



สัญลักษณ์ของความหวัง
Symbol of Hope

แพรวา ดำรงรัตน์

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

สัญลักษณ์ของความหวัง

แพรวา ดำรงรัตน์

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2568

Symbol of Hope

Phaerwa Damrongrat

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

2025

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุมัติให้ศิลปินพันธ์
เรื่อง สัญลักษณ์ของความหวัง
เสนอโดย นางสาวแพรวา ดำรงรัตน์ รหัสนักศึกษา 4651070841115
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ควบคุมศิลปินพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล

คณะกรรมการสอบศิลปินพันธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัลลภ วังบอน)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรัชย์ อุดมมัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ผิวมันกิจ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ทัสนะ ก้อนดี)

.....กรรมการ

(อาจารย์รัตนา สุจริต)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อเรื่อง	สัญลักษณ์ของความหวัง
นักศึกษา	นางสาวแพรวา ดำรงรัตน์
รหัสนักศึกษา	4651070841115
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ความทรงจำในวัยเด็กของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ร่วมกันกับน้องสาว ผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับน้องสาวที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสาร คือภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ในครอบครัวมีสมาชิก 3 คน คือแม่ ข้าพเจ้า และน้องสาว พ่อกับแม่ของข้าพเจ้าได้แยกทางกัน ในทุก ๆ วันแม่จะออกไปทำงานในเมืองจึงทำให้ข้าพเจ้าและน้องสาวมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเพราะว่าข้าพเจ้าได้ใช้เวลากับน้องสาวมากที่สุดในครอบครัวตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอน น้องสาวของข้าพเจ้ามีภาวะออทิสติก จึงเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนมาก เวลาเล่นสนุกน้องจะร้องไห้ยิ่งกว้าง หัวเราะเสียงดัง แต่ผ่านไปไม่กี่นาทีเขาก็สามารถร้องไห้ได้ด้วยเหมือนกัน ทุก ๆ วันข้าพเจ้าจะมีกิจวัตรประจำวันที่ทำร่วมกันกับน้องสาว เราชอบเล่นวิดีโอเกมด้วยกัน เล่นปั้นดินน้ำมันเป็นตุ๊กตา ข้าพเจ้าชอบวาดรูปแล้วให้น้องระบายสี น้องสาวชอบเล่นน้ำและชอบทำอาหารมาก เวลานั้นต้องการอะไรจะมีแค่ข้าพเจ้าที่เข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อมากกว่าคนอื่น โดยปัจจุบันข้าพเจ้าได้มาศึกษาต่อและไม่ค่อยได้กลับบ้านไปหา น้องสาว ข้าพเจ้ารู้สึกคิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่เราอยู่ด้วยกัน จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ โดยถ่ายทอดผ่านนกกระดาศที่เป็นสัญลักษณ์แทนความหวัง ความผูกพัน นำมาปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามอริยาบถต่าง ๆ เพื่อเกิดการเชื่อมโยงกับแนวความคิดของผลงานที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อความรู้สึกถึงความคิดถึง ความสุข ความอบอุ่น ความผูกพัน และบรรยากาศที่สนุกสนานในช่วงเวลาที่เรายอยู่ด้วยกัน โดยกระบวนการสร้างสรรค์เน้นการใช้เส้น สี และรูปแบบที่เรียบง่ายคล้ายลายเส้นการวาดรูปของน้องสาว เพื่อสื่อถึงความรู้สึก ความเข้าใจ และความเข้าใจเพียงสา สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความรักและความผูกพันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า ถ่ายทอดผ่านผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ (Planographic Process) เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)

Title: Symbol of hope.
Name: Miss Phaerwa Damrongrat
Student ID 4651070841115
Adviser: Assistant Professor Chollada Chanprasopphon
Degree: Bachelor Degree of Fine Arts Major in Printmaking
Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
Year: 2025

Abstract

This thesis artwork conveys the stories and emotions of my childhood memories shared with my sister, through the lens of our relationship. My sister has a communication impairment; she has Autism Spectrum Disorder (ASD). Our family consists of three members: my mother, myself, and my sister. My parents are separated, and my mother works in the city every day. This has created a very close relationship between me and my sister, as I spend the most time with her in the family, from the moment we wake up until bedtime. Because of her autism, my sister is very emotionally volatile. When she's playing, she's cheerful, smiling broadly, and laughing loudly, but a few minutes later, she can cry. Every day, we share routines: we play video games together, we make dolls from clay, I draw and she colors, she loves playing with water and cooking. When she needs something, I'm the only one who truly understands her. Currently, I'm studying abroad and don't visit my sister as often. I miss our childhood together, and this has inspired this thesis artwork. I express these feelings through paper cranes, symbolizing hope and our bond, adapting their shapes to represent various poses. To connect with the concept of the artwork, I wanted to convey feelings of nostalgia, happiness, warmth, connection, and the joyful atmosphere of the time we spent together. The creative process emphasizes simple lines, colors, and styles, similar to my sister's drawings, to express purity, cheerfulness, and innocence. This reflects the values of love and affection, which are

fundamental to life and the inspiration for my art. This artwork is created using the planographic process, specifically lithography.



กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชาญประสพผล ที่ได้ให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอน และชี้แนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ด้วยความใส่ใจและเมตตาให้คำแนะนำจากท่าน ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ข้าพเจ้าพัฒนาผลงานจนสำเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านในสาขาศิลปภาพพิมพ์ที่ให้ความรู้และแรงบันดาลใจตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นที่คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ในทุกช่วงเวลาของการทำงานข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญโดยเฉพาะ “น้องสาว” ผู้เป็นแรงบันดาลใจหลักของผลงานชุดนี้ ความทรงจำระหว่างเราทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของความอบอุ่น ความรัก และจินตนาการที่บริสุทธิ์ในวัยเยาว์

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกกำลังใจจากผู้รอบข้างที่มีส่วนทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จสมบูรณ์ หากปราศจากการสนับสนุนจากทุกท่าน ผลงานนี้คงไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เช่นนี้

แพรวา ดำรงรัตน์



คำนำ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่มาจากความทรงจำในวัยเด็กและสายใยความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับน้องสาวที่บกพร่องทางการสื่อสาร (Autism spectrum disorder: ASD) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยิ้มด้วยความอบอุ่นความสนุกสนานร่าเริงและความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า การใช้สัญลักษณ์ “นกกระดาศ” ในผลงานสื่อถึงความฝัน ความผูกพัน และเรียนรู้ของข้าพเจ้าและน้องสาว เส้น สีเส้น และรูปแบบการจัดวางที่เรียบง่าย สะท้อนถึงความทรงจำที่แม้จะผ่านเวลามานานแต่ยังคงชวนให้คิดถึง ข้าพเจ้ามุ่งหวังให้ผลงานนี้เป็นเหมือนบันทึกแห่งความรู้สึก และตระหนักถึงคุณค่าของความรัก

แพรวา ดำรงรัตน์



สารบัญ

	หน้า
ปกในภาษาไทย.....	ก
ปกในภาษาอังกฤษ.....	ข
หน้าอำนวยการ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
คำนำ.....	ซ
สารบัญ.....	ฌ
สารบัญ (ต่อ)	ญ
สารบัญ (ต่อ)	ฎ
สารบัญภาพ.....	ฏ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฐ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฑ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	2
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	3
แนวคิดของการสร้างสรรค์.....	3
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	4
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	4
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2 ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	5
อิทธิพลจากแนวคิดและสภาพแวดล้อม อิทธิพลครอบครัว.....	5
อิทธิพลจากเด็กออทิสติก.....	8
อิทธิพลจากศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art).....	10
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	11

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 3	ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	20
	ขั้นตอนการประมวลความคิดที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	20
	ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม.....	20
	การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพันธ์.....	22
	ภาพผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 1.....	22
	ภาพผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 2.....	23
	ภาพผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 3.....	24
	ภาพผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ขั้นที่ 4.....	25
	ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ(Lithography)	26
	วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์พื้นราบ.....	26
	ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ.....	27
	การสร้างสรรค์แบบร่าง.....	31
	ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ขั้นที่ 1.....	32
	ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ขั้นที่ 2.....	33
	ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ขั้นที่ 3.....	34
	ภาพร่างผลงานศิลปินพันธ์ขั้นที่ 4.....	35
	ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	36
	ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography).....	37
	ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	37
	ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์.....	38
	ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์.....	41
	ขั้นตอนการเตรียมการกรวด.....	42
	ขั้นตอนการกัดกรวด.....	43
	ขั้นตอนการล้างคราบเขม่าดำ.....	45
	ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์.....	47
	ขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงาน.....	49
	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	51
บทที่ 4	การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	52

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ด้านเนื้อหาและแนวคิด.....	52
ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน.....	52
การนำทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	53
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	55
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	55
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	57
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	59
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	61
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	63
บรรณานุกรม.....	65
ภาคผนวก.....	66
ประวัติผู้เขียน.....	73



สารบัญภาพ

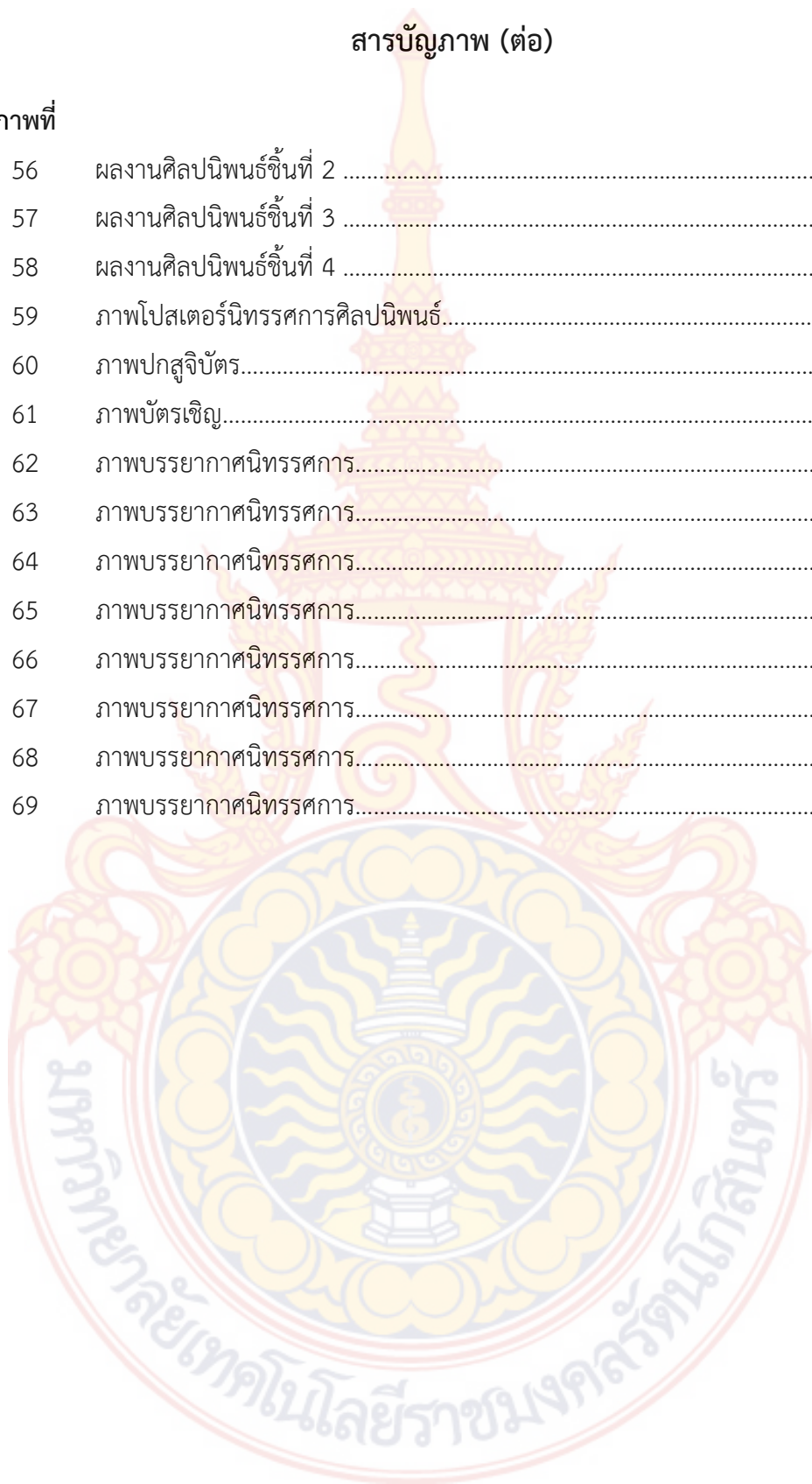
ภาพที่		หน้า
1	ภาพอิทธิพลจากครอบครัว.....	6
2	ภาพอิทธิพลจากครอบครัว.....	6
3	ภาพอิทธิพลจากครอบครัว.....	7
4	ภาพอิทธิพลจากครอบครัว.....	7
5	ภาพอิทธิพลจากเด็กออทิสติก.....	8
6	ภาพอิทธิพลจากเด็กออทิสติก.....	9
7	ภาพอิทธิพลจากเด็กออทิสติก.....	9
8	ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว.....	10
9	ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว.....	12
10	ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว.....	12
11	ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว.....	13
12	ผลงานของ เฮนเรียต เซธ เอฟ.....	14
13	ผลงานของ เฮนเรียต เซธ เอฟ.....	15
14	ผลงานของ เฮนเรียต เซธ เอฟ.....	15
15	ผลงานของ โทมัส แอสคอต.....	17
16	ผลงานของ โทมัส แอสคอต.....	18
17	ผลงานของ โทมัส แอสคอต.....	19
18	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	22
19	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	23
20	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	24
21	ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	25
22	วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography).....	28
23	วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography).....	29
24	วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography).....	30
25	วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography).....	31
26	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	32
27	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	33

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
28	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	34
29	ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	35
30	ขั้นตอนการขยายภาพร่าง.....	36
31	ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์.....	37
32	ขั้นตอนการลอกลายบนกระดาษไข.....	38
33	ขั้นตอนการทำแผ่นกระดาษสำเนา.....	39
34	ขั้นตอนการคัดลอกโครงสร้างลายเส้น.....	40
35	ลำดับแม่พิมพ์ที่ 1 ถึงแม่พิมพ์ที่ 8.....	41
36	ภาพเคลือบขาวบริสุทธิ์.....	42
37	ภาพขั้นตอนการเตรียมขาวกรด.....	42
38	ภาพลำดับการกัดกรดตามน้ำหนัก.....	43
39	ภาพล้างขาวออกจากแม่พิมพ์.....	44
40	ภาพลำดับการกัดกรดตามน้ำหนัก.....	44
41	ภาพลูปขาวบางด้วยผ้าสาหลู.....	45
42	ภาพล้างคราบไข.....	45
43	ภาพลูปบนน้ำยาสร้างภาพ.....	46
44	ภาพลูปบนหมึกพิมพ์ผสมน้ำมันสน.....	46
45	ภาพทาน้ำยาสร้างภาพ.....	47
46	ภาพกลิ้งสี.....	47
47	ภาพการเข้าหมึก.....	48
48	ภาพอัดแม่พิมพ์ให้แห้ง.....	48
49	ภาพวางกระดาษพิมพ์.....	49
50	ภาพวางกระดาษบุฟและแผ่นอะคริลิค.....	49
51	ภาพนำงานเข้าแท่นพิมพ์.....	50
52	ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ที่ 1 ถึงแม่พิมพ์ที่ 8...	50
53	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	51
54	ภาพการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์.....	53
55	ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1	56

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
56	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	58
57	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	60
58	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	62
59	ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์.....	67
60	ภาพปกสูจิบัตร.....	68
61	ภาพบัตรเชิญ.....	68
62	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	69
63	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	69
64	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	70
65	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	70
66	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	71
67	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	71
68	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	72
69	ภาพบรรยากาศนิทรรศการ.....	72



บทที่ 1

บทนำ

ในวัยเด็กข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียว หลายครั้งเวลาข้าพเจ้าขอให้พ่อแม่ซื้อของเล่นซึ่งเป็นของเล่นสำหรับการเล่นมากกว่า 1 คน ข้าพเจ้ามักจะไม่ได้รับอนุญาต เพียงเพราะข้าพเจ้าอยู่บ้านกับแม่แค่สองคนและแม่ของข้าพเจ้านั้นทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแต่ท่านมักใช้เวลาพักผ่อนด้วยการดูหนังหรือพาข้าพเจ้าออกไปนั่งเล่นนอกบ้านมากกว่าที่จะใช้เวลาเล่นกับข้าพเจ้าที่บ้าน เป็นเหตุผลที่พ่อแม่ไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เพราะซื้อมาคงได้เล่นไม่บ่อยนักและไม่สามารถทำการเล่นได้แบบคนเดียว เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 6 ปี แม่ของข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดน้องสาวข้าพเจ้า เมื่อน้องเริ่มเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็อนุญาตให้ข้าพเจ้าซื้อของเล่นสำหรับเล่นมากกว่า 1 คนได้ เพื่อที่จะนำไปเล่นกับน้อง ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเล่นกับน้องสาวข้าพเจ้ารู้สึกสนุกและมีความสุขมากกว่าตอนที่เล่นคนเดียว แต่เมื่อน้องมีอายุครบ 2 ปี แม่เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติคือน้องยังไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดที่มีความหมายได้ หลังจากนั้นมาก็เฝ้าดูอาการของน้องมาเรื่อย ๆ และเชื่อว่าน้องคงพูดได้เร็ว ๆ นี้เหมือนเด็กคนอื่น จนกระทั่งน้องอายุได้ 4 ปี แม่ตัดสินใจพาน้องไปหาแพทย์ที่คลินิกเด็ก เพราะน้องยังคงพูดไม่ได้ และน้องมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากกว่าเด็กทั่วไป แพทย์บอกว่าน้องมีภาวะพัฒนาการช้าแม่จึงพาน้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและพบว่าน้องป่วยเป็นออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) วัยเด็กของข้าพเจ้าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังแบบเรียบง่าย ข้าพเจ้าได้พบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องหนึ่งโดยบังเอิญ ซึ่งภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการป่วยเป็นโรคที่หายยาก คนรอบข้าง พ่อแม่ และตัวเธอเองมีความหวังที่จะหายจากโรคนี้ เธอได้ทำตามคำแนะนำ “เข็มบะซุรุ” เป็นตำนานความเชื่อดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยนกกระเรียนคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ หากใครพบครบ 1,000 ตัว ด้วยความศรัทธา ความปรารถนานั้นจะเป็นจริง ในความเป็นจริงมีเด็กสาวในประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูส่งผลให้เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เด็กคนนี้มีชื่อว่า ซาดาโกะ ซาซากิ ในทุก ๆ วันระหว่างการรักษาเขาจะพับนกกระดาษสะสมเพื่อขอพรให้เขาหายจากโรคนี้ ในวัยเด็กข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าการพับนกกระดาษและการอธิษฐานสามารถทำให้สิ่งที่อยากให้เป็นจริงได้ นกกระดาษจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำวัยเด็กของข้าพเจ้า และเป็นตัวแทนของความหวังที่ข้าพเจ้ามีต่อน้องสาวซึ่งป่วยเป็นออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ข้าพเจ้าอยากให้น้องสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กคนอื่น ๆ เมื่อโตขึ้นความหวังเหล่านั้นไม่ได้หายไปแต่กลายเป็นความรู้สึกและความทรงจำ พื้นที่ที่เป็นบ้านหรือกล่องเล็ก ๆ ซึ่งทำหน้าที่เก็บความรู้สึก ความหวัง และเรื่องราวในวัยเด็กเอาไว้ ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นผลงานภาพพิมพ์กระบวนการภาพ

พิมพ์พื้นราบ ที่เล่าเรื่องราวผ่านภาพวาด รูปทรง และสีเส้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการวาดภาพในวัยเด็ก ลายเส้นที่ไม่สมบูรณ์ สีเส้นที่สดใส และบรรยากาศภายในผลงาน สะท้อนความไร้เดียงสาและความอ่อนโยนในช่วงเวลานั้น นกกระดาศอาจไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในผลงาน แต่ยังคงอยู่ในฐานะความหมายของความหวังที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่แห่งความทรงจำของข้าพเจ้า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ครอบครัวของข้าพเจ้ามี แม่ น้องสาวหนึ่งคนและมีข้าพเจ้าเป็นพี่คนโต น้องสาวของข้าพเจ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการบกพร่องทางการสื่อสารและการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (Autism spectrum disorder: ASD) โดยเมื่อตอนที่น้องสาวของข้าพเจ้าเกิดมานั้นทั้งครอบครัว และทางแพทย์ก็ไม่ได้ทราบว่าน้องสาวของข้าพเจ้านั้นผิดปกติไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป เมื่อโตขึ้นน้องสาวอายุได้ 4 ปีถึงได้ทราบว่า น้องไม่ได้เพียงแค่พัฒนาการช้าแต่น้องป่วยเป็นออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) คือภาวะทางพัฒนาการด้านของวิธีการคิด การสื่อสาร การเข้าสังคม และพฤติกรรมของ บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีการแสดงออกตั้งแต่เด็กเล็ก และมีความหลากหลายประเภทหรือแตกต่างกันไปในแต่ละคน น้องสาวของข้าพเจ้าป่วยเป็นออทิสติกระดับ 2-3 ประเภทบกพร่องด้านการสื่อสาร และเข้าสังคมไม่ได้ เมื่อน้องสาวไม่สามารถเข้ากับคนภายนอกได้เราทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมาก เราต่างเป็นเพื่อนสนิทของกันและกัน เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนเช้าถึงเวลาเข้านอนแม้กระทั่งในฝัน เขาเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นภาษา ฟังไม่รู้ความแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีภาษากายที่ชัดเจน และตรงไปตรงมา เวลาเขาต้องการบอกรักเขาจะกอด และหอมอย่างทะนุถนอม เราเล่นด้วยกันทุกวัน มีการ์ตูนที่เราดูด้วยกันหลายเรื่อง แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าดูแล้วรู้สึกประทับใจมากจากความทรงจำของข้าพเจ้า ตำนานเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความหวัง ตัวหลักในเรื่องตำนานนี้ชื่อว่า “ซาตาโกะ ซาซากิ” ได้พบบกนักร้อยตัวเพื่อขอพรให้เขาหายจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว วันถัดมาทุก ๆ วันในวัยประถมข้าพเจ้าจะพบบกเพื่อนำกลับมาบ้านวันละตัวสองตัวเก็บสะสมหวังขอพรตามในตำนาน ปัจจุบันความทรงจำจากการดูการ์ตูนในวัยเด็กและการพบบกกระดาศเพื่อขอพรตามตำนานยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้า เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า นกกระดาศจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหวังในวัยเด็ก และความรู้สึกผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก ในผลงานของข้าพเจ้าสัญลักษณ์นกกระดาศไม่ได้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาเสมอไป แต่ถูกนำมาปรับเปลี่ยนรูปทรงและซ่อนอยู่ภายในองค์ประกอบของภาพ เปรียบเสมือนความหวังเล็ก ๆ ที่แฝงอยู่ในความทรงจำ ขณะเดียวกันรูปทรงของบ้านและกระดาศลึงที่ปรากฏในผลงานยังสะท้อนถึงพื้นที่แห่งจินตนาการในวัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าและน้องได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างใกล้ชิด

ผลงานจึงเป็นการนำความทรงจำ ความรัก ความผูกพัน และความหวังในวัยเด็ก มาถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะภาพพิมพ์ แสดงออกถึงความรู้สึกอบอุ่นและสัญลักษณ์ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในเรื่องราวเหล่านั้น

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อนำเสนอพฤติกรรมและเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ซึ่งมีความบกพร่องทางการสื่อสารและการช่วยเหลือตัวเอง
2. เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยใช้สัญลักษณ์นกระดาษแทนความหวังในวัยเด็กของข้าพเจ้า รวมถึงรูปทรงกระดาษลังและลายเส้นที่เลียนแบบภาพวาดของน้องสาว เพื่อถ่ายทอดความทรงจำและจินตนาการในวัยเด็ก
3. เพื่อนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ในรูปแบบ 2 มิติ โดยเน้นการจัดองค์ประกอบของเส้น รูปร่าง และพื้นที่ว่าง เพื่อสร้างน้ำหนักของภาพจากการทับซ้อนของเส้นและโทนสี ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศความรักความผูกพันที่อบอุ่นอ่อนโยนสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างน้องสาวและข้าพเจ้าในช่วงวัยเด็กที่สนุกสนานรื่นเริง

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันความรัก และชีวิตวัยเด็กของข้าพเจ้ากับน้องสาวของข้าพเจ้าที่ป่วยเป็นออทิสติก (Autistic) ซึ่งน้อยมากที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้นี้ ทำให้ข้าพเจ้าอยากถ่ายทอดผลงานออกมาให้ผู้ชมผลงานได้รู้สึกถึงความรักที่บริสุทธิ์และชวนคิดถึงวัยเด็ก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้นำเสนอพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ซึ่งมีความบกพร่องทางการสื่อสารและการช่วยเหลือตัวเอง
2. ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยใช้สัญลักษณ์นกระดาษเพื่อสื่อถึงความหวังและความทรงจำในวัยเด็กของข้าพเจ้า
3. ได้นำเสนอผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของผลงานให้มีความอ่อนโยนและสะท้อนความรู้สึกของความทรงจำในวัยเด็ก

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของน้องสาวที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร และการช่วยเหลือตัวเอง (Autism spectrum disorder: ASD) โดยถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ ความผูกพันและความทรงจำในวัยเด็กของข้าพเจ้าที่เติบโตมาพร้อมกับน้องสาว ผ่านการตีความในรูปแบบงานศิลปะ

ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเป็นนกรกระต่าย ซึ่งเป็นตัวแทนของความหวังในวัยเด็กของข้าพเจ้า พร้อมทั้งใช้สีสดใสเพื่อสื่อถึงบรรยากาศของช่วงเวลาที่สนุกสนานและความทรงจำในวัยเยาว์

ด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ในรูปแบบ 2 มิติ

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์

1. รวบรวมข้อมูลและวัสดุอ้างอิง เช่น เอกสาร หนังสือเรียน และสมุดการบ้านในวัยเด็ก เพื่อนำมาใช้เป็นแนวคิดและตัวแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. วิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อความหมาย และออกแบบการจัดวางองค์ประกอบ รวมถึงกำหนดโทนสีของภาพให้สอดคล้องกับแนวความคิด เพื่อสร้างภาพร่างต้นแบบแนวความคิด
3. คัดเลือกภาพร่างที่สมบูรณ์เพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง โดยใช้กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)
4. จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ ในการสร้างสรรค์

1. ชิ้นงานการบ้านและภาพวาดของน้องสาวข้าพเจ้า ซึ่งนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นข้อมูลในการศึกษาลักษณะของลายเส้นและพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก
2. การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสี และทฤษฎีจิตวิทยา เพื่อให้การใช้สีและบรรยากาศของผลงานสอดคล้องกับเนื้อหาและอารมณ์ที่ต้องการสื่อ
3. การศึกษาผลงานศิลปะและเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) จากหนังสือ เอกสาร และผลงานของศิลปิน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

บทที่ 2

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ตรงของตัวข้าพเจ้าเอง เนื่องจากน้องสาวแท้ ๆ ของข้าพเจ้าได้มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารและการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ระดับ 2-3 ประเภทเข้าสังคมไม่ได้ จึงทำให้ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตร่วมกับน้องสาวตามลำพัง เราอยู่ด้วยกันทุกวัน ในวัยเด็กที่ไร้เดียงสาของข้าพเจ้านั้นมีความหวังและความปรารถนาต้องการให้น้องสาวของข้าพเจ้าหายป่วยจากโรคนี้อย่างยิ่ง ด้วยความบริสุทธิ์ของวัยเด็กนั้นข้าพเจ้าจึงได้พบบกกระดาษะสมทุกวัน ๆ ตามในตำนานที่เราสองคนได้ดูภาพยนตร์ด้วยกันเพื่อขอพรให้น้องสาวได้หายจากภาวะโรคออทิสติก

อิทธิพลจากแนวคิดและสภาพแวดล้อม อิทธิพลจากครอบครัว

ในครอบครัวของข้าพเจ้า มีแม่ ข้าพเจ้า และน้องสาว 1 คน น้องสาวของข้าพเจ้ามีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารและการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวของข้าพเจ้าเพิ่งได้รู้ถึงความผิดปกติของน้องสาวข้าพเจ้าเมื่อตอนที่น้องสาวอายุ 4 ปี น้องสาวของข้าพเจ้าไม่ยอมพูดซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกที่ทำให้ครอบครัวเริ่มรู้ว่าน้องสาวมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป โดยที่โรคออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ที่น้องสาวข้าพเจ้าเป็น อยู่ในระดับ 2-3 ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ได้เขาจึงอยู่ได้แค่กับคนในครอบครัวและข้าพเจ้าที่เป็นพี่สาวของเขาจึงมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับน้องสาวมากที่สุดเพราะว่าแม่ออกไปทำงานในเมือง ส่วนพ่อของเราแยกทางกันกับแม่ ได้เจอกันนาน ๆ ครั้งไม่ค่อยนัก แต่พ่อเป็นคนทำงานหาเงินส่งให้เราทั้งสองคน ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับน้องสาวทุกวันทุกเวลา ตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงตอนหลับตานอนทุก ๆ คืน น้องสาวเป็นเด็กออทิสติกที่ชอบและสนใจในเรื่องของการทำอาหารทำขนม และเทคโนโลยี เขาชอบเล่นน้ำมาก ๆ เราเคยทำขนมด้วยกัน บางทีเขาก็ไปดูวิดีโอทำขนมจากสื่อออนไลน์แล้วก็เอามาทำให้ข้าพเจ้าทาน นั่นเป็นความดีใจรู้สึกภูมิใจในตัวเขามาก ๆ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีมาก ๆ มาจนถึงตอนนี้ ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันบ่อยทำให้ฉันเข้าใจภาษากายของเขาแทบจะทุกอย่าง โดยที่บางทีแม่ของข้าพเจ้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องสาวต้องการอะไร แต่มีเพียงข้าพเจ้าคนเดียวที่รู้ ดังนั้นน้องจึงชอบให้ข้าพเจ้าเป็นสื่อกลางหรือบางทีก็ให้ข้าพเจ้าทำทุกอย่างให้ ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าในตอนนั้นข้าพเจ้าคงเป็นโลกทั้งใบของเขาและเขาก็เป็นโลกทั้งใบของข้าพเจ้าเช่นกัน บางเวลาที่ข้าพเจ้ามีเรื่องเครียดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือทะเลาะกับแม่ ถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้ พูดไม่เป็นภาษาแต่เขาก็รู้จักการใช้ภาษา

ที่פקפงใจ รู้สึทเหมือนกำล้งนอนอยู่ไ้ร่่มไม้บนหญ่าร่มรื้น รู้สึทเหมือนกำล้งอยู่ในน้ำเย็น ๆ ที่ทำให้รู้สึทถึงควมสงบ สีสหน้าและท่าทางควมพยายามและรอยยิ้มที่บริสุทธิ์และเป็นเอกลักษณะของเขาทำให้ข้าพเจ้าจดจำมันได้ดื



ภาพที่ 1 อธิธิพลจากครอบครัว (ฉันและน้องสาวตอนไปเที่ยวทะเล)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 2 อธิธิพลจากครอบครัว (ภาพวันเกิดน้องสาวในวัย 4 ปี)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 3 อิทธิพลจากครอบครัว (วันเด็ก)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 4 อิทธิพลจากครอบครัว

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากเด็กออทิสติก

ออทิสติก หรือ ออทิสซึม (Autism spectrum disorder: ASD) เป็นภาวะพัฒนาการทางระบบประสาทที่มีผลต่อการรับรู้ การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ซึ่งภาวะนี้ทำให้สมองประมวลผลข้อมูลและสิ่งกระตุ้นรอบตัวแตกต่างจากคนทั่วไป บางคนอาจมีความยากลำบากในการเข้าใจภาษาพูดหรือภาษากาย บางคนอาจสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งหรือมีพฤติกรรมซ้ำๆเป็นแบบแผนออทิสติก ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีสติปัญญาต่ำเสมอไป หลายคนมีความสามารถเฉพาะด้านสูง เช่น ด้านศิลปะ คณิตศาสตร์ หรือดนตรี ภาวะนี้มีความหลากหลายมากจึงถูกเรียกว่าอยู่ใน “สเปกตรัม” ของออทิสติก และสิ่งสำคัญคือการเข้าใจการยอมรับและสนับสนุนให้คนออทิสติกสามารถใช้ศักยภาพของตนได้ เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลงานของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากภาพวาดของน้องสาวของข้าพเจ้าที่ป่วยเป็นโรคออทิสติก น้องสาวของข้าพเจ้าต้องได้รับการเข้าบำบัดเด็กที่บกพร่องทางพัฒนาการและการสื่อสาร โดยที่มีแพทย์เฉพาะทางเด็กที่โรงพยาบาลได้ มีการรักษาน้องด้วยการทานยา และบำบัดด้วยกิจกรรมสนทนารวมไปถึงการวาดรูป ข้าพเจ้าผู้ซึ่งสนใจและได้เรียนต่อแขนงศิลปะ จึงรู้สึกสนใจและได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา



ภาพที่ 5 อิทธิพลจากเด็กออทิสติก (ภาพน้องสาวทำการบ้านเพื่อพัฒนาการ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 6 อธิพลจากเด็กออทิสติก (ภาพน้องสาวทำการบ้านเพื่อพัฒนาการ)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 7 อธิพลจากเด็กออทิสติก (รูปผลงานการระบายสีของน้องสาว)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

อิทธิพลจากศิลปะแนว contemporary หรือ ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและสะท้อนแนวคิดหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และประสบการณ์ของมนุษย์ในช่วงเวลานั้น จุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของรูปแบบและสื่อ ไม่จำกัดอยู่เพียงจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพถ่าย แต่สามารถผสมผสานสื่อดั้งเดิมกับเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังเน้นการสื่อสารความคิด ความรู้สึก และการตั้งคำถามมากกว่าการสร้างผลงานเพื่อความงามเพียงอย่างเดียว ศิลปะร่วมสมัยมักเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการตีความตามประสบการณ์และมุมมองของตนเอง ส่งผลให้ผลงานแต่ละชิ้นมีความหมายที่ไม่ตายตัวและยังคงเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของสังคมและเวลาที่เปลี่ยนไป ในชุดผลงานของข้าพเจ้าจึงนำนกกระดาศัญลักษณ์แทนความหวังมาจัดวางและตีความใหม่ให้เกิดความหมายทางอารมณ์ ที่เป็นคุณสมบัติเด่นของศิลปะร่วมสมัยอีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมตีความได้อิสระว่าในชุดผลงาน หมายถึงความทรงจำในวัยเด็ก ความสัมพันธ์หรือการเดินทางของชีวิต จึงไม่เพียงแต่เป็นภาพที่ สวยงามในเชิงทัศนศิลป์ แต่ยังเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องและกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามต่อ ประสบการณ์ส่วนตัวในแต่ละบุคคลอีกด้วย



ภาพที่ 8 ผลงานของ เจคอบ เอ. ไฟเฟอร์

ชื่อผลงาน : Hatched

เทคนิค : สีนํ้ามัน

ขนาด : 56 × 76 ซม.

ที่มา : <https://pin.it/2j8CNMdFb>

อิทธิพลจากศิลปกรรม

จิมมี่ เลี้ยว (Jimmy Liao)

ชื่อจริง: เลี้ยว ชวินถง เกิดปี 1958 ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน การศึกษา จบด้านจิตรศิลป์ จาก Chinese Culture University ไทเป ปัจจุบันทำอาชีพนักวาดภาพประกอบและนักเขียนหนังสือภาพ สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

แนวความคิดผลงานของเขาลึกซึ้งกว่าที่เห็นในภาพวาดสดใสเพราะเขาใช้ “ความเรียบง่าย” สื่อสาร เรื่องซับซ้อนในชีวิตอย่างอ่อนโยนแต่ทรงพลังมากต่อจากนี้คือสาระสำคัญของแนวคิดในงานของเขานั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ของความละเอียดอ่อนที่ถ่ายทอดผ่านภาพวาดสดใสและข้อความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่เขาใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารความเหงาความโดดเดี่ยวความฝันและความหวังในชีวิต โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความรีบเร่งและความห่างเหินทางใจถึงแม้ตัวละครของเขาจะอยู่ลำพังในโลกที่กว้างใหญ่ แต่งานของเขาไม่เคยทิ้งความอบอุ่นหรือความเชื่อว่าบางสิ่งรอเราอยู่ มิตรภาพที่ดีหรือความฝันในวัยเด็ก สิ่งที่โดดเด่นคือการมองโลกผ่านสายตาแบบเด็กที่ไม่รู้เดียงสา จนเกินจริงแต่เพราะบางจณารู้สึกถึงความเศร้าและแข็งแกร่งพอจะอยู่กับมันได้ เขาไม่ได้วาดภาพเพื่อให้ทุกคนมีความสุขทันที แต่เพื่อบอกว่าความรู้สึกเศร้า เหนงา หรือหลงทางก็เป็นเรื่องปกติและไม่ต้องหลีกเลี่ยงมัน ศิลปะของเขาเปรียบเหมือนการปลอบโยนที่เจียบงั้น เป็นมิตรกับจิตใจ และทำให้คนอ่านรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องที่แปลก

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น การใช้คู่สีโทนร้อนและเย็นอย่างสมดุล และน้ำหนักที่เกิดจากการทับซ้อนกันของสีในผลงานของศิลปินทำให้เกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจของการใช้สี



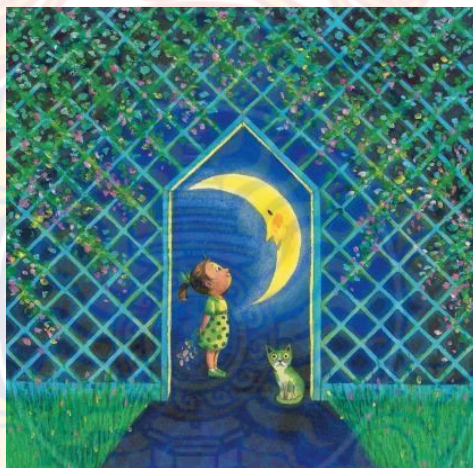
ภาพที่ 9 ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว

ชื่อผลงาน : A Garden in My Heart

เทคนิค : สีน้ำและสีไม้

ขนาด : 56 x 76 ซม.

ที่มา : <https://becommon.co/people/people-jimmy-liao/>



ภาพที่ 10 ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว

ชื่อผลงาน : best of luck

เทคนิค : สีน้ำและสีไม้

ขนาด : 26 x 19 ซม.

ที่มา : <https://groundcontrolth.com/blogs/jimmy-liao>



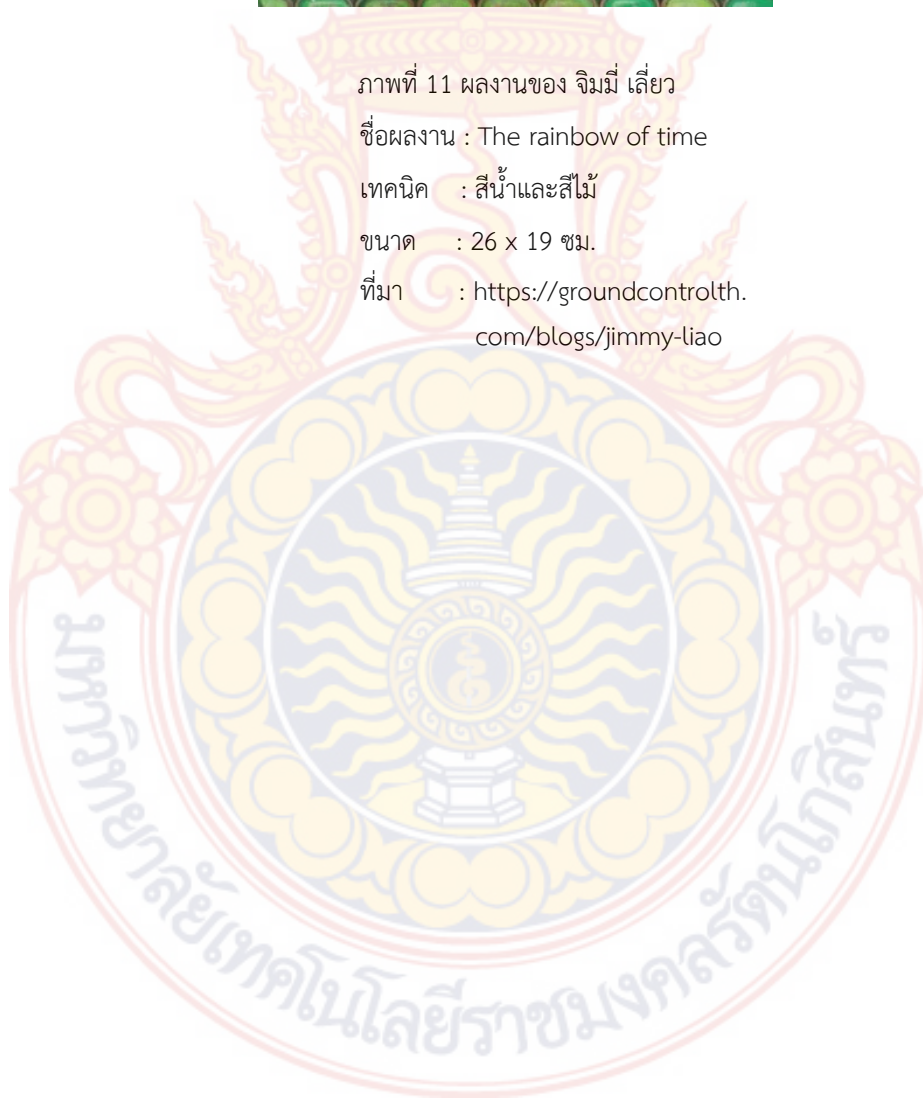
ภาพที่ 11 ผลงานของ จิมมี่ เลี้ยว

ชื่อผลงาน : The rainbow of time

เทคนิค : สีน้ำและสีไม้

ขนาด : 26 x 19 ซม.

ที่มา : <https://groundcontrolth.com/blogs/jimmy-liao>



เฮนเรียต เซธ เอฟ

ศิลปินท่านนี้มีชื่อจริงว่า Fajcsák Henrietta เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 1980 ที่เมืองเอกเงอร์ ประเทศฮังการี และมักใช้ชื่อว่า Seth F. Henriett ในงานเขียนและศิลปะ การวินิจฉัยว่าเธอมีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) และมีความสามารถพิเศษในระดับ savant (นักปราชญ์) ทำให้เธอโดดเด่นทางด้านศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และการวาดภาพตั้งแต่วัยเด็ก ด้านศิลปะของ Henriett Seth F. ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์จากภายในตั้งแต่อายุน้อยมาก Henriett เริ่มวาดภาพและสร้างงานศิลปะที่เธอเรียกว่า “autistic art” ซึ่งภาพเหล่านี้มีความเป็นนามธรรม (abstract) และมักประกอบด้วยลวดลายซ้ำ และมีโครงสร้างแบบแพทเทิร์น (highly patterned works) ที่อาจสะท้อนประสบการณ์ภายในจิตใจที่ลึกซึ้ง งานศิลปะของเธอได้ถูกนำไปจัดแสดงในพื้นที่สาธารณะสำคัญ เช่น House of Arts ในเมือง Eger และ Hotel Stadion กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะในงานประชุม Autistic & Art Conference of East Europe เมื่อปี 2004 ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย (ประมาณ 18 ปี) งานของเธอได้สร้างความประทับใจมาก จนได้รับรางวัล Géza Gárdonyi Prize ซึ่งเป็นรางวัลด้านศิลปะและวรรณกรรม งานศิลปะของ Henriett มีเอกลักษณ์สะท้อนทั้งมิติเชิงรูปธรรมและจิตวิญญาณของออทิสติกชาวแวนต์ ทำให้เธอได้เป็นศิลปินที่รับรู้ว่าการสื่อสารอย่างหนึ่งที่สามารถปรัชญาในตัวเองอย่างลึกซึ้ง

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานโดยตัวศิลปินป่วยเป็นโรคออทิสติกเช่นเดียวกันกับน้องสาวของข้าพเจ้า และพฤติกรรมการวาดรูปเป็นรูปทรงเลขาคณิต



ภาพที่ 12 ผลงานของเฮนเรียต เซธ เอฟ

ชื่อผลงาน : Rain girl

เทคนิค : สีน้ำ

ขนาด : 25 x 35 ซม.

ที่มา : https://archive.org/details/autistic_child_prodigy



ภาพที่ 13 ผลงานของ เฮนเรียต เซธ เอฟ

ชื่อผลงาน : The severely

เทคนิค : สีน้ำ

ขนาด : 21 x 29.7 ซม.

ที่มา : https://archive.org/details/autistic_child_prodigy



ภาพที่ 14 ผลงานของ เฮนเรียต เซธ เอฟ

ชื่อผลงาน : The Chessboard

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 60 x 40 ซม.

ที่มา : https://archive.org/details/autistic_child_prodigy

Thomas Ascott

โทมัส แอสคอต เด็บโตในรัฐเทนเนสซี ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเป็นศิลปินที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง (self-taught) ในฐานะจิตรกรนักวาดภาพประกอบและนักออกแบบกราฟิก ภาพเขียนและภาพวาดของเขานั้นมีเอกลักษณ์เป็นโลกแฟนตาซีที่ผสมผสานความน่ารักกับความแปลก (creepy-cute) อัดแน่นด้วยรายละเอียด และมักเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครในป่าที่ดูเหมือนไม่ธรรมดาแต่แฝงด้วยความอบอุ่น Thomas Ascott จัดแสดงงานเดี่ยวกับ Arch Enemy Arts มาตั้งแต่ปี 2017 รวมถึงผลงานชุดหลักอย่าง The Astral Woods (2018) นอกจากนี้ นิทรรศการ “Most Have Birds” จัดโดย Haven Gallery ในปี 2024 ได้เน้นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและป่าพร้อมเสริมด้วยสัญลักษณ์ของอิสระผ่าน “นก” ที่โบยบินท่ามกลางความลึกลับของธรรมชาติ แนวคิดและแรงบันดาลใจ Ascott เคยให้สัมภาษณ์ว่าแรงบันดาลใจทั้งหมดมาจากประสบการณ์ที่เขา “เห็น ได้ยิน สัมผัส และรู้สึก” โดยที่ตัวเขาได้ผ่านเวลาที่ซ่อนทับในความทรงจำ ซึ่งถูกปล่อยออกมาเป็นภาพผ่านฝีมือของเขา แม้จะไม่มีสเกตช์บุ๊กให้เรียงลำดับเรื่องราวภาพเหล่านั้น มักเกิดจากเศษกระดาษใกล้มือหรือซิปในแก้วกาแฟระหว่างช่วงเวลาสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นเอกภาพของศิลปินโดยใช้ความไม่สมมาตร องค์ประกอบที่ถูกจัดวางอย่างอิสระให้เกิดความสมดุล มีรูปทรงซ้ำที่มีขนาดและรายละเอียดที่แตกต่างกันเพื่อสร้างจังหวะ





ภาพที่ 15 ผลงานของ โทมัส แอสคอต

ชื่อผลงาน : Winding a Ball of Yarn

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 35.5 x 27.9 ซม

ที่มา : <https://beinart.org/collections/thomas-ascott/products/thomasascottwindinga-ballofyarnoilonbo?variant=32434180685923>



ภาพที่ 16 ผลงานของ โทมัส แอสคอต

ชื่อผลงาน : Liftoff

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 17.7 x 12.7 ซม.

ที่มา : <https://beinart.org/collections/thomas-ascott/products/thomas-ascott-windinga-ball-of-yarn-oil-on-board?variant=32434180685923>



ภาพที่ 17 ผลงานของ โทมัส แอสคอต

ชื่อผลงาน : Eastern Box Turtle

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 35.5 x 27.9 ซม.

ที่มา : <https://beinart.org/collections/thomas-ascott/products/thomas-ascott-windinga-ball-of-yarn-oil-on-board?variant=32434180685923>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ในความทรงจำของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ร่วมกันกับน้องสาวที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกในวัยเด็ก ด้วยความไร้เดียงสาของข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าโรคนี้เป็นโรคที่หายยากคิดว่าแค่กินยาก็คงหายเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไป ข้าพเจ้าได้เจอหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่ง ในเนื้อหากล่าวว่าตัวเอกป่วยเป็นโรคร้าย เขาจึงพบบนกระดาดเพื่อขอพรให้หายจากโรค ข้าพเจ้าจึงมีความหวังและแรงบันดาลใจ พบบนกระดาดทุก ๆ วันในเวลาพักเที่ยงจากกระดาดสมุดที่โรงเรียน เพื่อนำกลับมาบ้านสะสมให้ครบตามจำนวนเพื่อขอพรเลียนแบบภาพยนตร์การ์ตูน

ขั้นตอนประมวลความคิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มาจากประสบการณ์ตรงของชีวิต ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าน้องสาวที่ป่วยเป็นออทิสติกระดับ 2-3 ประเภทพูดได้ช่วยเหลือตัวเองและเข้าสังคมไม่ได้ เนื่องจากผู้ปกครองของเราออกไปทำงานหาเงินทุกวัน ทำให้วัยเด็กของเราทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากที่สุดในครอบครัว เรา กิน เล่น นอน ด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดเป็นถ้อยคำเหมือนภาษาที่เราใช้กันทั่วไป แต่ข้าพเจ้าเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาอยากจะทำทุกอย่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้น้องสาวชอบอยู่กับข้าพเจ้า เพราะไม่มีใครเข้าใจเขาได้เท่าข้าพเจ้า จึงทำให้เรามีสายใยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง และด้วยความไร้เดียงสาในวัยเด็กนั้นทำให้ข้าพเจ้ามีความหวังและความต้องการอยากให้น้องสาวหายป่วยจากโรคออทิสติกนี้ ด้วยความที่ยังเด็กและไม่ได้เข้าใจโรคชนิดนี้อย่างลึกซึ้งว่ามันไม่ได้หายป่วยกันง่ายๆ ความไร้เดียงสาในวัยเด็กจึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดลองพบบนกระดาดให้ครบ 100 ตัว เพื่อขอพรในสิ่งที่ต้องการตามในภาพยนตร์การ์ตูนที่เราสองคนพี่น้องได้ดูด้วยกัน และแน่นอน ความหวังของข้าพเจ้าในการขอพรครั้งนี้คือขอให้น้องสาวของข้าพเจ้าหายป่วยจากโรคออทิสติก

ขั้นตอนการประมวลความคิดที่แสดงออกทางรูปธรรม

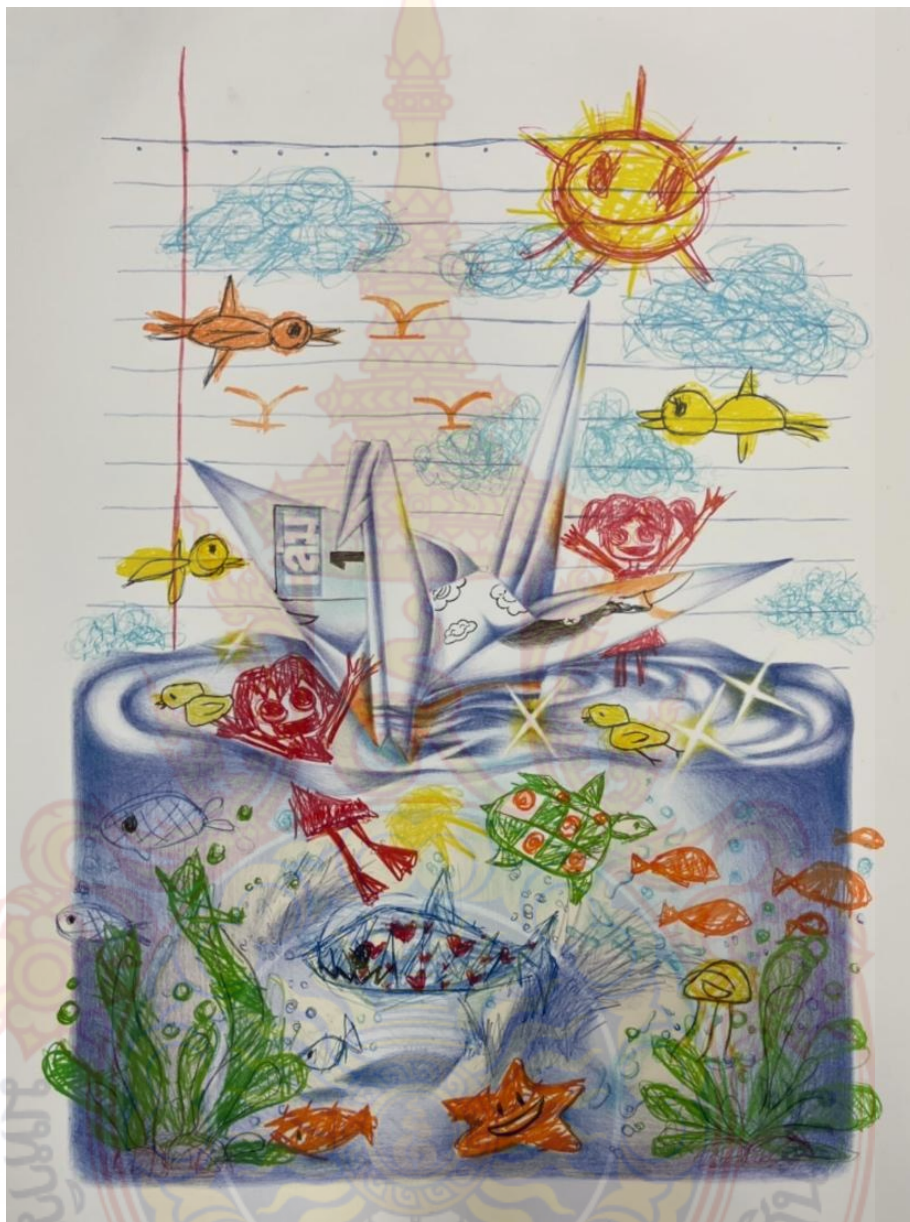
ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้านำความรู้สึกและความทรงจำในวัยเด็กที่ได้ใช้ร่วมกันกับน้องสาวที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ วัยเด็กของข้าพเจ้าและน้องสาวมีความสัมพันธ์และความผูกพันที่ค่อนข้างลึกซึ้ง อบอุ่น สนุกและมีความสุขมาก ข้าพเจ้ามีความหวังความต้องการให้น้องสาวหายป่วยจากโรคนี้ และเมื่อโตมาข้าพเจ้าต้องออกมาเรียนต่อ ได้

เจอกับน้องสาวไม่บ่อยเหมือนก่อนข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจและย้อนระลึกนำเอาความทรงจำในวัยเด็กนั้นมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ

ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยมีนกกระดาศที่เป็นสัญลักษณ์แทนความหวังถูกปรับเปลี่ยนอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวความคิดในผลงานชิ้นนั้น ๆ มีการใช้สีสันทันทีสดใสเปรียบเหมือนช่วงเวลาสนุกสนานในวัยเด็ก และโทนสีน้ำตาลเพื่อสื่อถึงความอบอุ่น แสงเงาที่ไม่เข้มจัดให้ความรู้สึกถึงความอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง มีการนำลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวมาสร้างใหม่ในผลงานเพื่อสื่อถึงความคิดถึง ความรัก ความสนุกสนานที่ได้ใช้ร่วมกันในวัยเด็ก



ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2



ภาพที่ 19 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Two hearts one hope

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 80 x 60 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 3



ภาพที่ 20 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : In my dreams

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 76 x 59 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ชั้นที่ 4



ภาพที่ 21 ผลงานก่อนศิลปินพันธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : In my dreams 2

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 80 x 58 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)

การสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด เพื่อนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบของผลงาน จากนั้นจึงทำการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยนำลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา กำหนดโทนสีและบรรยากาศของภาพ ก่อนสร้างเป็นแบบร่างและคัดเลือกแบบที่เหมาะสมเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง โดยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ถ่ายทอดแบบร่างลงบนแม่พิมพ์โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นไขมัน หรือ เชื้อน้ำมัน เช่น ดินสอไฮดรามา วานิช เป็นต้น จากนั้นทำการกัดกรดแม่พิมพ์ด้วยกาวกระถินผสมกรดฟอสฟอริก แล้วจึงล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ ตามด้วยน้ำยาสร้างภาพและสปีริต และกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ เพื่อให้หมึกเกาะเฉพาะบริเวณที่เป็นไขมันสุดท้ายนำแม่พิมพ์เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ โดยใช้แท่นพิมพ์ถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษ จึงขอยกตัวอย่างผลงานชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า “See U in my dreams” ขนาด 80 x 56 cm สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน

1. แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม (Aluminum Plate) ขนาด 77 x 103 เซนติเมตร
2. ดินสอไฮดรามา (Horse No.1818)
3. กระดาษพิมพ์ผลงานฟาเบรียอานโน (Fabriano)
4. กระดาษบุรื้อฟ
5. ไซฟิล์มชนิดหน้าเดียวอย่างดี (Drafting Film Single Matt)
6. ปากกาลูกกลิ้ง (Ballpoint Pen)
7. น้ำมันสน (Turpentine)
8. น้ำมันทินเนอร์ (Thinner)
9. น้ำยาแลคเกอร์แดง (Red Lacquer)
10. หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset Ink)
11. กาวกระถิน (Arabic gum)
12. อุปกรณ์วัดค่าความหน่วงกาวกระถิน
13. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)
14. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
15. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder)
16. แปรงขนนุ่ม พู่กันกลม
17. ถ้วยสแตนเลส

18. แก้วตวง (Beaker)
19. เกรียงผสมหมึกขนาด 1",1.5",2"
20. เทปหน้ากว้าง 0.5" (เช่น Nitto)
21. กระบอกพ่นน้ำ ตะแกรงล้างแม่พิมพ์อลูมิเนียม
22. ผ้าสาธูชนิดดี (ตัดเป็นสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5x1.5ฟุต)
23. ฟองน้ำธรรมชาติ
24. ซอฟท์พาสเทล

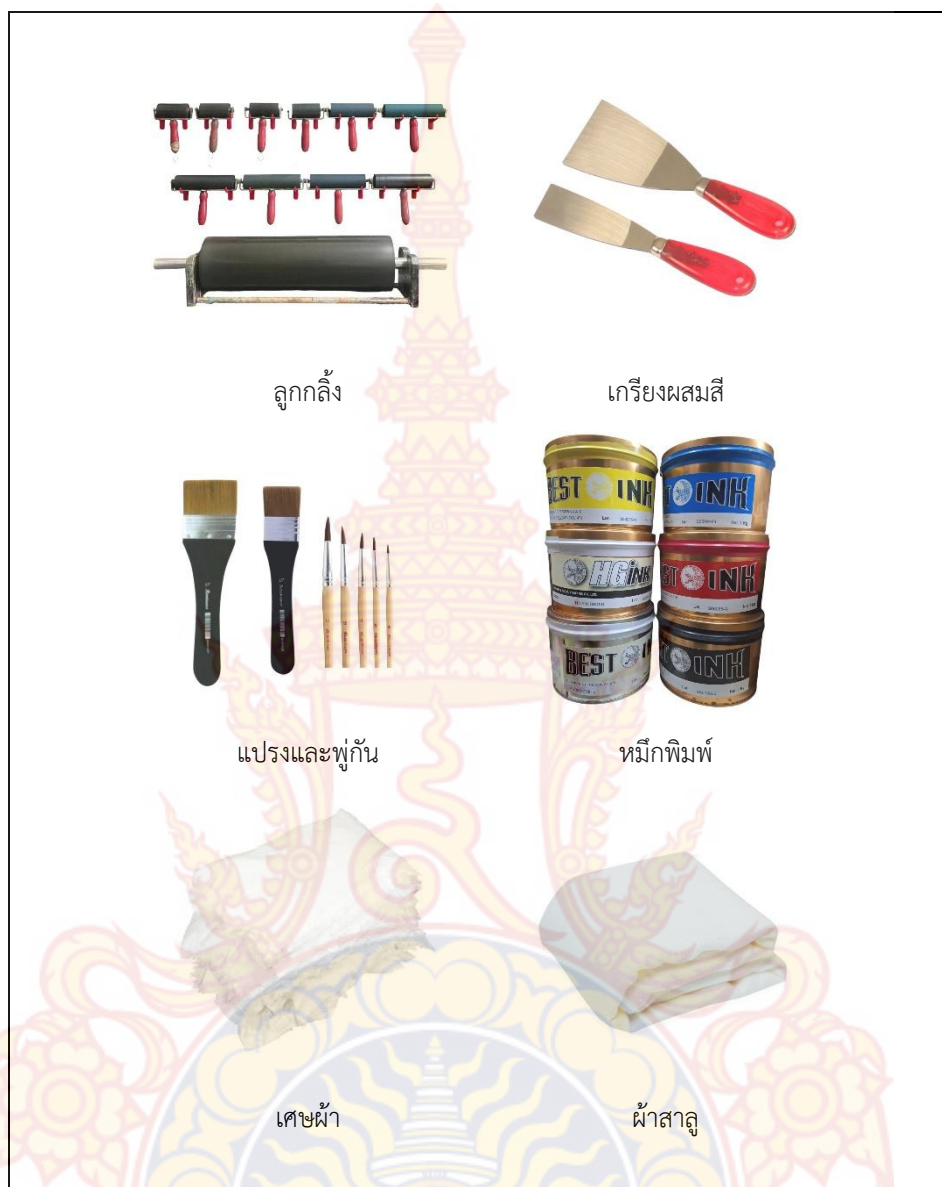


ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)



ภาพที่ 22 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 23 อุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



แม่พิมพ์อะลูมิเนียม



พัด



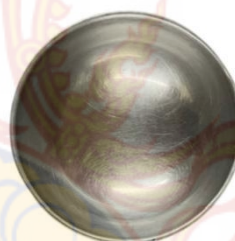
กะละมัง



ฟองน้ำธรรมชาติ



ยางกระถิน



ถ้วยสแตนเลส

ภาพที่ 24 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 25 วัสดุอุปกรณ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การสร้างสรรค์แบบร่าง

ในการสร้างภาพร่าง ข้าพเจ้าได้เลือกกระดาษเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความหวังและมีกระดาษลังที่ในวัยเด็กของข้าพเจ้าได้นำมาสร้างเป็นบ้านลังกระดาษและของเล่นต่าง ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความคิดถึงและความอบอุ่นมาจากสีของกระดาษลัง ข้าพเจ้าให้น้องสาวของข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบตัวละครคือตัวของข้าพเจ้าและน้องสาว โดยมีลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวเป็น

สัญลักษณ์สื่ออารมณ์ถึงความเป็นเด็กและความไร้เดียงसानำมาเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น
บรรยากาศสนามเด็กเล่น บรรยากาศภายในบ้าน มาประกอบในแต่ละชิ้นงานเพื่อให้ผลงานออกมา
รู้สึกถึงความฝัน ความอบอุ่น ความสนุกในวัยเยาว์

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1



ภาพที่ 26 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2



ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3



ภาพที่ 28 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4



ภาพที่ 29 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

นำภาพร่างเดิมขนาด 29.7×21 เซนติเมตร ผ่านเครื่องถ่ายเอกสารและทำการขยายภาพเป็นขนาด 80×56 เซนติเมตร จากนั้นตรวจสอบแบบขยายให้ได้ขนาดของภาพโดยยึดมุมฉากสี่เหลี่ยมที่ตรงกันทั้งสี่มุม



ภาพที่ 30 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography)

ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

แม่พิมพ์พื้นราบเป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากอลูมิเนียม ก่อนนำไปขึ้นแบบงานในขั้นตอนแรกต้องทำการล้างแม่พิมพ์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก เศษฝุ่น คราบเขม่าต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องการออกจากแม่พิมพ์ โดยผสมน้ำยาล้างแม่พิมพ์ด้วยกรดซัลฟิวริกเอไซด์ (Sulfuric acid) อัตราส่วน 0.5 oz. กับ น้ำสะอาด 5 ลิตรให้ผสมเข้ากันใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และแบ่งเทใส่ถ้วยสแตนเลสเพื่อเตรียมการล้างแม่พิมพ์

นำแม่พิมพ์มาล้างด้วยน้ำเปล่าให้ทั่วทั้งหน้าแม่พิมพ์ก่อน จากนั้นใช้ผ้าขาวที่เตรียมไว้ชุบกรดสำหรับล้างแม่พิมพ์ที่ทำการผสมเตรียมไว้แล้วลูบแม่พิมพ์ไปในทิศทางเดียวกัน จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง และจากขวาไปซ้ายอีกหนึ่งรอบ จากนั้นทำการล้างน้ำเปล่าให้ทั่วทั้งหน้าแม่พิมพ์และนำแม่พิมพ์ไปตากให้แห้งสนิท

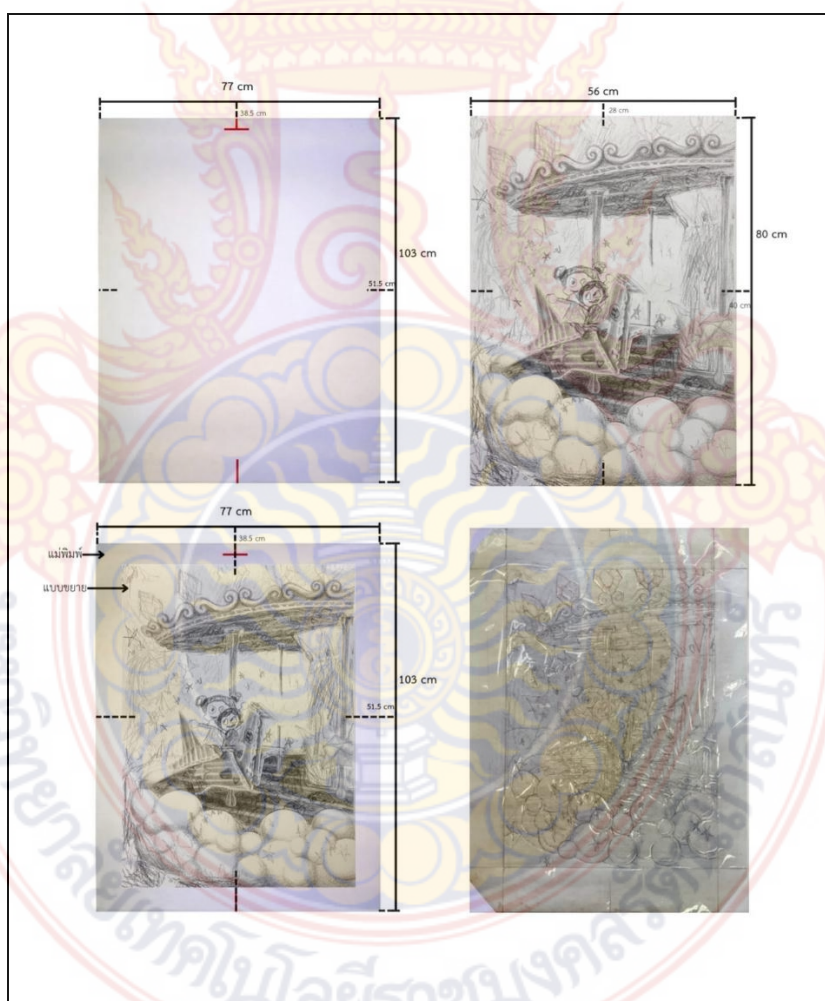


ภาพที่ 31 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการลอกลายลงบนแม่พิมพ์

1. นำไขฟิล์มมาทำการเข้าฉากเพื่อกำหนดขอบแม่พิมพ์แล้วตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตามขนาดของแม่พิมพ์ 77 x 103 เซนติเมตร
2. หากึ่งกลางของแม่พิมพ์และแบบขยายด้วยการหารครึ่งทั้งความกว้างและความยาวของทุกด้านแล้วขีดเส้นไว้ โดยด้านบนและล่างทำเป็นสัญลักษณ์ T และ I เป็นสัญลักษณ์จุดวางกระดาษให้ตรงทุกแม่พิมพ์โดยป้องกันไม่ให้ผลงานคลาดเคลื่อน
3. ตีกรอบตามขนาดของแบบขยายที่ทำการวัดขนาดไว้แล้ว โดยนำไขฟิล์มเข้าฉากจากแผ่นรองตัดเพื่อให้มุมทั้งสี่มุมเป็นฉากตรงกัน
4. เมื่อได้กรอบของแม่พิมพ์และแบบขยายแล้วจึงเริ่มคัดลอกลายตามรายละเอียดของแบบขยาย



ภาพที่ 32 ขั้นตอนการลอกลายบนกระดาษไข

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ทำกระดาษสำเนาเพื่อนำไปใช้คัดลอกลายลงบนแม่พิมพ์โดยใช้ชอล์ก (Soft Pastel) เฉดสี คล้ายกับผงสนิม นำมาระบายลงบนกระดาษบรูฟสีขาว



ภาพที่ 33 ขั้นตอนการทำแผ่นกระดาษสำเนา

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

หลังจากได้แผ่นฟิล์มที่ทำการลอกและกำหนดขอบงานเรียบร้อยแล้ว วางแผ่นกระดาษสำเนาบนแม่พิมพ์โดยวางด้านที่ระบายชอล์กไว้เข้าหาหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นวางแผ่นฟิล์มใสที่ลอกภาพร่างที่ขยายและทำการกลับด้านซ้ายขวาแล้ว ไว้ด้านบนแผ่นกระดาษสำเนาโดยยึดให้มุมที่ทำการวัดขนาดให้เท่ากับแม่พิมพ์ตรงกับมุมของแม่พิมพ์ทั้งสี่ด้านจากมุมของแม่พิมพ์ แล้วใช้ปากกาขีดไปตามลายเส้นที่ทำการร่างไว้ เมื่อเสร็จแล้วทากาวกระถินลงบนแม่พิมพ์เพื่อทำเป็นขอบ ทำจนครบตามจำนวนแม่พิมพ์ที่กำหนดไว้



ภาพที่ 34 ขั้นตอนการคัดลอกโครงสร้างลายเส้น

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์

เมื่อทำการล้างแม่พิมพ์และคัดลอกเส้นโครงสร้างของแบบภาพร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปจะเป็นการเขียนแม่พิมพ์ตามแบบที่ร่างไว้ การเขียนแม่พิมพ์แต่ละแม่พิมพ์จะเขียนแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของสีที่วางแผนไว้ โดยอุปกรณ์ในการนำมาเขียนจะเป็นดินสอไข หรือสิ่งที่เป็นเชื่อน้ำมัน เช่น ปากกาเชื่อน้ำมันกันน้ำ วานิช ก็สามารถนำมาเขียนลงบนแม่พิมพ์ได้



ภาพที่ 35 ลำดับแม่พิมพ์ที่ 1 ถึงแม่พิมพ์ที่ 8

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ทำการทาแบ่งบางๆลงหน้าแม่พิมพ์และเคลือบกาวให้ทั่วโดยใช้กาวกระถินบริสุทธิ์ เพื่อให้ไขที่เขียนลงไปเกาะแม่พิมพ์แน่นมากยิ่งขึ้น ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างต่ำ 24 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น



ภาพที่ 36 ภาพเคลือบกาวบริสุทธิ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการเตรียมกาวกรด (Gum Etch)

การผสมกาวกรด (Stock Solution) ใช้กรดฟอสฟอริกแอซิด (Phosphoric Acid) 5.6 ml. ต่อกาวบริสุทธิ์(Pure Gum) 8 oz. ใส่กระบอกรหรือภาชนะมีฝาแล้วคนให้เข้ากัน

ผสมกาวกััดกรดด้วยอัตราส่วน กาวบริสุทธิ์ 6 : กาวกรด 4 Tea spoon โดยใช้แก้วตวงในการตวง

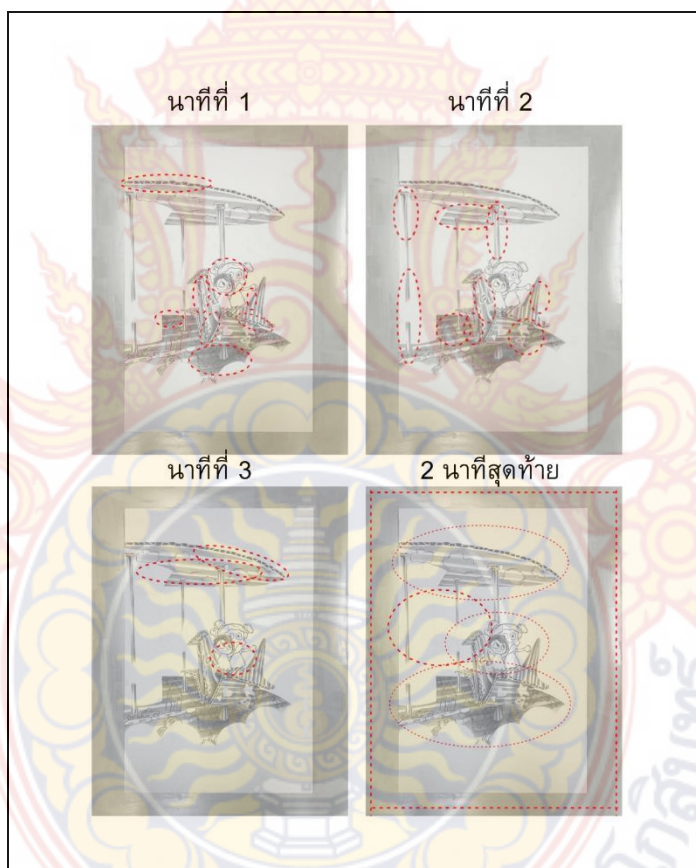


ภาพที่ 37 ภาพขั้นตอนการเตรียมกาวกรด

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการกัตกรด

ทำการกัตกรดแม่พิมพ์เพื่อปรับสภาพผิวแม่พิมพ์ให้มีความพร้อม โดยอาศัยหลักการที่น้ำและไขมันไม่เข้ากัน ทำให้ภาพที่วาดด้วยวัสดุไขมันสามารถรับหมึกได้อย่างชัดเจน ในขณะที่พื้นที่ในส่วนที่ไม่ได้เขียนไขมันจะไม่รับหมึกและทำให้ไขมันที่เขียนลงไปคมชัดและเสถียรมากยิ่งขึ้น กัตกรดด้วยการใช้แปรงระบายลงบนแม่พิมพ์ โดยเริ่มจากการระบายกรดบริเวณขอบงานก่อน และเริ่มจับเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มใช้แปรงระบายกรด โดยการวนเป็นวงกลมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่บริเวณจุดที่มีน้ำมันหนาที่สุด และค่อย ๆ ขยับไปวนตรงจุดที่น้ำมันอ่อนสุดไปเรื่อย ๆ พอถึง 2 นาทีสุดท้ายให้เทกวาที่เหลืออยู่ทั้งหมดและทำการวนให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์จนครบเวลารวม 5 นาที และนำไปล้างกวากรดด้วยน้ำให้สะอาด



ภาพที่ 38 ภาพลำดับการกัตกรดตามน้ำหนัก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 39 ภาพล้างกาออกจากแม่พิมพ์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการการวนกาบรีสุทธีให้ทั่วหน้าแม่พิมพ์เป็นเวลา 2 นาที



ภาพที่ 40 ภาพลำดับการกัดกรดตามน้ำหนัก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ครบ 2 นาทีแล้ว ลูบการออกด้วยผ้าสาธิตโดยการลูบหมุนเป็นวงกลมคล้ายกันหอยให้ทั่วแม่พิมพ์ และเปลี่ยนผ้าสาธิตไปเรื่อย ๆ จนแม่พิมพ์แห้ง ระหว่างนี้ห้ามโดนน้ำโดยเด็ดขาด



ภาพที่ 41 ภาพลูบการบางด้วยผ้าสาธิต
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการล้างคราบเขม่าดำ

ล้างคราบเขม่าดำจากไขด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์ให้สะอาด



ภาพที่ 42 ภาพล้างคราบไข
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ลงน้ำยาสร้างภาพให้ทั่วบริเวณที่มีการเขียนไชนแม่พิมพ์



ภาพที่ 43 ภาพลูบวนน้ำยาสร้างภาพ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ใช้หมึกพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ผสมกับน้ำมันสนให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่เหนียวเกินไปและไม่เหลวเกินไป จากนั้นลูบไปให้ทั่วทั้งหน้าแม่พิมพ์



ภาพที่ 44 ภาพลูบวนหมึกพิมพ์ผสมน้ำมันสน

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำสะอาดและบีบน้ำและเช็ดลงบนหน้าแม่พิมพ์เพื่อนำหมึกพิมพ์ส่วนเกินออกจากแม่พิมพ์



ภาพที่ 45 ภาพทาน้ำยาสร้างภาพ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

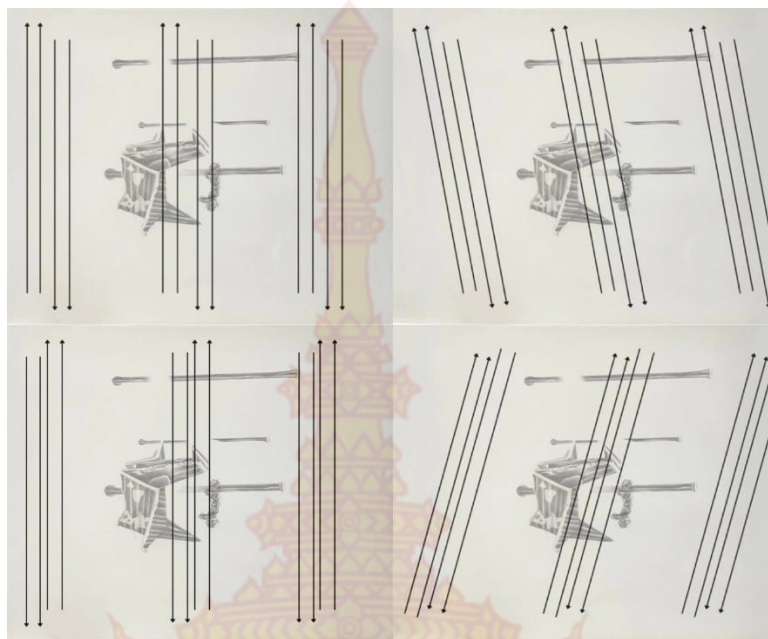
ขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์

เริ่มเข้าหมึกด้วยการใช้ลูกกลิ้งที่ทำการกลิ้งสีหมึกที่ผสมกับผงแม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์และตัว
ทั้งหน้าลูกกลิ้งแล้ว โดยเริ่มจากการเข้าหมึกแนวตรงไปกลับทั่วทั้งหน้างาน จากนั้นเอียงองศาลูกกลิ้ง
ประมาณ 10 องศาและกลิ้งไปกลับให้ทั่วทั้งหน้างานเช่นกัน



ภาพที่ 46 ภาพกลิ้งสี

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 47 ภาพการเข้าหมึก

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

เมื่อเข้าหมึกจนหน้าแม่พิมพ์มีสีที่เต็มพอเหมาะจากนั้นพัดแม่พิมพ์ให้แห้ง



ภาพที่ 48 ภาพพัดแม่พิมพ์ให้แห้ง

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงาน

นำกระดาษฟาเบรียอาโนมาวางบนแม่พิมพ์ตามด้วยกระดาษบุฟจำนวน 8 แผ่น และวางแผ่นอะคริลิกจากนั้นนำเข้าแท่นพิมพ์ ทำแบบนี้จนครบทุกสีตามจำนวนแม่พิมพ์ที่กำหนดไว้



ภาพที่ 49 ภาพวางกระดาษพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 50 ภาพวางกระดาษบุฟและแผ่นอะคริลิก
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 51 ภาพนางงานเข้าแท่นพิมพ์
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ลำดับการพิมพ์สีเริ่มจากพิมพ์สีที่อ่อนก่อน ไปจนถึงสีที่เข้มตามลำดับ



ภาพที่ 52 ลำดับขั้นตอนการพิมพ์ทับซ้อนในผลงานจากแม่พิมพ์ที่ 1 ถึงแม่พิมพ์ที่ 8
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์



ภาพที่ 53 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ผลงานชื่อ “See U in my dreams” ปีที่สร้าง พ.ศ. 2569

เทคนิคภาพพิมพ์หิน ขนาด 56 x 80 เซนติเมตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของข้าพเจ้าโดยนำเรื่องราวความทรงจำ และความรู้สึกในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกันกับน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะผ่านเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ (Lithography)

โดยผลงานชุดนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัยเด็กของตัวข้าพเจ้าและน้องสาว โดยข้าพเจ้ามีความหวังอยากให้น้องสาวที่ป่วยหายเป็นปกติ ข้าพเจ้าจึงแทนสัญลักษณ์ของความหวังด้วยนกกระดาศโดยนำมาปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิด มีการนำลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวมาใช้ในผลงาน เพื่อสื่อถึงความรู้สึก ความสัมพันธ์ ความไร้เดียงสา ความบริสุทธิ์และจินตนาการในวัยเด็ก

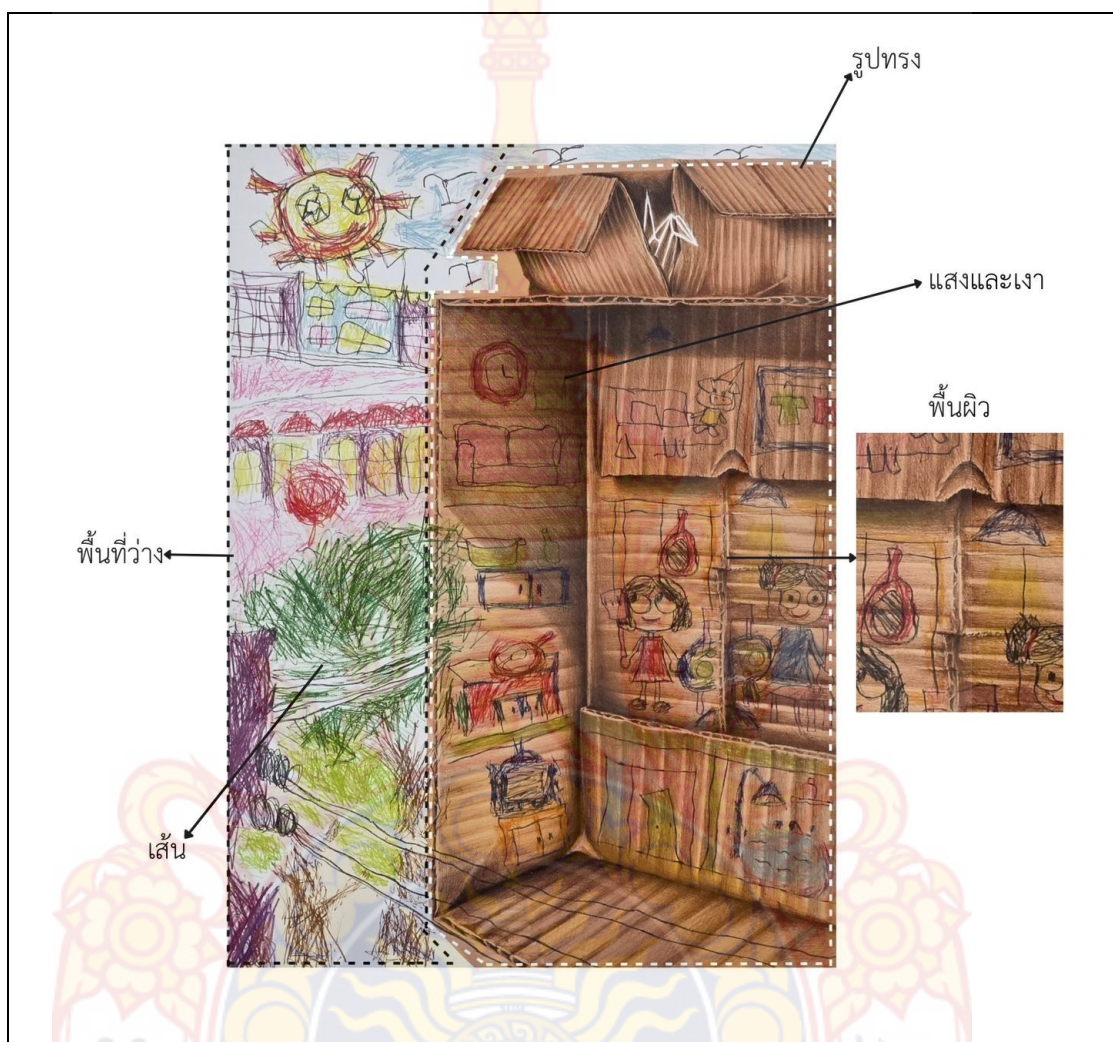
ด้านเนื้อหาและแนวคิด

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มุ่งเน้นเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าและน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) สะท้อนพฤติกรรมของน้องสาวที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสาร ในด้านของความทรงจำและความรู้สึกในวัยเด็กที่ได้ใช้ร่วมกันระหว่างข้าพเจ้าและน้องสาวโดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปทรงของนกกระดาศที่มีความหมายถึงความหวัง และกระดาศลงที่เป็นวัสดุที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยและหลาย ๆ ครั้งถูกนำมาสร้างเป็นของเล่นในวัยเด็กนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความอบอุ่นและความคิดถึง มีลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวมาสร้างใหม่เป็นบรรยากาศให้กับผลงานของข้าพเจ้าเพื่อสื่อถึงความรัก ความคิดถึง ความไร้เดียงสาและความสนุกสนานในวัยเด็กที่เคยได้อยู่ด้วยกัน

ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีการใช้ “นกกระดาศ” ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงแนวความคิดกับจินตนาการและความทรงจำในวัยเด็ก ถ่ายทอดผ่านลายเส้นที่นำมาจากภาพวาดของน้องสาวซึ่งแฝงความอ่อนโยนและไร้เดียงสา ในผลงานมีทั้งในส่วนที่มีการลงน้ำหนักแสงเงาเสมือนจริง และส่วนของการใช้ลายเส้นเด็กที่ได้นำรูปแบบลายเส้นมาจากพฤติกรรม

ของน้องสาวตอนวาดรูปประกอบอยู่ในผลงานอย่างลงตัว การจัดวางองค์ประกอบแบบมีจุดเด่นที่ชัดเจนเรียบง่าย



ภาพที่ 54 ภาพการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นนี้ใช้ทัศนธาตุในการสร้างความแตกต่างระหว่างความทรงจำและจินตนาการในวัยเด็กกับความเป็นจริง ผ่านการใช้เส้นและรูปร่างในส่วนที่เป็นอิสระและส่วนของเส้นและรูปทรงที่ถูกวาดเขียนอย่างเป็นระเบียบและมีน้ำหนัก มวล และมีมิติ มีสีสันที่สดใสตัดกับโทนที่อบอุ่นของกระดาษ ลัง รวมถึงการใช้แสงเงาและพื้นผิวที่ต่างกันเพื่อแบ่งพื้นที่ของรูปธรรมกับนามธรรม สื่อถึงจินตนาการในอดีตกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

1. **เส้น (Line)** ใช้เส้นทั้งแบบเส้นเรียบง่ายอย่างเป็นระเบียบและเส้นขีดเขียนเลียนแบบลายมือของ น้องสาวที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ
2. **สี (Color)** ใช้สีที่สดใส เช่น แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความสุข ความร่าเริง ความไร้เดียงสาในวัยเด็ก ในส่วนของโทนสีน้ำตาลในบ้านกระต่ายลึง ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสงบ สื่อถึงช่วงเวลาที่ดีไปด้วยความสุข
3. **รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form)** ลายเส้นรูปร่างแบบ 2 มิติที่นำมาจากภาพวาดของน้องสาวอยู่ในส่วนของบรรยากาศและตัวละคร และในส่วนของการเล่นแบบรูปทรง 3 มิติ ที่เป็นบ้านกระต่ายลึงมีการสร้างมิติแสงเงาแบบเสมือน โครงสร้างชัดเจน ทำให้เกิดความกลมกลืนที่เป็นเอกลักษณ์
4. **พื้นที่ว่าง (Space)** เป็นพื้นที่ว่างรอบนอกของบรรยากาศจินตนาการในวัยเด็กโดยไม่มีขอบเขตที่เป็นเส้นขอบชัดเจนเพื่อสื่อถึงจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุดในวัยเด็ก
5. **แสงและเงา (Value)** บ้านกระต่ายลึงมีการไล่น้ำหนักแสงเงาชัดทำให้เกิดความลึกและมีมิติลง อยู่ท่ามกลางลายเส้นที่เรียบแบนไม่มีน้ำหนัก สื่อถึงความเป็นจริงกับจินตนาการ
6. **พื้นผิว (Texture)** ในผลงานมีพื้นผิวโดยกระต่ายลึงถ่ายทอดอย่างละเอียดและมีความหยาบสื่อถึงวัตถุจากความเป็นจริงที่จับต้องได้ และในส่วนของลายเส้นมีลักษณะเบา เรียบ อย่างไม่สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและมีมิติด้านอารมณ์มากขึ้น



การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาในวัยเด็กที่ข้าพเจ้ามักนั่งกล่อ่งกระดากลังมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของและของเล่นต่าง ๆ จึงได้เริ่มนำลังกระดากลมาเป็นสัญลักษณ์ของศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าคิดถึงช่วงเวลาที่เคยได้เล่นบ้านกระดากลกับน้องสาว เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ ความอบอุ่น ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันตามลำพังในบ้านทุก ๆ วัน

ผลงานนี้สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยมีกล่อ่งกระดากลที่ถูกนำมาทำเป็นบ้านโดยด้านบนมีกระดากลคล้ายรูปทรงของหวนกที่มาจากสัญลักษณ์ของนกระดากลประกอบอยู่ด้วย โดยการจัดวางองค์ประกอบเป็นการวางรูปทรงของบ้านไว้กึ่งกลางภาพ มีการใช้น้ำตาลเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศที่อบอุ่น ในผลงานมีทั้งในส่วนที่มีการให้น้ำหนักแสงเงาเสมือนจริงและลายเส้นอิสระที่นำมาจากภาพวาดของน้องสาวมาประกอบกัน ซึ่งมาจากแนวความคิดสื่อถึงจินตนาการในวัยเด็กโดยไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องสมบูรณ์แบบ และบ้านนกระดากลที่ทำจากลังมีการลงแสงเงาเสมือนจริงมีความหมายถึงความหวังในวัยเด็กที่ต้องการให้เป็นจริง ซึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว มีการใช้สีที่สดใสเพื่อสะท้อนถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่สนุกสนาน





ภาพที่ 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Hop(m)e

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 80 x 56 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้นำแนวความคิดจากผลงานชิ้นแรกมาสร้างและนำมาพัฒนาต่อในด้านของรูปแบบและการจัดวาง และพัฒนารายละเอียดพื้นผิวของกระดาดาลให้มีความคล้ายคลึงกับของจริงมากยิ่งขึ้น ใช้สีที่สดใสและมากขึ้น ปรับรูปทรงสัญลักษณ์นกกระดาดาลให้มีความน่าสนใจแต่ไม่โดดเด่นเกินไปบ้านกระดาดาล โดยผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้ายังเคยได้ใช้ร่วมกันกับน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) แต่เมื่อข้าพเจ้าย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฯ จึงหันเหถึงความทรงจำในวัยเด็กภาพในผลงานเป็นมุมมองจากหน้าต่างที่ปัก ซึ่งเป็นพื้นที่ในชีวิตปัจจุบัน โดยตีความที่อยู่ข้าง ๆ ถูกจินตนาการเป็น “บ้านกระดาดาล” หลังแรกของเราในวัยเด็ก ที่เคยถูกนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ทำให้เกิดภาพซ้อนทับระหว่างความทรงจำกับสิ่งที่มองเห็นจริง ลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวถูกนำมาสร้างใหม่ในผลงาน เพื่อสะท้อนความคิดถึง ความอบอุ่น ความรัก และความสดใส มีสัญลักษณ์นกกระดาดาลที่เป็นตัวแทนของความหวังเล็ก ๆ ที่ยังคงซ่อนอยู่ ตัวบ้านกระดาดาลถูกเคลือบด้วยสีส้มไล่ที่ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากปากกาเน้นข้อความเพื่อสื่อถึงทุกอย่างในบ้านที่มีความสำคัญต่อเราทั้งสองคน

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบภาพโดยวาง “บ้านกระดาดาล” เป็นจุดเด่นของภาพ ขณะที่ลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวทำหน้าที่เป็นพื้นหลัง ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ว่างและพื้นที่ที่มีน้ำหนักและมิติชัดเจน มีการใช้เส้นทั้งแบบอิสระและแบบเป็นระเบียบร่วมกัน รูปร่างแบบ 2 มิติผสมกับรูปทรงที่เสมือนมีมิติ สีสันสดใสตัดกับโทนอบอุ่นของกระดาดาล รวมถึงการใช้แสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกัน เพื่อเน้นความแตกต่างระหว่างความทรงจำกับความเป็นจริง





ภาพที่ 56 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Kid teung

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 80 x 56 cm

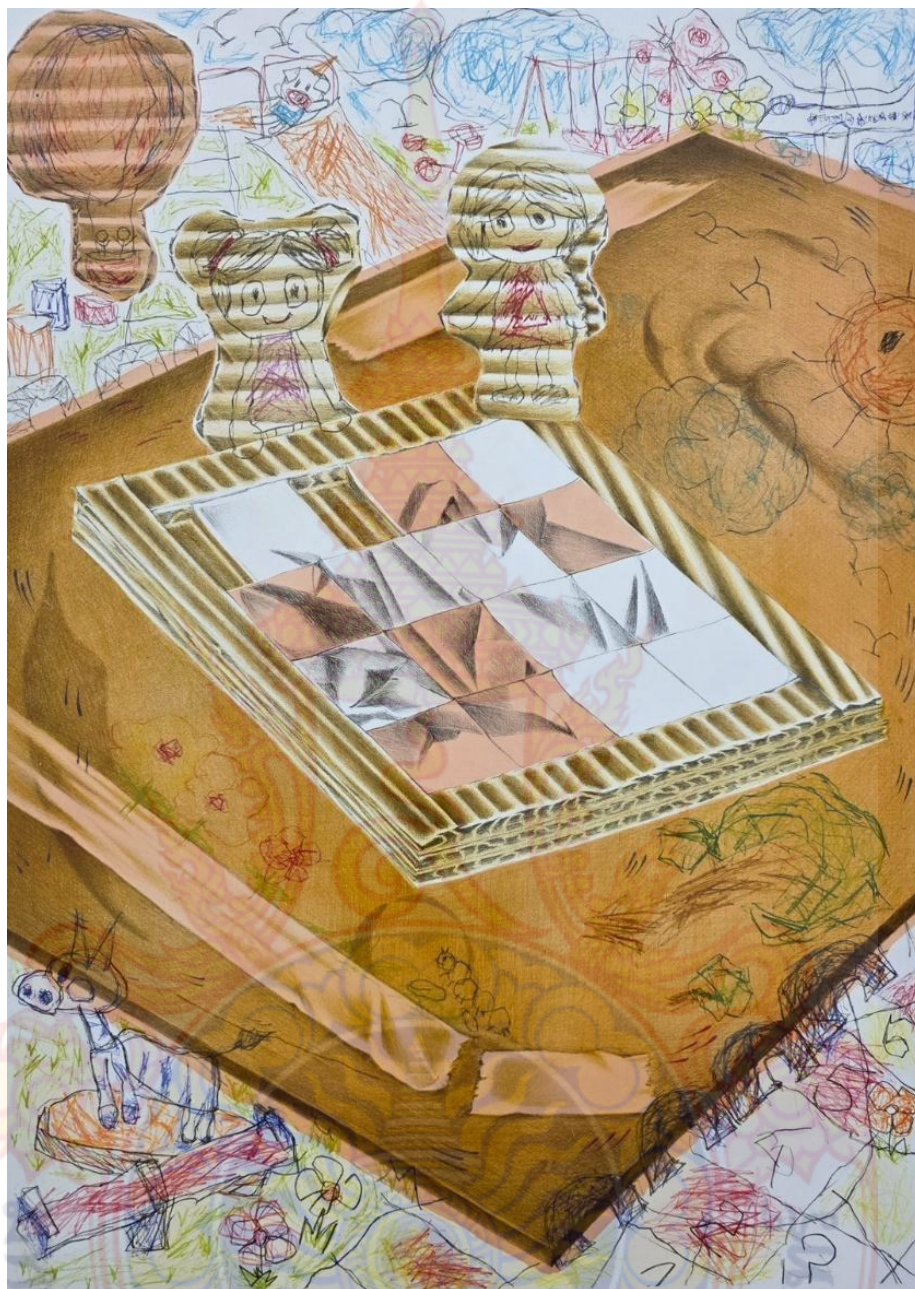
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

แนวคิดของผลงาน ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้เริ่มเข้าเรียนโรงเรียนเฉพาะทางด้านศิลปะ เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเริ่มออกมาใช้ชีวิตและเริ่มไม่ค่อยได้อยู่กับน้องสาวเท่าตอนเด็กแล้ว ข้าพเจ้าจึงเลือกนำสัญลักษณ์กระดานรองมือมาใช้สื่อสัญลักษณ์แทนถึงช่วงเวลาที่ได้เริ่มเข้าเรียนโรงเรียนศิลปะ และยังคงมีกระดานลงที่ถูกนำมาทำเป็นของเล่นสมัยเด็กที่เล่นด้วยกัน โดยมีต้นแบบมาจากของเล่นที่เป็นเกมเลื่อนตัวเลข (Puzzle 15) เพื่อเรียงให้ครบ 1 ถึง 15 ข้าพเจ้าได้นำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปนกกระดานเพื่อสื่อถึงความหวังที่ยังไม่สำเร็จแต่ยังคงอยู่ ลายเส้นของน้องสาวถูกนำมาวาดเป็นบรรยากาศของสนามเด็กเล่นที่ตอนเด็ก ๆ ข้าพเจ้ามักจินตนาการเพราะเราทั้งสองคนได้ออกไปเล่นนอกบ้านไม่บ่อยนักเนื่องจากอาการป่วยของน้องสาวของข้าพเจ้า

ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้านำสัญลักษณ์ของกระดานลงมาพัฒนาต่อแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นของเล่นที่เคยประดิษฐ์ขึ้นในตอนเด็ก และยังคงมีการนำแรงบันดาลใจจากปากกาเน้นข้อความมาใช้ในผลงานชิ้นนี้อยู่ สื่อถึงช่วงเวลานั้น ๆ ของข้าพเจ้าเริ่มจริงจังและให้ความสำคัญกับการเรียนศิลปะมากยิ่งขึ้น สีส้มใสนี้จึงถูกนำมาเคลือบบนสัญลักษณ์กระดานรองมือ

มีการใช้เส้นลายเส้นแบบอิสระจากภาพวาดของน้องสาวควบคู่กับเส้นที่ใช้สร้างรูปทรงของวัตถุ ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความไร้เดียงสากับความเป็นจริง รูปร่างแบบ 2 มิติของลายเส้นถูกนำมาวางซ้อนกับรูปทรงเหมือน 3 มิติของกระดานลง การใช้สีเน้นโทนน้ำตาลเป็นหลัก สื่อถึงความอบอุ่นและความทรงจำ โดยใช้สีสดใสของลายเส้นช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและดึงดูดสายตา ด้านแสงเงามีการไล่น้ำหนักอย่างชัดเจน เพื่อให้วัตถุดูมีปริมาตรและความลึก ในส่วนของพื้นผิว มีการเน้นรายละเอียดของกระดานที่มีลักษณะหยาบและเป็นขั้น ขณะที่ลายเส้นยังคงความดิบและไม่เป็นระเบียบ ช่วยสร้างความแตกต่างทางความรู้สึก และจัดวางพื้นที่ว่างรอบองค์ประกอบ เพื่อให้ภาพไม่อึดอัดและช่วยเน้นจุดเด่นของภาพ



ภาพที่ 57 ผลงานศิลปินพณิชย์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Chance of hope

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 80 x 56 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

แนวคิดของผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความหวังและความฝัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ข้าพเจ้า ยังคงมีน้องสาวอยู่เคียงข้าง แม้ในความเป็นจริงเราจะได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนในวัยเด็ก องค์ประกอบในผลงานเปรียบเสมือนความฝันในจินตนาการ โดยมีม้าหมุนในรูปแบบของนกกระดาศ ซึ่งข้าพเจ้าได้นำกระดาศลังจากผลงานชิ้นก่อนหน้านี้นำมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีมิติและรูปทรงที่น่าสนใจมากขึ้นเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานและความหวังในช่วงเวลาแห่งวัยเด็ก ที่ยังคงมีอยู่ แม้จะอยู่ในรูปแบบของความฝัน ลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) ยังคงถูกนำมาใช้ เพื่อสื่อถึงความสดใส ความรัก และความ คิดถึงของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องสาว

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบโดยใช้ “นกกระดาศลัง” เป็นจุดเด่นกลางภาพ และมีตัวละครรวมถึงองค์ประกอบรอบข้างช่วยสร้างจังหวะ มีการทำซ้ำของรูปทรงเพื่อสื่อถึงภาวะการย้ำคิดย้ำ ทำของภาวะออทิสติก การใช้ทัศนธาตุในผลงานเน้นเส้นแบบอิสระและสีที่สดใสเป็นหลักเพื่อสื่อถึง จินตนาการในความฝัน รูปทรงของนกกระดาศถูกสร้างให้มีมิติด้วยแสงเงาเพื่อให้เด่นชัดเมื่อเทียบกับ พื้นหลังที่มีลักษณะเส้นที่แบนและกระจายตัว สีส่วนใหญ่มีความสดใสและหลากหลาย เช่น เหลือง ม่วง น้ำเงิน และส้ม ช่วยสร้างบรรยากาศของความฝันและความสนุกสนาน อีกทั้งยังช่วยสร้างจังหวะ ของสายตาให้เคลื่อนไปทั่วทั้งภาพโดยไม่หยุดนิ่งและการใช้พื้นที่ว่างและการกระจายองค์ประกอบรอบ ภาพเพื่อสื่อถึงโลกของจินตนาการที่ไม่มีขอบเขต





ภาพที่ 58 ผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : See U in my dreams

เทคนิค : Lithography

ขนาด : 80 x 56 cm

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัยเด็กของข้าพเจ้าที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับน้องสาวของข้าพเจ้าที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร (Autism spectrum disorder: ASD) ข้าพเจ้ามีความหวังที่จะให้น้องสาวของข้าพเจ้าหายป่วยเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไป ด้วยความเป็นเด็กข้าพเจ้าได้เปิดภาพยนตร์การ์ตูนขึ้นเรื่องหนึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับเด็กสาวที่ป่วย แต่เขาได้พบนักกระต่ายให้ครบ 100 ตัวเพื่อขอพรให้หายป่วย ด้วยความไร้เดียงสาในวัยเด็กของข้าพเจ้าจึงตั้งใจพบนักกระต่ายจากโรงเรียนด้วยสมุดที่เขียนการบ้านส่งครูกลับมาบ้านทุก ๆ วัน ให้ครบตามจำนวนแล้วขอพรหวังให้น้องสาวหายป่วยจากโรคนี้อย่างรวดเร็ว โดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับความทรงจำ ความรัก ความสัมพันธ์ และความหวังที่มีต่อน้องสาวที่มีภาวะออทิสติก (Autism spectrum disorder: ASD) โดยมีการนำลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวมาประยุกต์ใช้ในองค์ประกอบของภาพเพื่อสร้างบรรยากาศที่สะท้อนถึงความรัก ความคิดถึง ความอบอุ่น ความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาในช่วงเวลาวัยเด็ก รวมไปถึงความหวังที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความทรงจำและความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าและน้องสาวที่บกพร่องทางการสื่อสาร (Autism spectrum disorder: ASD) โดยใช้เส้นสีและรูปแบบการวาดจากภาพวาดของน้องสาว เป็นการย้อนกลับไปสู่ช่วงวัยเด็ก ช่วงเวลาที่ความรัก ความผูกพัน และจินตนาการยังคงเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดในชีวิต รูปทรงของนักกระต่ายที่ปรากฏในชุดผลงานชุดนี้เปรียบเสมือน “สัญลักษณ์ของความทรงจำและความหวัง” เปรียบได้กับช่วงวัยเด็กที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความร่าเริงและการสนุกสนาน จากการดำเนินงานพบว่าการนำลายเส้นจากภาพวาดของน้องสาวมาใช้ในผลงานช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพิ่มมิติทางอารมณ์ให้กับภาพ ในด้านเทคนิค กระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบต้องอาศัยความละเอียดและความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการควบคุมสมดุลระหว่างน้ำและหมึกพิมพ์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์โดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางขั้นตอนอาจพบปัญหา เช่น การควบคุมความชื้นหรือความสะอาดของแม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลต่อความคมชัดของภาพ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทดลองและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องของกระบวนการภาพพิมพ์ที่ต้องอาศัยความละเอียดและความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการควบคุมสมดุลระหว่างน้ำและหมึกพิมพ์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลงานโดยตรง ในบางขั้นตอนอาจพบปัญหา เช่น การควบคุมความชื้นของน้ำหรือ

ความสะอาดของแม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลต่อความคมชัดของภาพ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทดลองและปรับปรุงในระหว่างกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานและวิธีรับมือกับปัญหา ให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากที่สุด ในเรื่องของตัวเทคนิคต้องศึกษาและทดลองวัสดุชนิดไขอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่นในเรื่องของพื้นผิวเพื่อนำมาใช้ส่งเสริมในตัวผลงานให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สัญลักษณ์และเนื้อหาในผลงานต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานให้หลากหลายมากขึ้นอีก



บรรณานุกรม

สารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์

ABA. ศิลปินภาพชื่อดัง 5 รายชื่อที่เป็นออทิสติก. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2568. เข้าถึงได้จาก <https://www.appliedbehavioranalysisedu.org/5-acclaimed-visual-artists-with-autism/>.

Arch Enemy Arts. โทมัส แอสคอต. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2568. เข้าถึงได้จาก <https://www.archenemyarts.com/ap-thomasascott>.

Artsper. *What is contemporary art?*. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2568. เข้าถึงได้จาก <https://www.artsper.com/us/cms/collector-guide/art-history/what-is-contemporary-art>

Groundcontrol. จิมมี่ เลี้ยว ชายผู้เปลี่ยนความเศร้าเป็นความหวัง. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2568. เข้าถึงได้จาก <https://groundcontrolth.com/blogs/jimmy-liao>.

Fandom. เฮนเรียต เซท เอฟ. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2568. เข้าถึงได้จาก https://autism-advocacy.fandom.com/wiki/Henriett_Seth_F.

Wikipedia. *Contemporary art*. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2568. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_art

ภาคผนวก



ข้อมูลการจัดนิทรรศการ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์

ตอน Question Exhibition (การตั้งคำถาม)

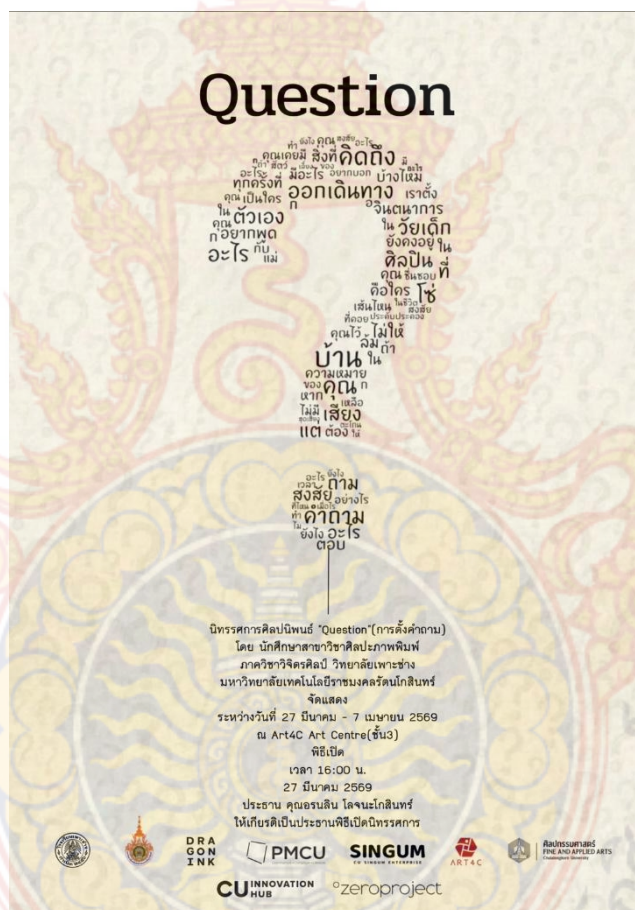
โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สถานที่จัดงาน Art4c art center gallery

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2569

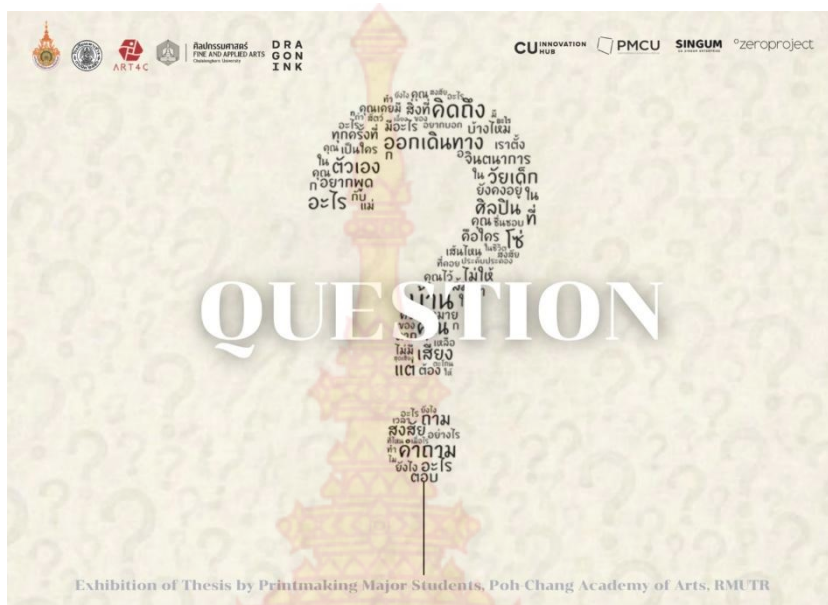
พิธีเปิดงาน : วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม เวลา 16:00-19:00 น.



ภาพที่ 59 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์

ตอน Question (การตั้งคำถาม)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 60 ภาพปกสูจิบัตร

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 61 ภาพบัตรเชิญ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 62 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 63 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

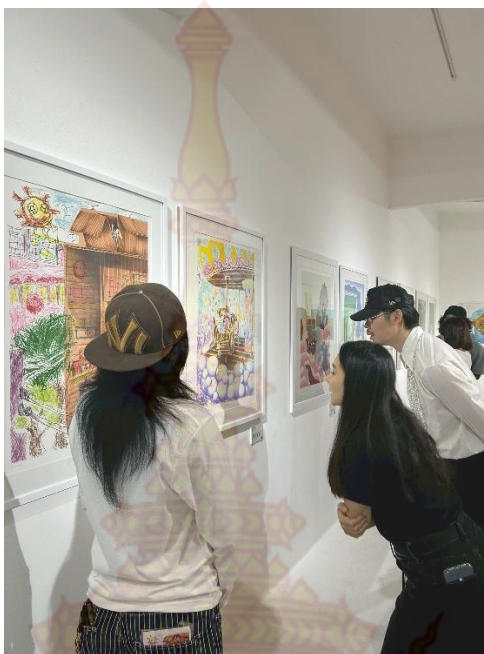
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 64 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 65 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 66 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 67 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 68 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน



ภาพที่ 69 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-สกุล : นางสาวแพรวา ดำรงรัตน์
- วันเดือนปีเกิด : วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2544
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 12/13 หมู่ 2 ตำบล ไผ่वं อำเภอกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 14110
- ประวัติการศึกษา : 2568 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ประวัติการแสดงผลงาน : 2564 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- 2561 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- 2558 มัธยมต้น โรงเรียนอมรวิทยานุกูล
- ประวัติการแสดงผลงาน : 2569 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน Question (การตั้งคำถาม)
- แสดงผลงานในโครงการ ทูปิ่นมเบอร์วัน
- แสดงผลงาน นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมเนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 113 ปี
- 2568 - เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วริยาภรณ์ประภาส ที่วิทยาลัยเพาะช่าง
- นิทรรศการ ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่17 ตอน ผัสสะสภาวะ
- 2565 แสดงงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ที่ MBK Center
- 2562 แสดงงานนิทรรศการ Nimbus 24 ที่หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี
- 2561 แสดงงานที่หอศิลปมัลลิแมน สุพรรณบุรี
- เกียรติประวัติ : 2569 ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักศึกษาปีที่ 4 คะแนนสูงสุดของสาขาวิชา
- 2568 ได้รับทุนการศึกษาชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- 2566 ได้รับทุนการศึกษาวัดเลียบในนามสโมสรนักศึกษา
- 2564 - ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม หมวดวิชาองค์ประกอบศิลป์
- รางวัลดีเด่น สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์และหมวดวิชาวาดเส้น
- รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ระดับชั้น ศ.ปวส. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- 2563 ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาวิชาภาพพิมพ์ ระดับชั้น ศ.ปวส. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- 2561 ได้รับรางวัลชมเชยสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ระดับชั้น ศ.ปวช. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี