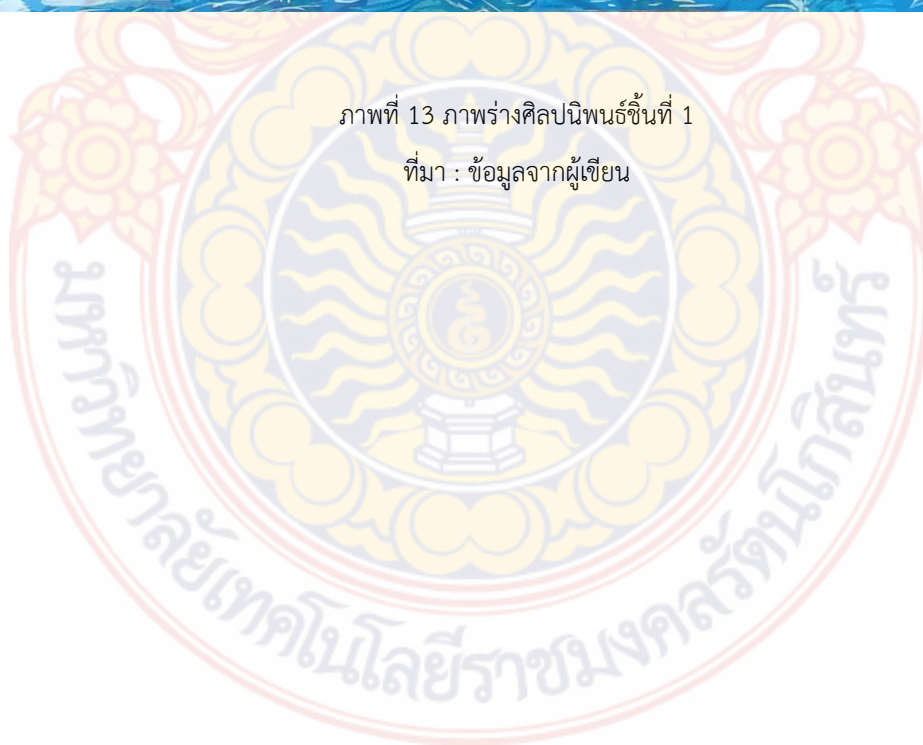
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 13 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างศิลปินพจน์ชั้นที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพร่างศิลปินพจน์ชั้นที่ 2

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างศิลปินพนธ์ขึ้นที่ 3

ภาพที่ 15 ภาพร่างศิลปินพนธ์ขึ้นที่ 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างศิลปินพนธ์ขึ้นที่ 4

ภาพที่ 16 ภาพร่างศิลปินพนธ์ขึ้นที่ 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

นำภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วไปสแกนเพื่อที่จะขยายภาพร่างให้ได้ขนาดที่ต้องการจะขยายโดยการยืดด้านยาว 80 ซม. และด้านกว้างออนสเกล จะได้ภาพร่างขนาด 60x80 ซม. และต้องมีการกลับด้านในคอมพิวเตอร์ เมื่อพิมพ์เสร็จจะต้องตรงกับต้นแบบภาพร่างที่สร้างขึ้น

ภาพที่ 17 ภาพร่างต้นแบบที่ถูกขยาย

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ในกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

1.ขั้นตอนการลอกลาย

1.1 นำกระดาษลอกลายแปะลงบนแผ่นไม้โดยใช้ไนต์โต้แปะติดเพื่อให้กระดาษลอกลายยึดติดกับแผ่นไม้ชั่วคราว

1.2 นำภาพขยายของแบบร่างมาติดทับกระดาษลอกลายออกชั้น หลังจากนั้นใช้ปากกาเขียนเส้นตามแบบร่างที่ขยายมาเพื่อให้เกิดลายบนแผ่นไม้

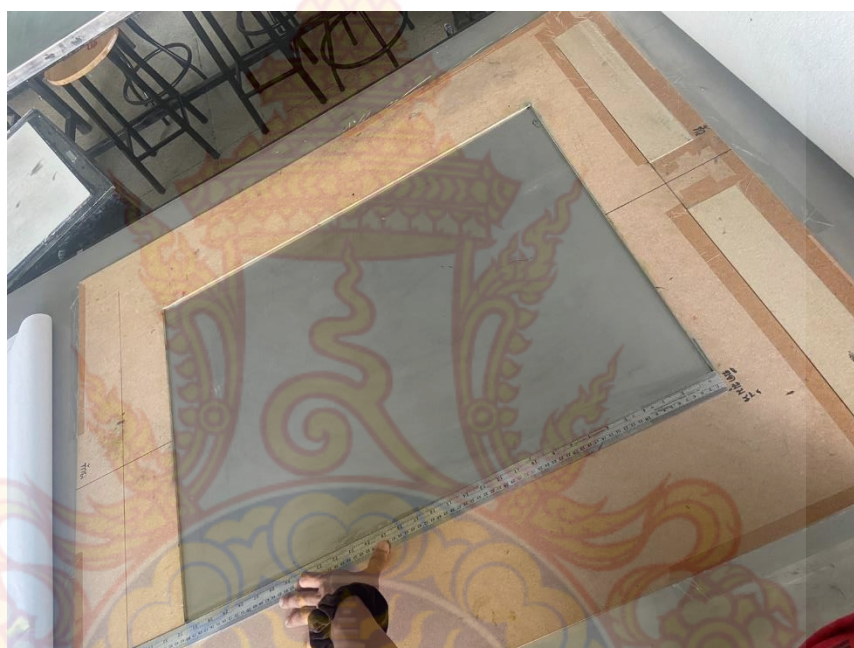
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการกราฟแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

2.ขั้นตอนการทำฉากล๊อคแม่พิมพ์

2.1 ทำฉากล๊อคที่มีลักษณะกรอบแม่พิมพ์โดยใช้ไม้ MDF ที่มีความหนาเท่ากันแต่มีขนาดใหญ่กว่านำมาฉลุตรงกลางให้มีขนาดเท่าแม่พิมพ์

2.2 ทำการวัดตรงส่วนที่ถูกฉลุออกของฉากล๊อคให้มีขนาดกับความหนาของกระดาษพิมพ์โดยการวัดรอยฉลุด้านกว้างด้านละ 5 ซม. ด้านยาวด้านละ 10 ซม.และขีดเส้นเป็นมาร์คด้วยปากกาเคมี เพื่อที่วางกระดาษพิมพ์ให้อยู่ตรงกลางงานพอดี

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการทำฉากล๊อคแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

3.ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์

เป็นการเขียนกำหนดจำนวนการพิมพ์เป็นตัวเลขลงในบริเวณด้านหลังของกระดาษพิมพ์ในแต่ละแผ่นด้วยดินสอ HB หรือ 2B เพื่อเรียงลำดับการพิมพ์ให้ได้อย่างถูกต้องและกำหนดกึ่งกลางของกระดาษเพื่อให้ตรงกับฉากล็อกแม่พิมพ์ที่กำหนดไว้

4.ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ในกระบวนการภาพพิมพ์ผิวฐาน เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)

นำเครื่องมือแกะไม้ที่เตรียมไว้ ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลายขนาดทำการแกะไม้ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออก เพื่อให้เกิดน้ำหนักตามสีในแบบร่าง จากนั้นให้ใช้ผ้าสะอาดไปชุบทินเนอร์มาเช็ดบนไม้ทำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5. ขั้นตอนการพิมพ์

5.1 ขั้นตอนการเตรียมหมึกพิมพ์ ตักหมึกพิมพ์ออกมากะปริมาณให้พอดีหรือเผื่อประมาณหนึ่ง ไขเกรียงตักหมึกปาดลงบนแท่นบางๆ

5.2 ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึกพิมพ์ที่ปาดไว้ให้มีลักษณะเรียบเนียน หลังจากนั้นให้นำลูกกลิ้งที่กลิ้งหมึกแล้วนำไปกลิ้งบนแม่พิมพ์ ทำแบบนี้ซ้ำๆ จนสังเกตได้ว่าหมึกพิมพ์บนแม่พิมพ์นั้นมีความหนาเพียงพอแล้ว

5.3 เริ่มขั้นตอนการพิมพ์ม้วนสักหลาดขึ้นและนำแม่พิมพ์ลงในตัวล็อกแม่พิมพ์

5.5 นำกระดาษที่เรามาร์คไว้แล้วมางให้ตรงกับตัวล็อกแม่พิมพ์แล้วหลังจากนั้นให้นำกระดาษปรู๊ฟมาวางทับอีกชั้น และนำสักหลาดลงมาปูทับตัวกระดาษและแม่พิมพ์ไว้

5.6 ดันแม่พิมพ์เข้าไปให้ตัวลูกกลิ้งบนแท่นอยู่บนตัวล็อกแม่พิมพ์ประมาณหนึ่ง

5.7 ปรับแท่นให้มีน้ำหนักตามความเหมาะสม

ภาพที่ 21 : ภาพการปรับแท่น

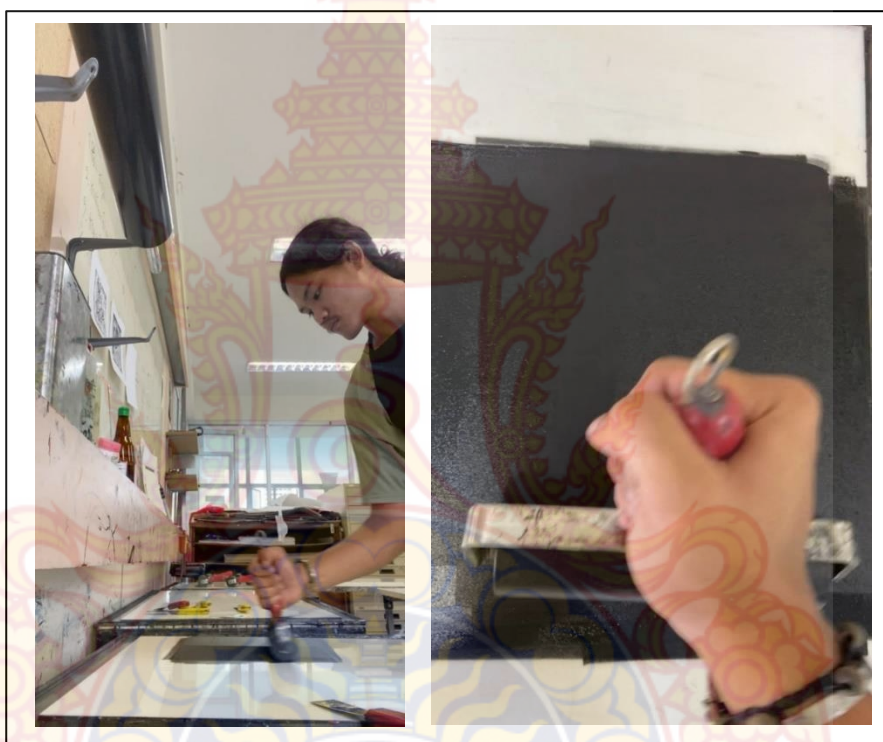
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

5.8 หมุนแท่นในขั้นตอนนี้ห้ามหยุดหมุนเด็ดขาดเพราะอาจทำให้สีเกิดชั้นได้

5.9 เมื่อหมุนมาประมาณหนึ่งให้สังเกตตัวล็อกแม่พิมพ์อย่าให้ตัวลูกกลิ้งเลยตัวล็อกแม่พิมพ์

5.10 คลายแท่นออกและนำกระดาษออกมาตากไว้

5.11 ล้างแท่นพิมพ์และล้างอุปกรณ์ที่ใช้ทุกอย่างด้วยน้ำมันสนกับทินเนอร์ แต่ในส่วนของตัวลูกกลิ้งห้ามใช้ทินเนอร์ล้างเพราะทินเนอร์กัดตัวลูกกลิ้งจนชำรุด

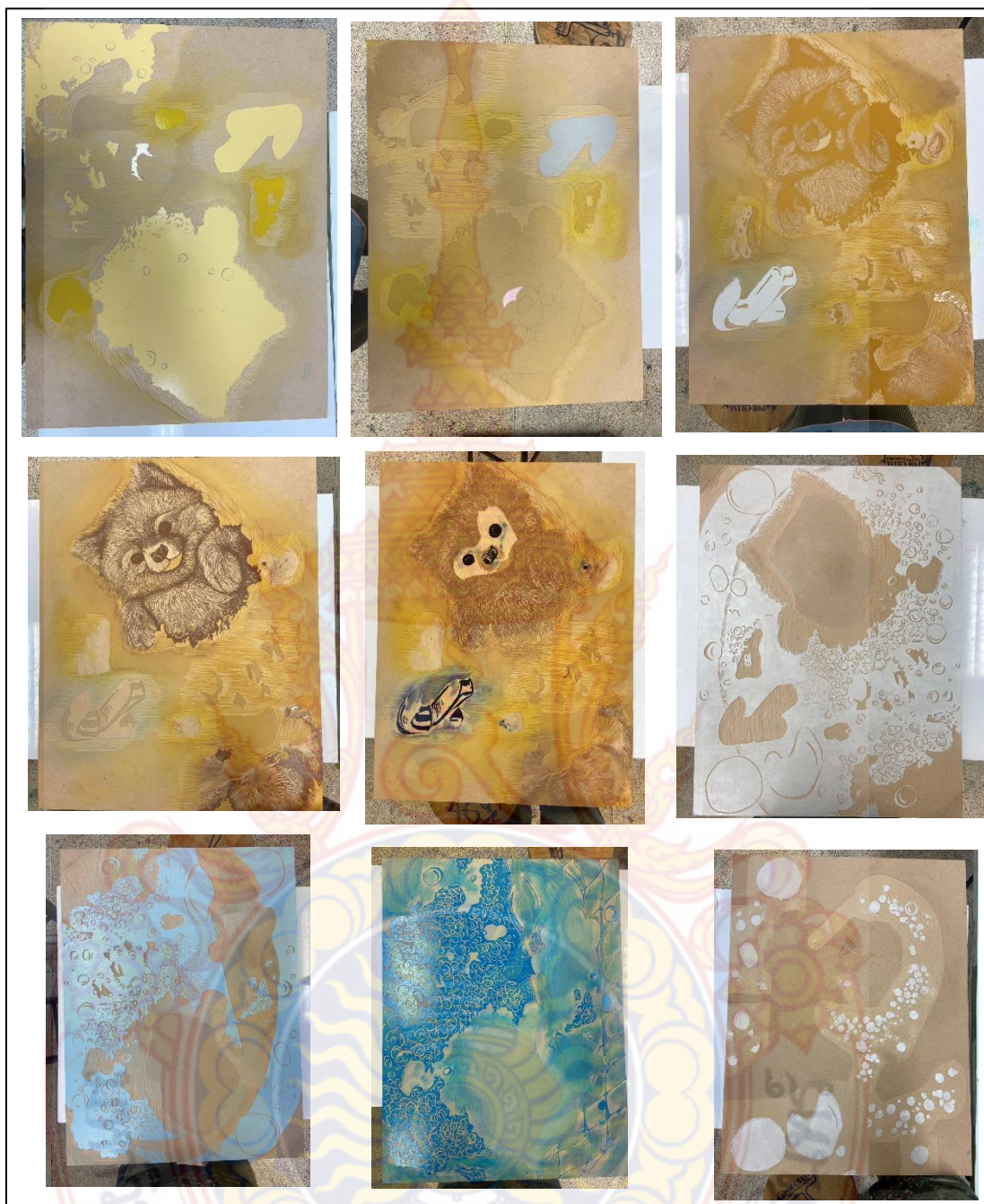
ภาพที่ 22 : ภาพขั้นตอนการพิมพ์การกลิ้งสีให้ระเอียด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 23 : ภาพขั้นตอนการพิมพ์การกลิ้งสีบนหน้าไม้
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 24 : ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากสีที่ 1 ถึงแม่พิมพ์สีที่ 9

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 25 : ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : Pom's Daily Routine 04

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ปีที่สร้าง : 2569

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีการสังเกตสุนัขภายในบ้านว่ามีพฤติกรรมอย่างไรนำมาปรับใช้กับงานอย่างไรได้บ้าง และเติมแต่งจินตนาการเข้าไปว่าตัวของสุนัขที่มีความเหมือนเด็กนี้ชอบอะไรเพื่อมาปรับใช้ในองค์ประกอบในงานอย่างไรได้บ้าง และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตนเอง

ด้านเนื้อหาและแนวความคิด

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอด ถึงสุนัขจะไม่สามารถพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่ข้าพเจ้าก็เข้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงการต้องการความรัก ความต้องการรวมทั้งอดอ้อนที่สุนัขแสดงออกมาผ่านสีหน้าท่าทางเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าสนใจ อยากจะถ่ายทอด พฤติกรรม เรื่องราวของสุนัขของข้าพเจ้า

ด้านลักษณะรูปแบบผลงานของผลงาน

รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จะแสดงถึงสมาชิกในครอบครัว ที่มีความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กคนหนึ่ง เพียงแต่ไม่ใช่เด็กน้อยแต่หมายถึงสุนัขในวัยเด็กที่มีความซี้เล่นในพื้นที่ของตัวเองอาจดัดทอนบางสิ่งจากของจริงและเติมแต่งให้งานดูสนุกมากขึ้น

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้มีการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์และเป็นการกำหนดทิศทางของตำแหน่ง จุดเด่น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา

เส้น (Line)มีการใช้เส้นที่ชัดเจนและมีทิศทาง โดยเฉพาะในส่วนของขนสุนัขและพื้นหลัง เส้นที่ซ้ำและโค้งช่วยสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวและเพิ่มรายละเอียด ทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวา

สี (Color)มีการใช้สีอย่างโดดเด่น โดยใช้ สีของตัวสุนัขที่ตัดกับพื้นหลัง เช่น สีน้ำตาล-เหลืองของตัวสุนัข ตัดกับสีฟ้าและพื้นหลัง ทำให้เกิดความแตกต่าง (Contrast) ชัดเจน ช่วยเน้นจุดเด่นของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปร่าง (Shape)รูปทรงขององค์ประกอบในภาพมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ (Organic Shape) เช่น ตัวสุนัขและพื้นหลัง ซึ่งช่วยให้ภาพดูเป็นธรรมชาติและไม่แข็งทื่อ

รูปทรง (Form)มีการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างมิติให้กับตัวสุนัข ทำให้ดูมีความลึกและมีลักษณะเป็นสามมิติ ไม่แบนราบ

พื้นที่ (Space)มีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยใช้ พื้นที่ว่าง (Negative Space) บริเวณพื้นหลัง เพื่อไม่ให้ภาพดูแน่นเกินไป และช่วยเน้นตัวสุนัขให้เด่นชัดมากขึ้น

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

แนวความคิดของผลงาน ผลงานชิ้นนี้มาจากการสะท้อนถึงความสุขของสุนัขของข้าพเจ้า ที่สุนัขของข้าพเจ้าชอบการเล่นน้ำ ในตอนที่ข้าพเจ้าไปทะเล ข้าพเจ้าจึงจินตนาการเข้าไปด้วยถึงช่วงเวลาของสุนัขที่เล่นเครื่องเล่นในทะเล จึงเป็นผลงานชิ้นนี้

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบ เป็นการจัดวางแบบจุดสนใจอยู่ตรงกลางเป็นการจัดวางแบบ (Focus Point) จุดสนใจใช้การหันหน้ามาทางผู้ชม และใช้สีที่ตัดกับพื้นหลัง การใช้ทัศนธาตุ เส้นใช้เส้นที่มีทิศทางให้รู้สึกตัวสุนัขมีการพุ่งไปทางข้างหน้า และทิศทางของเส้นในน้ำที่รู้สึกขยับไปทางเดียวกับตัวเรือ

ภาพที่ 26 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Pom's Daily Routine 01

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

แนวความคิดผลงานชิ้นนี้ได้มาจากตัวข้าพเจ้าชอบพาสุนัขเดินสวนข้างบ้านให้มาวิ่ง มาออกกำลังกาย ใช้เวลาร่วมกับสุนัขของข้าพเจ้าในช่วงเวลาวันที่ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเสมอ

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุการจัดวางองค์ประกอบใช้การทำจุดเด่นที่ตัวสุนัขแบบ Focus Point ให้ตัวสุนัขเด่นขึ้นมาและจัดวางองค์ประกอบรอบๆ ให้มีความสมดุล การใช้ทัศนธาตุ การใช้เส้นที่มีทิศทางที่มีลักษณะการขยับของทิศทางการแกะให้รู้สึกพลิ้วไหว

ภาพที่ 27 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Pom's Daily Routine 02

ขนาด : 80 x 60 เซนติเมตร

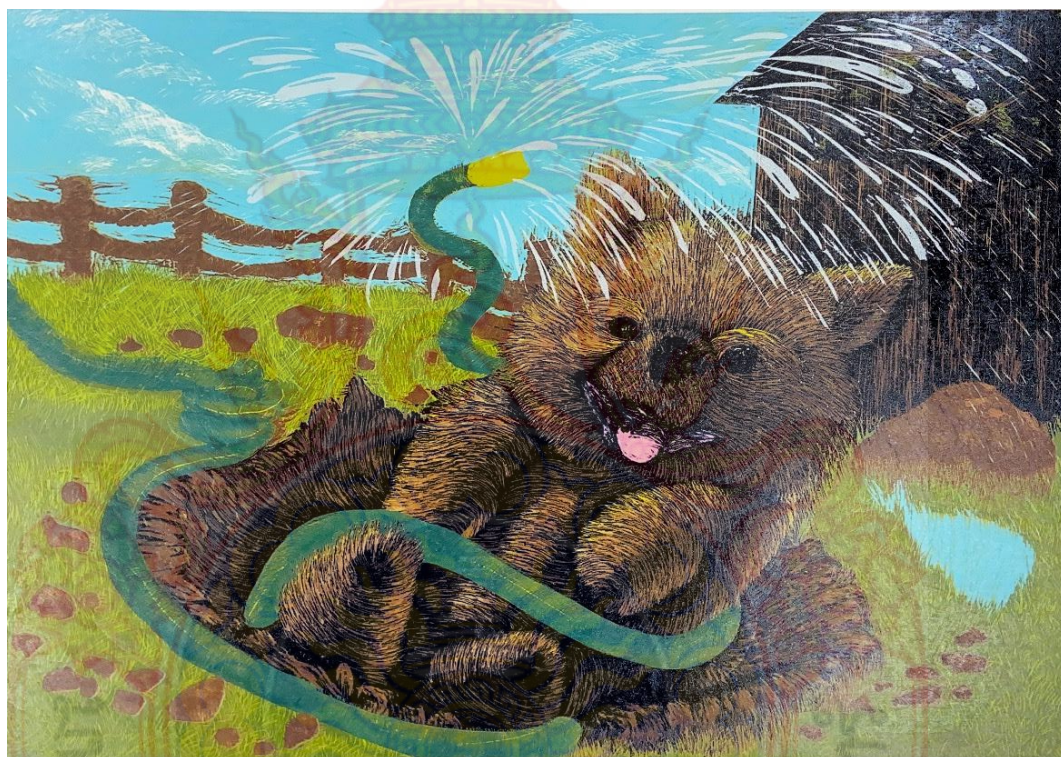
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

แนวความคิดผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุนัขของข้าพเจ้าชอบแอบไปเล่นน้ำในสวนข้างบ้านบ่อยๆ ทุกครั้งเวลาที่ตัวข้าพเจ้าไปรดน้ำในสวนข้างบ้าน จึงเกิดเป็นผลงานศิลปะชิ้นนี้

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุการจัดวางองค์ประกอบใช้การทำจุดเด่นที่ตัวสุนัขแบบ Focus Point ให้ตัวสุนัขเด่นขึ้นมาและจัดวางองค์ประกอบรอบๆ ให้มีความสมดุล การใช้ทัศนธาตุ การใช้เส้นที่มีทิศทางที่มีลักษณะการขยับการเล่นน้ำและทิศทางของน้ำที่มีการใช้เส้นที่รู้สึขยับไปตามทิศทางของสายยาง

ภาพที่ 28 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Pom's Daily Routine 03

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

แนวความคิด ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวสุนัขของข้าพเจ้าชอบไปเล่นดินข้างบ้านจนข้าพเจ้าต้องกลับไปอาบน้ำให้อยู่บ่อยครั้ง และตัวสุนัขของข้าพเจ้าชอบเล่นน้ำเป็นนุณเดิมอยู่แล้ว จึงนำมาเป็นผลงานศิลปะชิ้นนี้

วิเคราะห์ผลงาน ด้านองค์ประกอบและการใช้ทัศนธาตุ การจัดวางองค์ประกอบใช้ตัวสุนัขเป็นจุดเด่นแบบFocus Point และการจัดวางให้ตัวสุนัขเล่นน้ำที่มีฟองน้ำเป็นลูกเล่นให้ดูมีความสนุกสนานและใช้ฟองน้ำที่เป็นตัวเปิดใช้การบอกในลักษณะของการอาบน้ำ การใช้ทัศนธาตุ ใช้เส้นของตัวขนสุนัขให้ดูพลิ้วไหวในการเล่นน้ำ และใช้สีที่ตัดกันกับพื้นหลังให้ตัวสุนัขเด่น

ภาพที่ 29 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Pom's Daily Routine 04

ขนาด : 60 x 80 เซนติเมตร

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ผลงาน มีพัฒนาการจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากครอบครัวของข้าพเจ้า มานำเสนอโดยใช้ตัวสุนัขเป็นตัวแทนของความสุขที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่มีความสุขในแต่ละช่วง โดยการใช้ สี เส้น และบรรยากาศ โดยมุ่งเน้นจากความประทับใจที่ตัวข้าพเจ้ามีต่อสุนัขในแต่ละช่วงเวลา ต่อมาได้พัฒนาแนวความคิดดังกล่าวสู่การสร้างศิลปนิพนธ์ได้

จากการสร้างสรรค์ผลงานพบว่า เทคนิคภาพพิมพ์ไม้ สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้เส้น สี และจังหวะ ซึ่งช่วยสร้างการเคลื่อนไหวและบรรยากาศของรอบบ้านได้อย่างชัดเจน ข้อดีของภาพพิมพ์ไม้ คือสามารถสร้างเอกลักษณ์ได้เฉพาะตัวให้กับผลงานและช่วยเน้นการสื่อสารทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถลดทอนรายละเอียดรูปร่าง เพื่อเน้นไปทางทิศทางของเส้นได้ อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวมีข้อจำกัดในด้านรายละเอียดและไม่สามารถไขข้อผิดพลาดได้เมื่อเกิดการผิดพลาดในการแกะ ซึ่งส่งผลต่องานโดยรวม

ข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง “แก้วตา” พบว่าการพัฒนาผลงานในลักษณะนี้ควรให้ความสำคัญทั้งในด้านแนวความคิด เทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์

ในด้านเทคนิค ควรฝึกฝนทักษะการใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างน้ำหนักของเส้น การสร้างพื้นผิว และกระบวนการพิมพ์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดรายละเอียดและอารมณ์ของภาพได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

บรรณานุกรม

สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

วิกิพีเดีย. คื่นที่เต็มไปด้วยดวงดาว. (มปป). วันที่สืบค้น 18 ตุลาคม 2568 สืบค้นได้จาก https://en.wikipedia.org.translate.google/wiki/The_Starry_Night?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=tc.

วิกิพีเดีย. จอร์เจีย โอคิฟฟ์ ดนตรีสีชมพูและสีฟ้า หมายเลข 2. (มปป). วันที่สืบค้น 18 ตุลาคม 2568 สืบค้นได้จาก <https://whitney.org.translate.google/collection/works/7759?>

วิกิพีเดีย. Double Portrait Luin Freud วันที่สืบค้น 18 ตุลาคม 2568. สืบค้นได้จาก <https://www.wikiart.org/en/lucian-freud/double-portrait-1986>.

ภาคผนวก

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “Question:การตั้งคำถาม”

ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

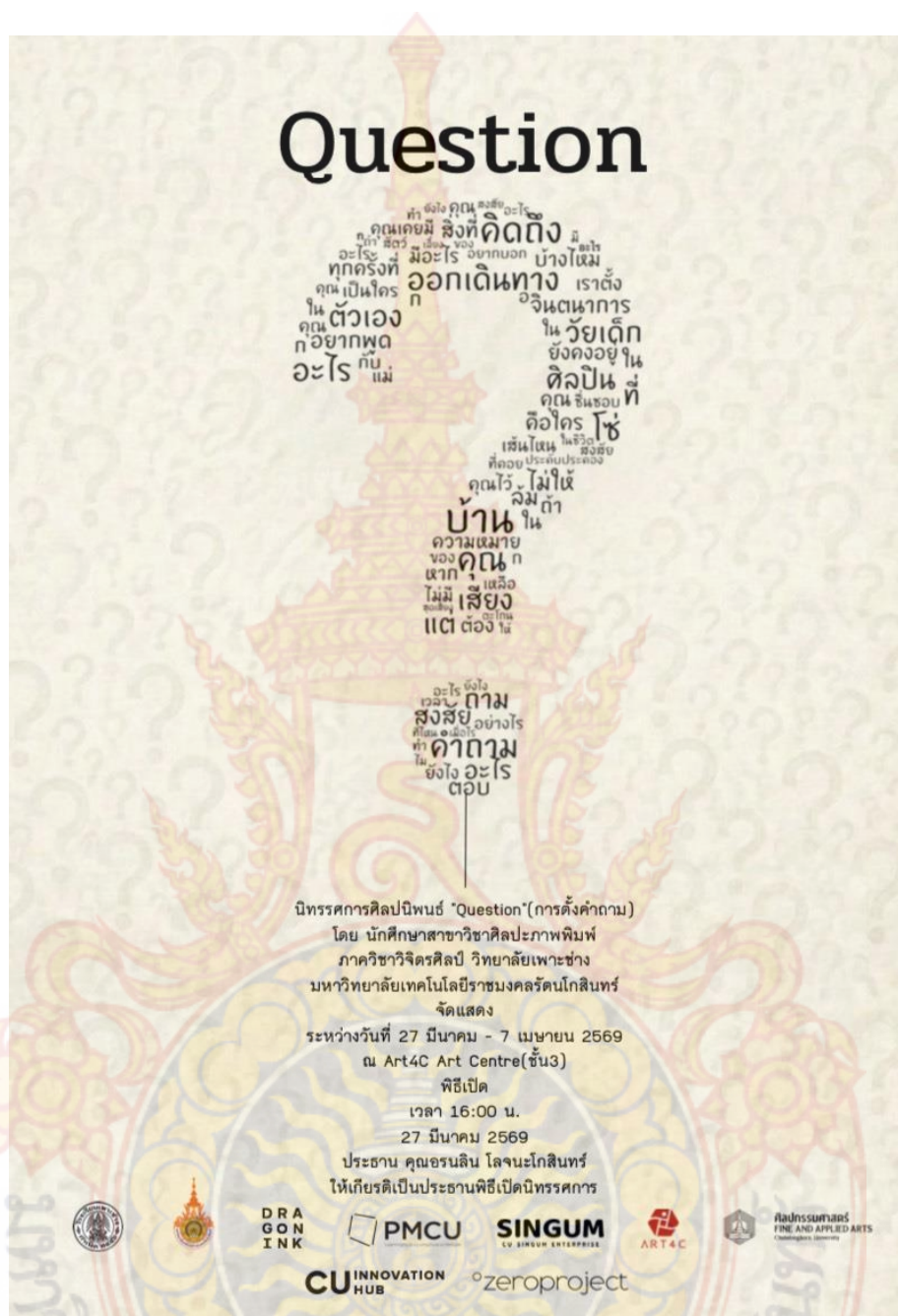
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 – 7 เมษายน 2569

ณ Art4c Art Centre

ภาพที่ 30 ปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question:การตั้งคำถาม”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 31 โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question:การตั้งคำถาม”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

นิทรรศการศิลปนิพนธ์

Question

27 มีนาคม - 7 เมษายน

จัดโดยนักศึกษาศาखाวิชาศิลปะภาพพิมพ์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีเปิดนิทรรศการ
เวลา 16:00 น.
27 มีนาคม 2569
ณ Art4C Art Centre (ชั้น3)

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ
คุณ อรณลิน โจนะโกสินทร์

จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน

ภาพที่ 32 บัตรเชิญนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Question:การตั้งคำถาม”

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 33 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพันธ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 34 ภาพบรรยากาศในงานนิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพที่ 34 ภาพถ่ายบรรยากาศนิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่นณวิชญ์ เจริญพรรัฐคุณ
วัน เดือน ปี เกิด : 12 สิงหาคม 2546
ที่อยู่ : 108/246 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา : ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดผาสุภมณีนีจักร
: ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ปัจจุบัน : ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประวัติการแสดง : 2569 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน Question : การตั้งคำถาม
ณ Art4C Art Centre
: 2568 ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 17 ตอน ผัสสภาวะ ณ ชุมชนเลื้อนฤทธิ์

