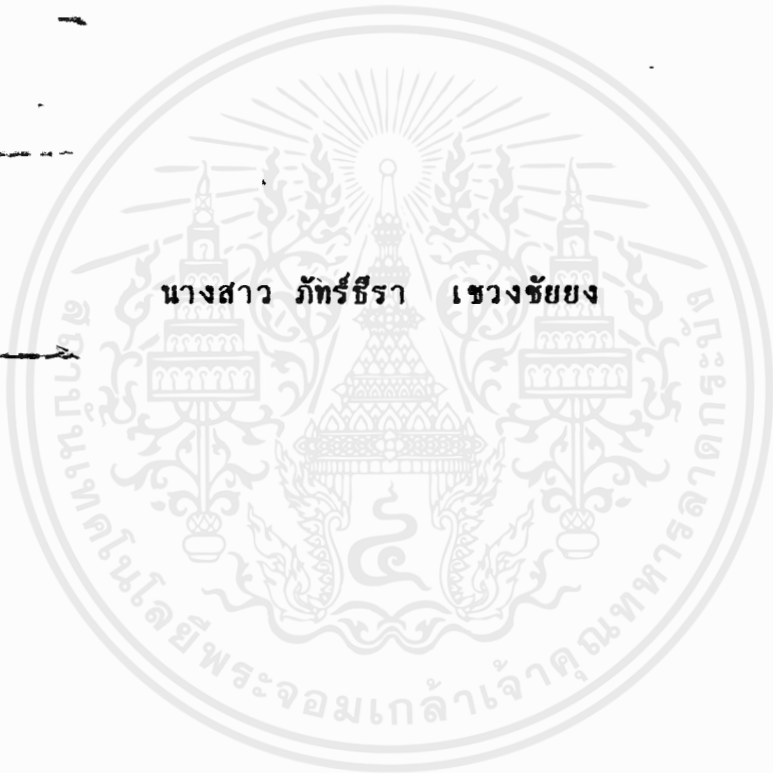

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความรู้สึกละความผูกพันที่มีต่อของเล่น

.....
.....
.....
.....
.....

นางสาว ภัทรีธีรา เวงชัยยง

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

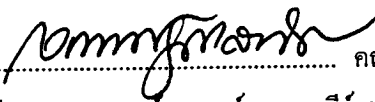
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2539

เลขหม.....
เลขทะเบียน..... 28670
วัน, เดือน, ปี- 8 ต.ค. 2540

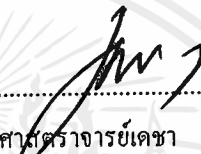
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีโทษทางอาญาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

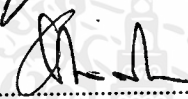
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลป-
นิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ความหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

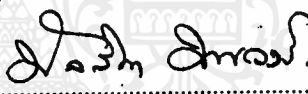

..... คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสมีย์)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)

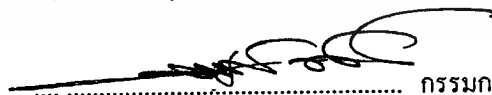

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

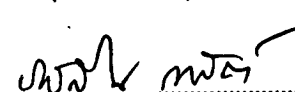

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโลก)

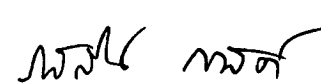

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

..... กรรมการ
(อาจารย์กัญจนา คำใสสี)

..... กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

..... กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์รศลิน กาสต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์รศลิน กาสต์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

โครงการศิลปนิพนธ์ ภายใต้อำเภอเรื่อง “ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น” (Responding to my feeling with toys) เป็นหลักสูตรของปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2539 มีส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญคือ ส่วนของผลงานสร้างสรรค์ (ภาพพิมพ์) และส่วนของภาคินิพนธ์ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบผลงานศิลปะที่ได้รวบรวมขึ้นสำหรับใช้ประกอบการศึกษา โดยเนื้อหาของเอกสารจะเป็นเรื่องของแนวความคิด แรงบันดาลใจ การค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นตอนในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ รวมทั้งกระบวนการสร้างภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ โดยข้าพเจ้าหวังว่า การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเอกสารชิ้นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจในงานศิลปะต่อไป

หัวข้อศิลปนิพนธ์	: ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น Responding to my feeling with toys
ชื่อ	: นางสาวภัทรธีรา เขวงชัยยง
สาขาวิชา	: ภาพพิมพ์
ภาควิชา	: จิตรศิลป์
ปีการศึกษา	: 2539

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น” แสดงออกถึงความรู้สึกที่เป็นความประทับใจต่อของเล่นที่ผูกพันกับข้าพเจ้ามาโดยตลอด เพราะของเล่นเป็นสื่อแทนความรัก ความห่วงใยอันก่อเกิดเป็นความผูกพันระหว่างผู้ให้และผู้รับ และข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับ ของเล่นยังเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดจินตนาการของการแสดงออกทั้งทางอารมณ์และความคิด และยังเป็นสิ่งที่ให้ความสุข ความสนุก และความเพลิดเพลิน ข้าพเจ้าจึงนำเอาความรู้สึกเหล่านี้มาเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการวิธีการของแม่พิมพ์พื้นราบ ให้ผลงานมีลักษณะเป็นรูปแบบนามธรรม ที่ใช้สี เส้น และที่แปรแทนค่าความหมายของของเล่นและอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว ผลงานทั้งหมดนี้มีทั้งหมด 6 ชิ้น ซึ่งได้จัดลำดับการพัฒนาและกลีกลายผลงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ iva ครบถ้วน โดยเริ่มจากผลงานชิ้นแรกถึงผลงานชิ้นสุดท้าย ซึ่งผลงาน 2 ชิ้นสุดท้าย (ชิ้นที่ 5 , 6) ข้าพเจ้าได้ผ่านการแก้ไขปัญหา ในการประสานทัศนธาตุเข้าด้วยกันได้ตรงแนวความคิดมากที่สุด โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีระบบและขั้นตอน ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขและพัฒนางานสร้างสรรค์ได้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงพระคุณด้วยความกตัญญูต่อบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่
อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ และชี้แนะในสิ่งอันควรต่างๆแก่ข้าพเจ้านสำเร็จด้วยดีทุกประการ สิ่ง
ใดที่เป็นคุณค่า สิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามอันเกิดจากศิลปินพจน์นี้ ของงก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ
ศึกษา และขออุทิศสิ่งที่ดีงามทั้งปวงให้แก่บุคคลดังกล่าวในข้างต้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
คำอธิบายศัพท์	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของเรื่องในการสร้างสรรค์	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
ขอบเขตของโครงการศิลปนิพนธ์	2
บทที่ 2 กระบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์	5
ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์	5
อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	6
- อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและภูมิหลัง	6
- อิทธิพลในของสีในของเล่น	9
- อิทธิพลของการทำงานของของเล่น	11
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	13

	หน้า
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	14
ขั้นตอนการสร้างสรรค์	14
- การสร้างภาพร่าง	14
- การถ่ายทอดสู่ผลงานจริง	18
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์	18
- เนื้อหา	18
- รูปแบบ	18
- ทัศนธาตุ	18
ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ	20
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างแม่พิมพ์พื้นราบ	20
- ขั้นตอนในการสร้างแม่พิมพ์	21
บทที่ 4 การพัฒนาและคัดลอกผลงาน	23
การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 1	26
การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 2	27
การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 3	28
การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 4	29
การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 5	30
การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 6	31
บทที่ 5 บทสรุป	32
บรรณานุกรม	39
ประวัติผู้แต่ง	40

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบขอบเขตของโครงการศิลปนิพนธ์	3
ภาพอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและภูมิหลัง	6
ภาพอิทธิพลของสีในของเล่น	9
ภาพอิทธิพลจากการทำงานของของเล่น	11
ภาพร่างของผลงานศิลปนิพนธ์	15
ภาพประกอบการชี้คําในขั้นตอนการกัศกรด	21
ภาพประกอบการกลั้หมึกในขั้นตอนการพิมพ์	22
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์	24
ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 1	26
ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 2	27
ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 3	28
ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 4	29
ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 5	30
ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 6	31
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1	33
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2	34
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3	35
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4	36
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5	37
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 6	38

คำอธิบายศัพท์

นามธรรม¹ (Abstract) : การเปลี่ยนแปลงรูปทรงที่เหมือนหรือคล้ายจริงให้ห่างจากธรรมชาติให้ห่างจากความจริง โดยการตัดแปลงหรือตัดทอนส่วนที่เหมือนจริงออกจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ยังมองดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นรูปทรงของอะไร

ลักษณะผิว² (Texture) : คือบริเวณที่พื้นผิวต่างๆที่มีลักษณะต่างกันเช่น หยาบ ละเอียด มัน ค้าน ขรุขระ เรียบ ฯลฯ

รูปร่าง³ (Shape) : รูปร่างของสิ่งที่มีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เช่นแผ่นกลมกับลูกทรงกลมจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมเหมือนกัน แต่มีรูปร่างต่างกันเพราะโครงสร้างต่างกัน

คู่สีตรงข้าม⁴ : สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ ถ้านำมาวางเคียงกันจะให้ความสดใส ให้พลังความจัดของสีซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกันอย่างมาก เช่น แดง-เขียว น้ำเงิน-ส้ม เหลือง-ม่วง เป็นต้น

¹ ศาสตราจารย์ชูด นิมเสมอ . องค์ประกอบของศิลป์ . (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช . 2534) . หน้า 311 .

² เรื่องเดียวกัน . หน้า 64 .

³ เรื่องเดียวกัน . หน้า 210 .

น้ำหนัก⁵ (Value) : คือความอ่อนแก่ของน้ำหนักที่สว่างและบริเวณที่มีมืด หรือความอ่อนแก่ของ

สีดำ น้ำหนักให้ปริมาตรกับรูปทรง และให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ด้วยการประสานกันของตัวมันเอง

ไขวช (Tusch) : เป็นอุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์ เป็นวัสดุไขวชผลิตจากส่วนผสมของไขสัตว์

ไขสบู่ เขม่าดำ เชนแลก และซีฟี่ ผสมกับน้ำมันสนให้ได้ลักษณะของเม็ดทราย

⁵ เรื่องเดียวกัน . หน้า 64 .

บทที่ 1

บทนำ

“ของเล่น” เป็นสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการผ่อนคลายของชีวิตมนุษย์ และยังเป็นสื่อแทนความรัก ความห่วงใย อันก่อเกิดเป็นความผูกพันของมนุษย์ที่พึงมีให้ต่อกัน ของเล่นแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ให้ความรู้สึกต่างกัน คนแต่ละวัยจะมีความรู้สึกที่ตอบโต้กับของเล่นต่างกันด้วย ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่สำคัญต่อชีวิต เพราะเป็นความรู้สึกของความสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลิน ฯลฯ ของเล่นได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก วัยซึ่งของเล่นกลายเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงโลกของจินตนาการ โลกของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแสดงออกต่างๆ ในเรื่องของอารมณ์ นอกจากนี้ของเล่นยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการต่อเติม ทดแทนในส่วน of ความรู้สึกที่ขาดหายไปด้วย

ความสำคัญของเรื่องในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ของการรับรู้และตอบโต้ร่วมกันกับของเล่นมาตลอด เพราะของเล่นเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดจินตนาการของการแสดงออก ทั้งทางอารมณ์ และความคิด เป็นเพื่อนใกล้ชิดที่ให้ความสุข ความสนุก และความเพลิดเพลิน เหนืออื่นใดของเล่นคือความรัก ความผูกพันที่ประสานร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ ซึ่งข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับ ความรู้สึกนี้เป็นความประทับใจและส่งผลให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ในการนำเสนอผลงานชุดนี้ข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประมวลบันทึกความรู้สึกอันเป็นความประทับใจต่อของเล่นไว้ในรูปแบบของงานศิลปะ และศึกษาลำดับขั้นตอนในการนำความรู้สึกภายในออกมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่ต้องผ่านกระบวนการพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์พื้นราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อไปรวมทั้งให้ผู้ดูได้รับความสุข ความสนุกจากผลงานชุดนี้

ขอบเขตของโครงการศิลปนิพนธ์

โครงการศิลปะชุดนี้ข้าพเจ้าเสนอออกมาในรูปแบบนามธรรม (Abstract) โดยกำหนดขอบเขตให้เป็นเรื่องของารแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และความประทับใจในของเล่น ด้วย การให้ของเล่นมีลักษณะเป็นเพียงเส้นรอบนอก และให้ส่วนที่แสดงในเรื่องของอารมณ์เป็นทั้งสี เส้น และที่แปร่ง แล้วนำทั้ง 2 สิ่งนี้มาประกอบทำงานร่วมกันอย่างประสานและกลมกลืนให้ได้ความรู้สึกที่มีการตอบโต้กับของเล่นตามแนวความคิดที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานชุดนี้ออกมาเป็นงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยวิธีการของภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ (Lithography) เพราะบุคคลิกลักษณะพิเศษของการพิมพ์นี้สามารถเอื้ออำนวยได้ตรงความต้องการของข้าพเจ้า เช่น เรื่องความสดชัดของสี เรื่องของความโปร่งใสในการทับซ้อน และเรื่องของลักษณะผิว (Texture) การพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบนี้จะถ่ายทอดออกมาได้ตรงและชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้าได้ใช้สีที่สดชัดแทนของเล่น ใช้สีที่โปร่งใสแทนอารมณ์ ความรู้สึกเป็นต้น

ผลงานภาพพิมพ์ที่นำเสนอรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 6 ชิ้น ดังลำดับต่อไปนี้

1. ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น 1
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ 50 x 70 ซม .
1. Responding to my feeling with toys NO. 1
Lithograph 50 x 70 cm .

2. ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น 2
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ 50 x 70 ซม .
2. Responding to my feeling with toys NO. 2
Lithograph 50 x 70 cm .

3. ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น 3
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ 55 x 75 ซม .
3. Responding to my feeling with toys NO. 3
Lithograph 55 x 75 cm .

4. ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น 4
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ 75 x 105 ซม .
4. Responding to my feeling with toys NO. 4
Lithograph 75 x 105 cm .

5. ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น 5
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ 55 x 75 ซม .
5. Responding to my feeling with toys NO. 5
Lithograph 55 x 75 cm .

6. ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น 6
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ 55 x 75 ซม .
6. Responding to my feeling with toys NO. 6
Lithograph 55 x 75 cm .

บทที่ 2

กระบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์ทุกรูปแบบก่อนที่จะสำเร็จเป็นชิ้นผลงานจะต้องผ่านกระบวนการทางความคิด เพื่อที่จะสามารถจินตนาการสร้างภาพรวมของลักษณะงานชิ้นได้ จินตนาการที่จะสร้างสรรค์เหล่านี้ส่วนมีที่มา มีแรงบันดาลใจ และมีอิทธิพลเพียงพอต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ทั้งสิ้น กระบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีลำดับและขั้นตอนดังนี้

ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับของเล่นมาโดยตลอด ในวัยเด็กข้าพเจ้าได้รับของเล่นมากมายจากบิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ซึ่งของเล่นที่ได้รับนั้นมีอยู่หลายประเภท ทั้งประเภทที่มีลักษณะเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง และของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย เช่นตุ๊กตาแบบต่างๆ เกมสั้ เครื่องบินบังคับ รถไช่ลาน จรวด เป็นต้น จนของเล่นเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะข้าพเจ้าได้สัมผัสกับของเหล่านี้เป็นประจำและข้าพเจ้ายังคงเก็บสะสมมาตลอดจนถึงปัจจุบัน เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นไม่เพียงได้รับของเล่นจากผู้อื่นเท่านั้น ข้าพเจ้ายังค้นหาซื้อให้แก่ตัวเองด้วย ประสบการณ์มากมายจากการได้สัมผัสกับของเล่น ได้โต้ตอบ อารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้สัมผัสและเล่นร่วมกัน ดังนั้นของเล่นจึงมีความหมายต่อข้าพเจ้ามาก และก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างชิ้นเป็นงานศิลปะ

อิทธิพลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะอิทธิพลเหล่านั้นเป็นตัวหลักที่จะส่งผลให้เกิดแนวความคิด และรูปลักษณะของงานขึ้น ศิลปินแต่ละคนจะได้รับอิทธิพลที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ ค่านิยมทัศนคติ ฯลฯ อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับและมีผลต่อการนำมาสร้างสรรค์ผลงานมีด้วยกัน 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและภูมิหลัง

ด้วยเพราะสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมีของเล่นต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีอิทธิพลต่อผลงานข้าพเจ้าโดยตรง ประสบการณ์จากวัยเด็กจนปัจจุบันเป็นประสบการณ์ที่ได้สัมผัสและคลุกคลีกับของเล่นมาตลอด ดังนั้นอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่มาจากของเล่นดังกล่าว เช่น ความสุข ความสนุก และความเพลิดเพลินจึงให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ภาพอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและภูมิหลัง

เชิงสร้างสรรค์

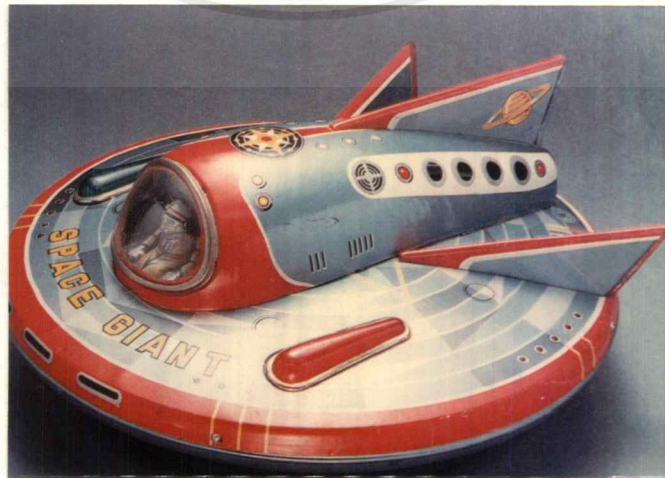
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หุ่นยนต์ต่างๆ

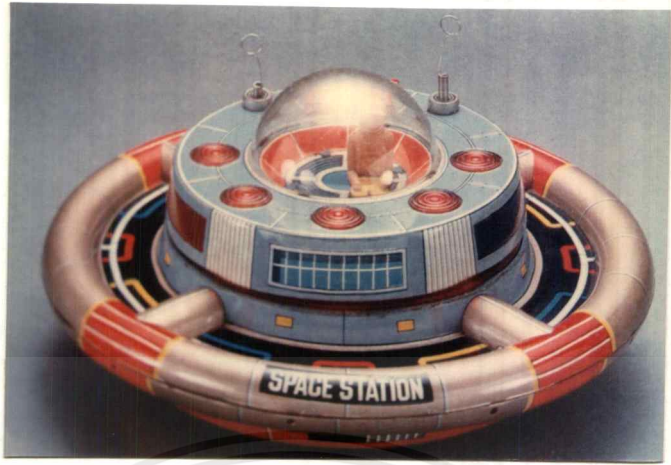

เกมส์โยนห่วง

ยานอวกาศ

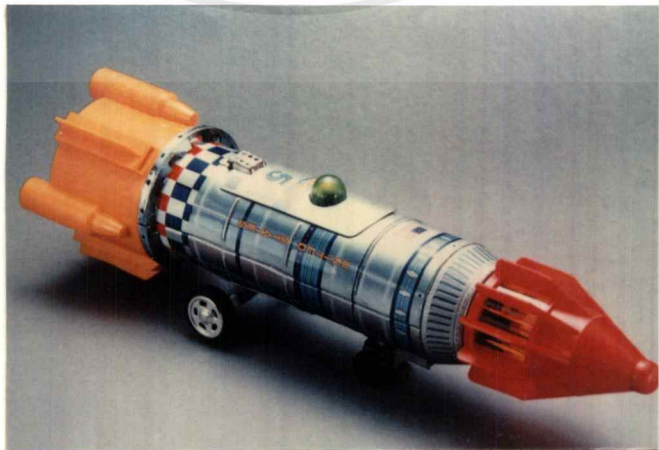
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยานอวกาศ

รถถัง

จรวด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. อิทธิพลของสีในของเล่น

ในของเล่นแต่ละชิ้นจะมีสีที่สดใส จัดจำ เช่น สีแดง ชมพู ส้ม เหลือง ฟ้า น้ำเงิน ฯลฯ ของเล่นบางชิ้นจะมีคู่สีตรงข้ามอยู่ร่วมกันอย่างเด่นชัด ซึ่งการตัดกันของสีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้นำสีที่สดใสจากของเล่นมาใช้ในผลงานเพื่อให้สีเป็นตัวแทนของของเล่น และเป็นสื่อกลางที่แสดงออกถึงความสดใส ร่าเริง สนุกสนาน ตลอดจนความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้น

ภาพอิทธิพลของสีในของเล่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

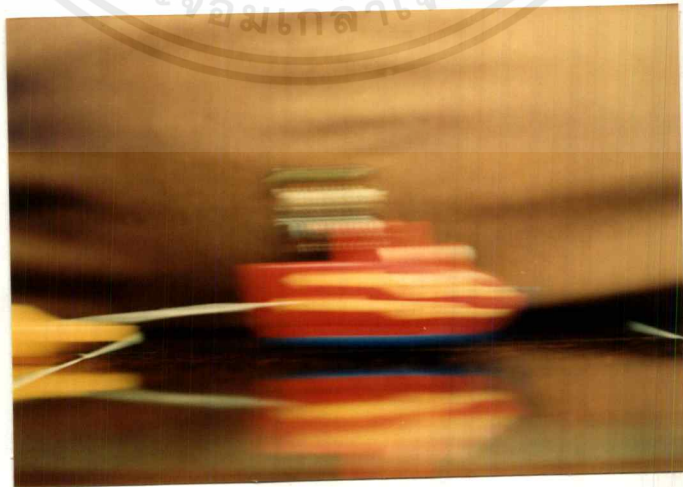

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. อิทธิพลจากการทำงานของของเล่น

จากการที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับของเล่นต่าง ๆ มากมายซึ่งของเล่นแต่ละชิ้นมีการทำงานต่างกันอย่างออกไป บางชนิดเคลื่อนไหวด้วยความเร็ว บางชนิดเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไป ข้าพเจ้าจึงนำเอาทศกิริยาการทำงานต่าง ๆ ดังกล่าวมาสร้างสรรค์ร่วมอยู่ในผลงานชุดนี้

ภาพอิทธิพลจากการทำงานของของเล่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ในงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างงานศิลปะที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อของเล่นโกสต์ตัวและได้สัมผัสสกลุกลีมาตลอด อันเป็นความรู้สึกของความสุข ความสนุก เพลิดเพลินในการเล่นตอบโต้กันกับของเล่น รวมทั้งเป็นการบันทึกความทรงจำที่เป็นความรัก ความผูกพันจากผู้ให้กับข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับ ด้วยการใช้สี เส้น และที่แปร่งแทนค่าความรู้สึกดังกล่าว

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาเป็นรูปงานศิลปะที่ประสาทตาสัมผัสได้นั้น เป็นความสามารถและแนวทางเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกำหนดจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงาน อันเป็นขั้นตอนของการสร้างสรรค์ การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสร้าง แม่พิมพ์ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีปัจจัยหลายๆประการซึ่งเริ่มจากการศึกษาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากสิ่งรอบตัวอันได้แก่ของเล่นจำพวกจรวด เครื่องบิน รถถัง เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องของอารมณ์ที่เกิดจากการเล่นตอบโต้กับของเล่น ข้าพเจ้าจึงศึกษารูปทรงและการทำงานของของเล่นเหล่านี้มาสร้างเป็นภาพร่าง เพื่อที่จะถ่ายทอดสู่ผลงานจริงอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

1. การสร้างภาพร่าง

ข้าพเจ้าได้กำหนดโครงสร้างโดยรวมด้วยการลงสีต่างๆลงไปเป็นพื้นสีเรียบๆเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงสร้างรูปทรงของของเล่นชิ้นใหม่ด้วยการปรับจากรูปทรงที่เหมือนจริงให้มีรูปร่างที่อิสระขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและกลมกลืนกับส่วนอื่นของภาพ แล้วจึงนำรูปร่างของของเล่นที่ปรับแล้วนี้มาจัดวางลงในตำแหน่งที่ต้องการให้ได้องค์ประกอบที่สวยงาม จากนั้นจึงนำสีและเส้นต่างๆที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก มาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างของเล่นแต่ละชิ้น ให้เกิดการประสานกลมกลืนกับกิริยาอาการการโต้ตอบกันของเล่น ดังภาพต่อไปนี้

ภาพร่างของผลงานศิลปนิพนธ์

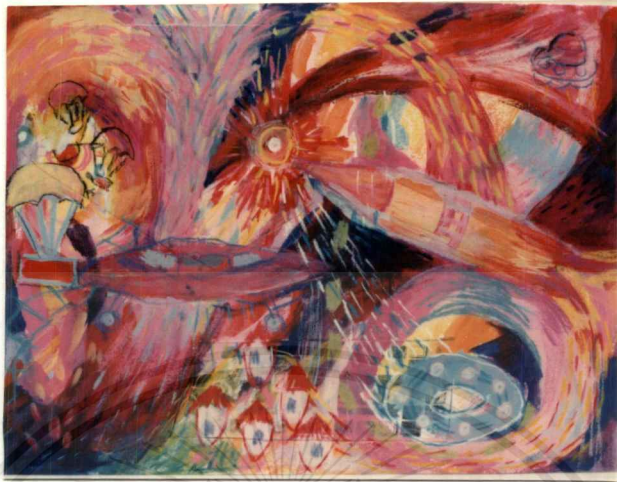

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 3

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. การถ่ายทอดสู่ผลงานจริง

ภาพร่างอันเป็นต้นแบบของความคิดนั้นมีขนาดเล็ก เมื่อนำไปขยายใหญ่ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ อารมณ์และความรู้สึกจะเปลี่ยนไปบ้าง ในเนื้อที่ว่างหรือรูปทรงที่ขยายขึ้นนี้บางครั้งจำเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดลงไป ไม่ว่าจะเป็นเส้น น้ำหนัก หรือพื้นผิว อย่างไรก็ตามทุก ๆ ส่วนของผลงานจำเป็นต้องควบคุมไว้ด้วยโครงสร้างหลักที่มาจากภาพร่าง เพื่อให้ได้อารมณ์ ความรู้สึกออกมาตามต้องการ

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ในการนำเสนอผลงานศิลปะ องค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา และรูปแบบนั้น จำเป็นต้องผ่านสื่อต่าง ๆ ทางทัศนธาตุที่ได้ถูกเลือกนำมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบ ดังนั้นเพื่อความกระชับชัดเจนในการศึกษา จึงลำดับขั้นตอนและแยกแยะทัศนธาตุที่นำมาใช้ดังนี้

1. เนื้อหา เป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่มีต่อของเล่น ตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์จนถึงปัจจุบันเป็นความรัก ความผูกพัน และความประทับใจที่สนุกเพลิดเพลินกับปฏิกิริยาตอบโต้กับของเล่น
2. รูปแบบ เป็นงานรูปแบบนามธรรม (Abstract) เพื่อให้แสดงออกได้ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก อันเป็นสิ่งสำคัญในเนื้อหา
3. ทัศนธาตุ เป็นสื่อในการสร้างภาพที่นำมาใช้แทนค่าการแสดงออก ได้จำแนกออกดังนี้

3.1 รูปร่าง (Shape) เป็นรูปร่างที่มาจากของเล่นต่าง ๆ ของข้าพเจ้า เช่น เครื่องบิน จรวด รถถัง เกมส์ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อนำมาสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างของเล่นกับอารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้า

3.2 เส้น (Line) เส้นที่นำมาใช้จะเป็นเส้นอิสระทั้งเส้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นที่สร้างรูปร่างจากของเล่น และเส้นที่แทนค่าอารมณ์ ความรู้สึก ลักษณะเส้นอิสระนี้จะสร้างให้เคลื่อนไหวและเลื่อนไหลในงาน มีการตอบโต้กันระหว่างเส้นส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ความรู้สึกสนุกสนานและแสดงออกถึงอารมณ์ที่เล่นกับของเล่น

3.3 สี (Color) เพื่อให้สีเป็นตัวแทนทั้งของเล่นและอารมณ์ ความรู้สึกจึงนำสีที่สดจัดจากของเล่นอันเป็นคู่สีตรงข้าม ที่ตัดกันมาเน้นความเด่นของภาพ แล้วใช้สีส่วนรวม เช่น วรรณะสีน้ำเงิน วรรณะสีแดง-ชมพู มาประสานสร้างความรู้สึที่สัมผัสกับของเล่น และความรู้สึกที่เป็นความรักระหว่างผู้ให้ (บิดา มารดา ญาติ พี่ น้อง) กับข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับ

3.4 น้ำหนัก (Value) สร้างขึ้นด้วยวิธีการทึบซ้อนสีเพื่อให้เกิดระยะของบรรยากาศ และสามารถแยกเส้นพุ่ง เส้นเคลื่อนไหวออกจากส่วนหลัง ตลอดจนเน้นความคมชัดในภาพ

3.5 ลักษณะผิว (Texture) เป็นพื้นผิวที่สร้างขึ้นจากการใช้ไขทูล (Tusch) ผสมกับน้ำมันสนให้ได้ลักษณะของเม็ดทราย ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวของของเล่นหลายชนิด นำมาใช้ประกอบในของเล่นบางชิ้นเพื่อให้ของเล่นแสดงตัวชัดขึ้น และใช้ช่วยสร้างบางส่วนของบรรยากาศภายในให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น

ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ

กระบวนการของภาพพิมพ์ในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท ซึ่งกลวิธีในการสร้างแม่พิมพ์แต่ละประเภทนั้นจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทางการพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ (Lithography¹)

Lithography มาจากรากศัพท์ของคำว่า Stone และ Writing ในภาษากรีก เดิมที Aloys (Alois Senefelder) ผู้ค้นพบเทคนิคใหม่นี้ในปลายศตวรรษที่ 18 เรียกเทคนิคนี้ว่า Chemical Printing เพราะกรรมวิธีการทำแม่พิมพ์เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีเป็นหลัก แต่ชื่อนี้ไม่ได้รับความนิยม คงเรียก Lithograph ตามลักษณะการขีดเขียนบนหินมาแต่ครั้งนั้น ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการคิดค้นแผ่นโลหะอลูมิเนียม และสังกะสีตะกั่ว (aluminum plate, zinc plate) ขึ้นใช้ในวงการการพิมพ์อุตสาหกรรม ศิลปินได้นำแผ่นโลหะทั้ง 2 ชนิดนี้มาใช้อย่างกว้างขวางคู่ไปกับการใช้แม่พิมพ์หินปูน (lime stone) และยังคงเรียกผลงานที่พิมพ์จากแม่พิมพ์โลหะนี้ว่าลิโธกราฟ (Lithograph Print)

วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างแม่พิมพ์พื้นราบประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

1. เพลทอลูมิเนียม สำหรับเป็นแม่พิมพ์
2. ดินสอไข เกรียงไข ไขทูล หนึกไข สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการเขียนรูปบนเพลท
3. ฟองน้ำ แป้งฝุ่น ผ้านุ่ม ภาชนะใส่น้ำ พู่กัน แปรงขนกระต่าย กาวกระดิน กรดแอสฟัลดัม น้ำมันสน ทินเนอร์ เรดแลคเกอร์ สำหรับเป็นวัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ในการกัดกรดสร้างแม่พิมพ์
4. ผงแมกนีเซียม สำหรับผสมหนึกพิมพ์ให้มีความชื้น
5. หนึกพิมพ์ สำหรับพิมพ์
6. เกรียง สำหรับใช้คนหนึกให้เข้ากัน
7. ลูกกลิ้ง สำหรับกลิ้งหนึกพิมพ์บนแม่พิมพ์
8. แผ่นพลาสติก สำหรับรองรับไม้ครูดจากแท่นพิมพ์ในขณะที่ทำการพิมพ์
9. กระดาษบรูฟ สำหรับพิมพ์ตรวจสอบ
10. กระดาษพิมพ์ สำหรับพิมพ์งานสำเร็จ

¹ รองศาสตราจารย์กัญญา เจริญสกุล . “ สาธิตการทำงานภาพพิมพ์หิน ” . วารสาร อาร์ตเรคคอร์ดอินไทยแลนด์ 1 (กุมภาพันธ์ . 2538) , หน้า 45 .

ขั้นตอนในการสร้างแม่พิมพ์ มีดังนี้

1. ทำความสะอาดผิวหน้าเพลทอลูมิเนียมด้วย counter etch 2 ครั้งแล้วพักให้แห้ง
2. สร้างรูปลงบนเพลทด้วยวัสดุไขต่าง ๆ
3. นำมากัดกรดครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการดังนี้

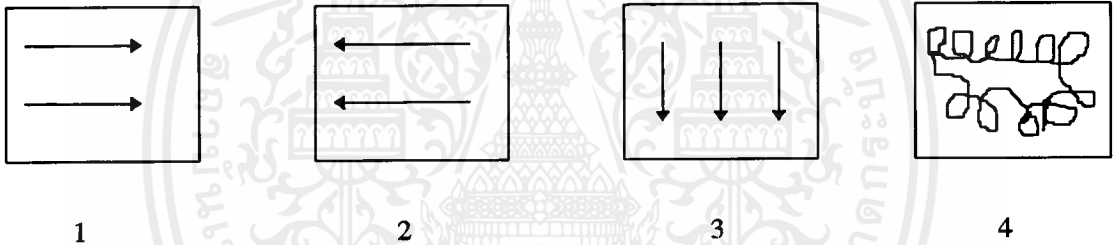
3.1 โรยแป้งฝุ่นลงบนเพลท

3.2 ผสมกรดกัดเพลทโดยใช้กรดฟอสฟอริก 60% กับ กาวบริสุทธิ 40% คนให้เข้ากัน

3.3 เทส่วนผสมนี้ลงบนเพลท ใช้ฟองน้ำวนให้ทั่วเพลทประมาณ 4 นาที

3.4 ใช้ฟองน้ำลูบออกแล้วเช็ดขอบเพลทด้วย

3.5 ใช้ผ้านุ่มป็นเป็นก้อนกลม ๆ เช็ดให้กาวเหลือบางที่สุด (ดูภาพประกอบ)

1

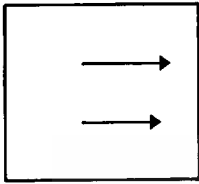
2

3

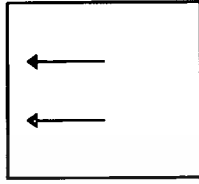
4

- 3.5.1 เช็ดทิศทางเดียวจากขวาไปซ้าย
 - 3.5.2 เช็ดทิศทางเดียวจากซ้ายไปขวา
 - 3.5.3 เช็ดทิศทางเดียวจากบนลงล่าง
 - 3.5.4 เช็ดหมุนวนทั่วทั้งเพลท
4. เตรียมหมึกก่อนพิมพ์ ถ้าหมึกเหลวไปต้องผสมด้วยผงแมกนีเซียม
 5. ล้างไขออกจากหน้าเพลท ด้วยวิธีดังนี้
 - 5.1 เทน้ำมันสนลงบนเพลทเพื่อล้างไขที่เขียนรูปไว้ออกให้หมด ถ้าไม่หมดจำเป็นต้องใช้ทินเนอร์ล้างออก
 - 5.2 ใช้เศษผ้าชุบเบรคแลคเกอร์วนทั่วเพลท แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ดให้เหลือบางที่สุด
 - 5.3 เทแอสฟัลต์ม็ดลงบนเพลทบางๆ ให้ทั่วทั้งเพลท

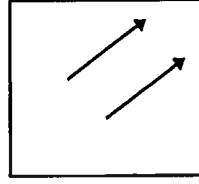
6. พิมพ์ตรวจสอบครั้งที่ 1 เริ่มจากการใช้กระดาษทิชชูชุบน้ำเช็ดแอสฟัลต์มออก ตามด้วย ฟองน้ำเช็ดหน้าเพลทอีกครั้งแล้วจึงกลิ้งหมึกลงไปประมาณ 4 ชุด ดังนี้

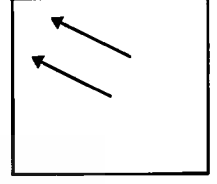
1

2

3

4

จากนั้นจึงใช้กระดาษพู่ฟ้ประมาณ 5 แผ่นวางปิดลงบนเพลทตามด้วยแผ่นพลาสติก

7. เมื่อนำกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วออกจากเพลท ใช้ฟองน้ำลูบหน้าเพลททันทีแล้วตามด้วยการกลิ้งหมึกให้ครบ 4 ชุด
8. กัดกรดครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการเช่นเดิม เปลี่ยนส่วนผสมของกรดกัดเพลทเป็นกรด 50%กับ กาวบริสุทธิ์ 50 %
9. ล้างหมึกออกด้วยน้ำมันสน (ห้ามล้างด้วยทินเนอร์) แล้วใช้แอสฟัลต์มถูลงบนเพลท บาง ๆ
10. พิมพ์ตรวจสอบครั้งที่ 2 วิธีการเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 แล้วจึงพิมพ์จริงด้วยกระดาษพิมพ์

บทที่ 4

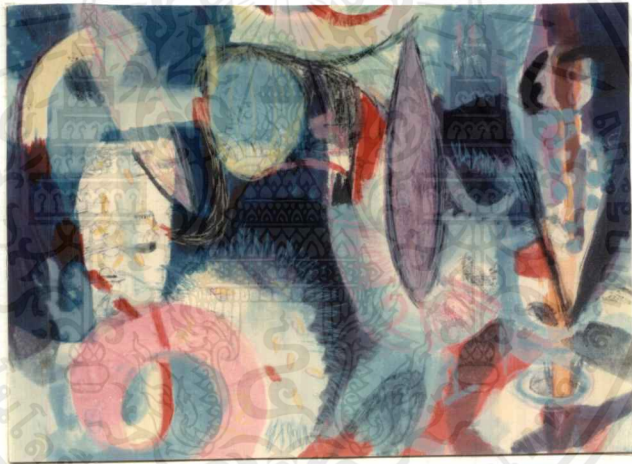
การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน

การพัฒนาและคลี่คลายผลงานถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไป ด้วยเหตุนี้ผลงานใดที่สำเร็จแล้ว จำเป็นต้องนำผลงานนั้นมาวิเคราะห์หาส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง เพื่อที่จะได้นำมาแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาและคลี่คลายผลงานของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวโยการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการทำงานก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ภายใต้ชื่อเดียวกันคือ ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น ซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวโดยรวมพอสังเขป แต่จะกล่าวถึงการพัฒนาและคลี่คลายผลงานในชุดโครงการศิลปนิพนธ์อย่างละเอียด

ผลงานในระยะแรก ข้าพเจ้าแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก การโต้ตอบกับของเล่นในขณะที่เล่น และจินตนาการให้ของเล่นวิ้งฟุ้งเข้ามาทำงานร่วมกับเกมส์ต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสลายและตัดทอนรูปทรงที่ชัดเจนของของเล่นลง เพื่อมิให้รูปทรงมีความเด่นชัดเหนือส่วนที่ต้องการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ด้วยเพราะแนวความคิดในการสร้างงานชุดนี้มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อของเล่นเป็นหลัก ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในระยะแรกนี้มีทั้งสิ้น 6 ชิ้น ดังภาพต่อไปนี้

ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ครั้งที่ 4

ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ครั้งที่ 5

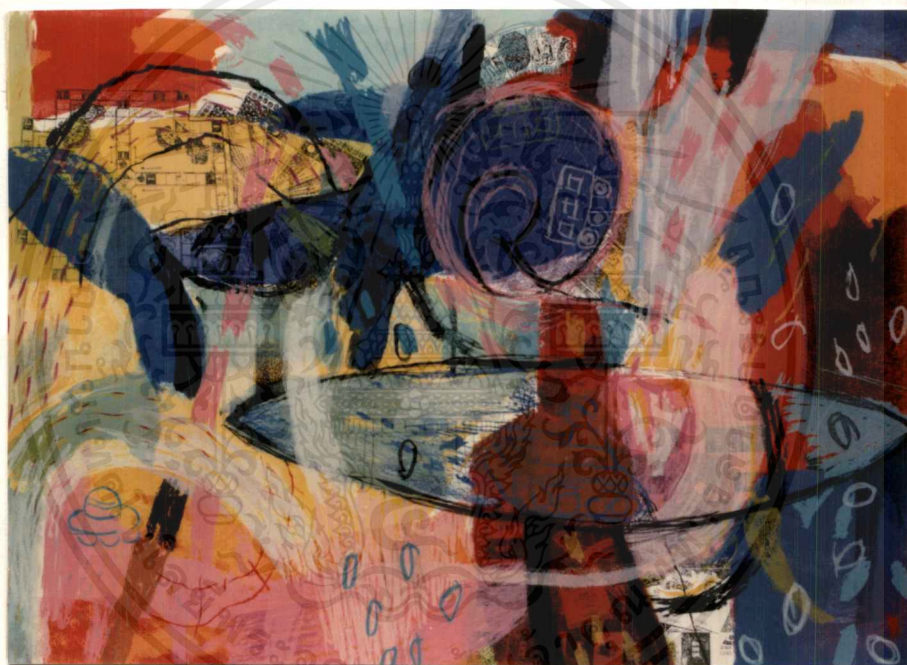

ภาพผลงานก่อนศิลปินพจน์ครั้งที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานในโครงการศิลปนิพนธ์ ผลงานในช่วงนี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเป็นจำนวน 6 ชิ้น โดยแก้ปัญหาและพิจารณาต่อจากผลงานในระยะแรกด้วยการนำลักษณะผิว (Texture) ของของเล่นเข้ามาทำงานร่วมกับสี เส้น และน้ำหนัก พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการจัดองค์ประกอบของภาพให้ประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และมุ่งตรงสู่แนวความคิดที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้าได้จัดลำดับการพัฒนา และคลี่คลายผลงาน โดยเริ่มจากผลงานชิ้นที่ 1 ถึงผลงานชิ้นที่ 6 เพื่อกล่าวถึง การกำหนดรูปงานที่ให้ตรงแนวความคิด ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการแก้ไขในผลงานชิ้นต่อไป ดังนี้

ภาพผลงานชิ้นที่ 1

Responding to my feeling with toys NO . 1

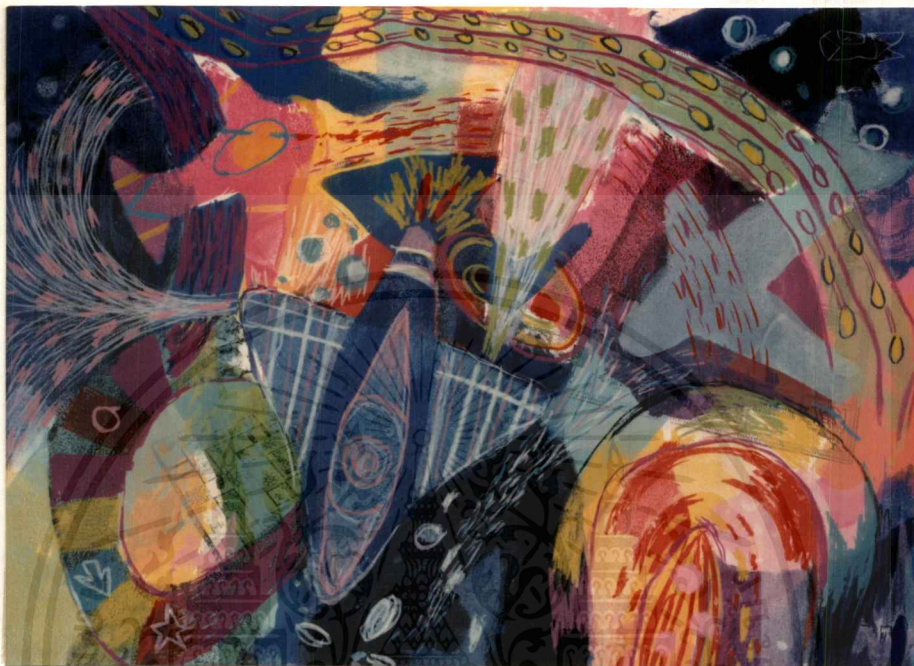
1996 Lithograph 50 X 70 cm.

โครงสร้างองค์ประกอบชิ้นนี้ ข้าพเจ้ากำหนดให้มีอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ รวมกันในภาพ จึงใช้สีหลาย ๆ สีมาแทนค่า ใช้เส้นที่วิ่งพุ่งในทิศทางตั้ง เฉียง ตรง มาแทนอาการการเล่น นำรูปทรงของของเล่น เช่น รถไฟ รถถัง จานบิน เกมส้ มาสร้างร่วมกัน โดยให้รูปทรงเหล่านี้เป็นเพียงเฉพาะเส้นรอบนอกแสดงรูปร่างเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันกับเส้นที่ทำหน้าที่แสดงอารมณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากสีที่ใช้หลายสีเพื่อแสดงอารมณ์ต่าง ๆ นั้นมีมากเกินไป องค์ประกอบของภาพจึงกระจัดกระจาย ไม่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว และตัวของเล่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งภายในงานมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ของเล่นแสดงตัวได้ไม่เพียงพอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานชิ้นที่ 2

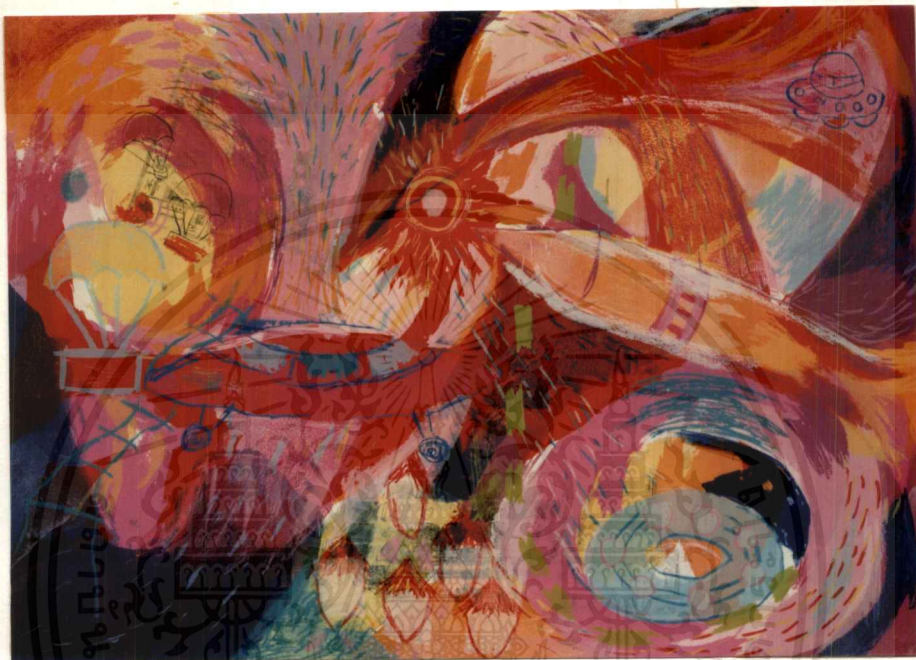
Responding to my feeling with toys NO. 2

1996 Lithograph 50 X 70 cm.

การจัดองค์ประกอบชิ้นนี้ ข้าพเจ้ากำหนดให้มีโครงสร้างส่วนรวมมากขึ้นเพื่อให้องค์ประกอบในรูปยึดรวมกันมากกว่าชิ้นที่ 1 วรรณะสีที่ใช้ในการรวมส่วนต่าง ๆ คือวรรณะสีน้ำเงิน และต้องการให้ของเล่นมีบทบาทแสดงตัวร่วมกับอารมณ์การเล่นมากขึ้นกว่าเดิม จึงนำรูปทรงของของเล่นมาขยายให้ใหญ่ขึ้น และสร้างอาคารเคลื่อนไหวโดยกำหนดเส้นแสดงอารมณ์ให้มีโครงสร้างเป็นแนวโค้งตามทิศทางของของเล่นมากกว่าจะเป็นแนวตั้งดังในชิ้นที่ 1

ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้โครงสร้างส่วนรวมเพื่อควบคุมไม่ให้กระเจายนั้นทำให้บางที่ดูไม่มีระยะเส้นที่แสดงอารมณ์ในบางส่วนคมชัดเกินไป ทำให้ไม่ได้ความรู้สึกตามแนวความคิดเท่าที่ควร

ภาพผลงานชิ้นที่ 3

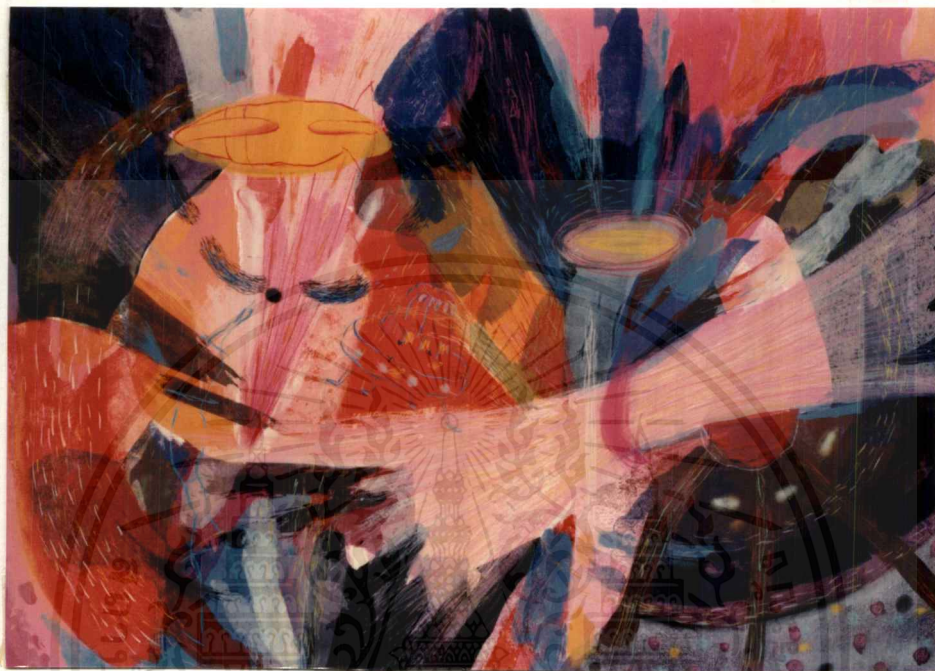
Responding to my feeling with toys NO.3

1997 Lithograph 55 X 75 cm.

องค์ประกอบของงานชิ้นนี้ สร้างให้มีจุดรวมอยู่ตรงกลางภาพโดยกำหนดให้เส้นต่าง ๆ มุ่งไปยังจุดรวมตรงส่วนกลางของภาพ เพื่อดึงจุดสายตา ข้าพเจ้าใช้โครงสร้างส่วนรวมเช่นเดียวกับงานชิ้นที่ 2 แต่ได้ทำการทดลองเปลี่ยนเป็นวรรณะสีแดง-ชมพู เพื่อสร้างความรู้สึกให้สดจัดมากขึ้น เพิ่มจำนวนของเล่นมากขึ้นโดยให้ของเล่นมีขนาดที่ต่าง ๆ กัน และเพิ่มการทับซ้อนกันของสีให้เกิดเป็นน้ำหนักเข้มต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ภาพมีระยะที่ลึกขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้น สีที่ทับซ้อนกันเพื่อสร้างระยะลึกนั้นมีความคมชัดเกินไป จึงทำให้ผลงานชิ้นนี้มีบรรยากาศของอารมณ์ ความรู้สึกที่แข็งกระด้าง

ภาพผลงานชิ้นที่ 4

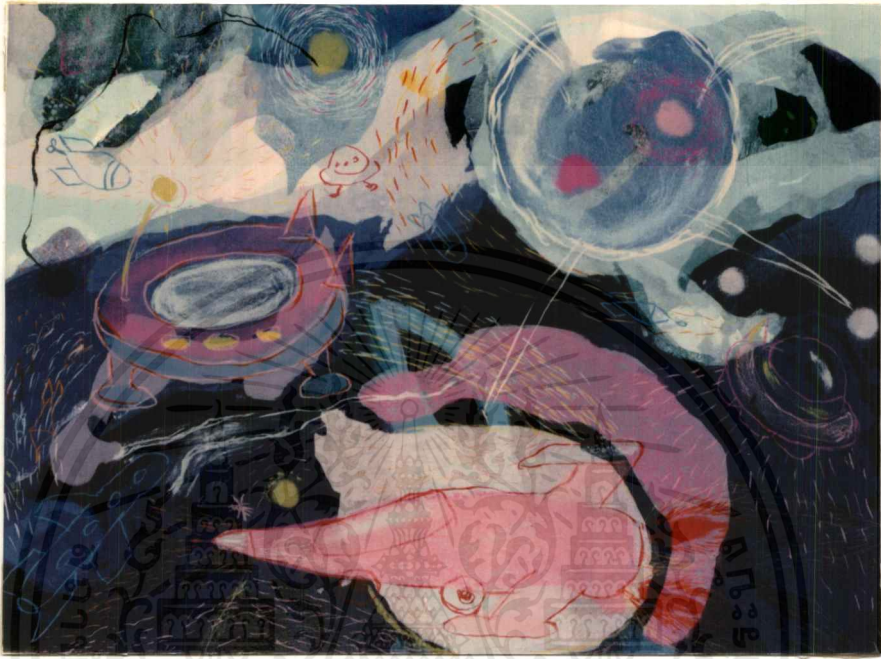
Responding to my feeling with toys NO. 4

1997 Lithograph 75 X 105 cm.

ข้าพเจ้ายังคงใช้วรรณะสีแดง-ชมพูเป็นโครงสร้างส่วนรวม ลวดรูปทรงของเล่นลง เพิ่มน้ำหนักเข้ม เพื่อให้เส้นและสีแสดงความรู้สึกของอารมณ์สนุก ตื่นเต้นมากขึ้น ส่วนเส้นต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในโครงสร้างของเส้นใหญ่ได้ลดขนาดให้เล็กและบางลง เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันกับโครงสร้างของเส้นใหญ่เหล่านั้น

ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเพราะต้องการเน้นความรู้สึกมากเกินไป จึงทำให้บทบาทของของเล่นซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งหายไป

ภาพผลงานชิ้นที่ 5

Responding to my feeling with toys NO. 5

1997 Lithograph 55 X 75 cm.

ผลงานชิ้นนี้กำหนดให้ของเล่นมีบทบาทมากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนและมีขนาดต่าง ๆ กัน และกำหนดใช้วรรณะสีฟ้าเป็นโครงสร้างส่วนรวม ทำหน้าที่เป็นพื้นหลัง เป็นที่ว่างของอากาศให้ของเล่นได้เคลื่อนลอยเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศ และใช้เส้นโยงระหว่างรูปทรงของของเล่น เพื่อให้เกิดการตอบโต้กันระหว่างของเล่นแต่ละชิ้น

ภาพผลงานชิ้นที่ 6

Responding to my feeling with toys NO. 6

1997 Lithograph 55 X 75 cm.

ผลงานชิ้นนี้ได้กำหนดให้ส่วนรวมเป็นวาระสีแดง-ส้ม เพื่อเน้นความรู้สึกของความตื่น-
 เต็น สร้างรูปทรงของของเล่นด้วยเส้นที่มีบุคลิกลักษณะเดียวกับเส้นที่กำหนดแทนค่าอารมณ์
 ต่าง ๆ เพื่อให้อารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อของเล่นประสานรวมกันเป็นความสุขและเพลิดเพลิน

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์เรื่อง “ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น” ผลงานศิลปะชุดนี้ได้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก อันได้แก่ ความรัก ความสุข และความสนุก เพลิดเพลินทั้งหมดที่มีต่อของเล่นส่วนตัวตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบัน ประมวลออกมาเป็นงานรูปแบบนามธรรม เพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีลำดับขั้นตอน ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแปรความรู้สึกออกมาเป็นรูปงานทัศนศิลป์ ด้วยการเลือกทัศนธาตุมาแทนค่าให้ตรงความหมาย ได้เรียนรู้ถึงการนำเทคนิคต่างๆทางภาพพิมพ์มาเป็นสื่อแสดงออก และได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาผลงานตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผลงานใน 2 ชั้นสุดท้ายตรงแนวความคิด และมีองค์ประกอบที่ข้าพเจ้าพึงพอใจมาก ทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้คือประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในการศึกษาและพัฒนางานสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้าต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 1

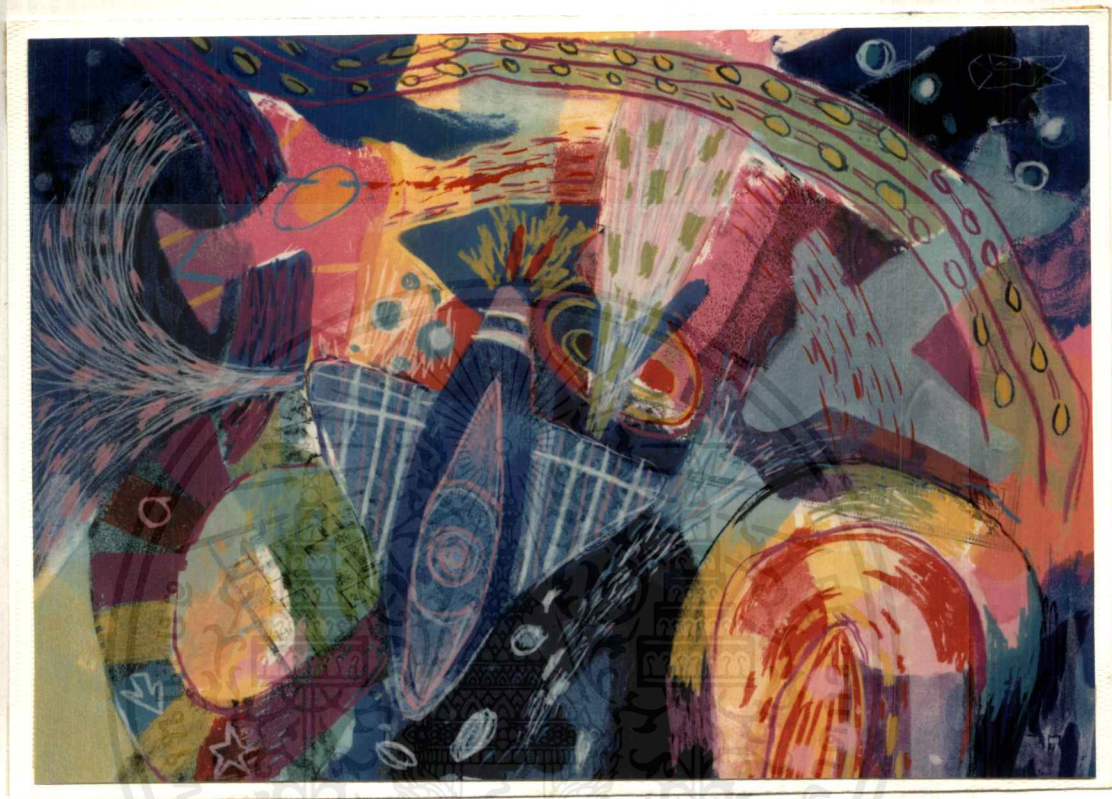

ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น หมายเลข 1
1996 , ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ , 50 X 70 ซม.

Responding to my feeling with toys NO . 1

1996 , Lithograph , 50 X 70 cm.

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2

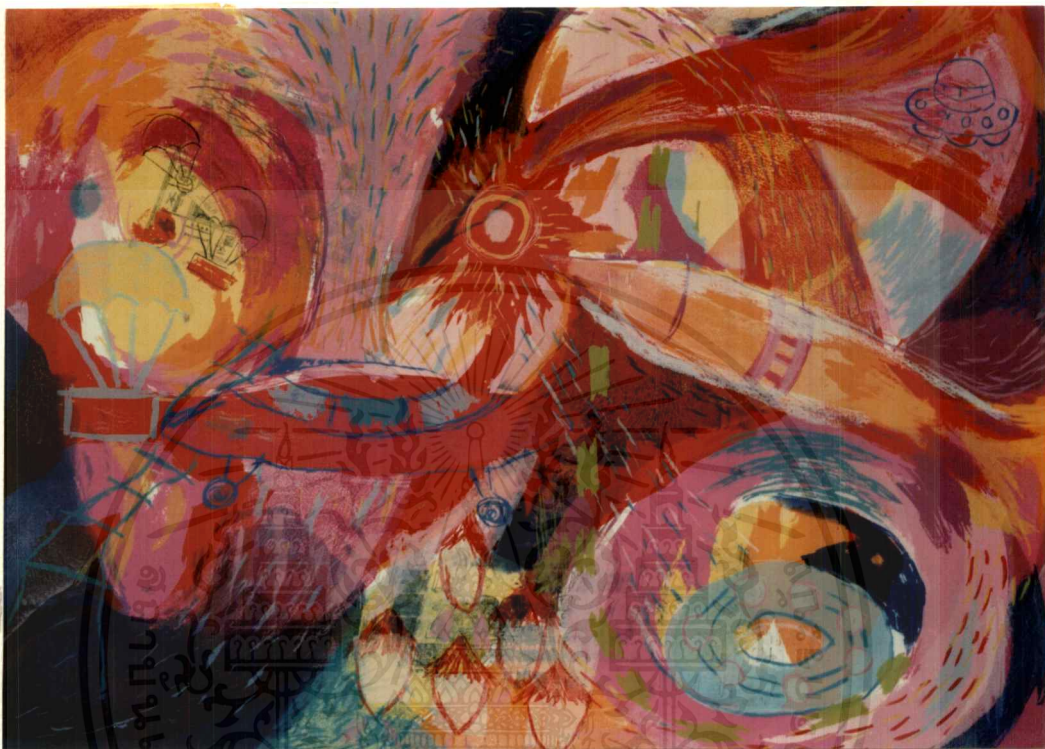

ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น หมายเลข 2
1996 , ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ , 50 X 70 ซม.

Responding to my feeling with toys NO . 2

1996 , Lithograph , 50 X 70 cm.

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 3

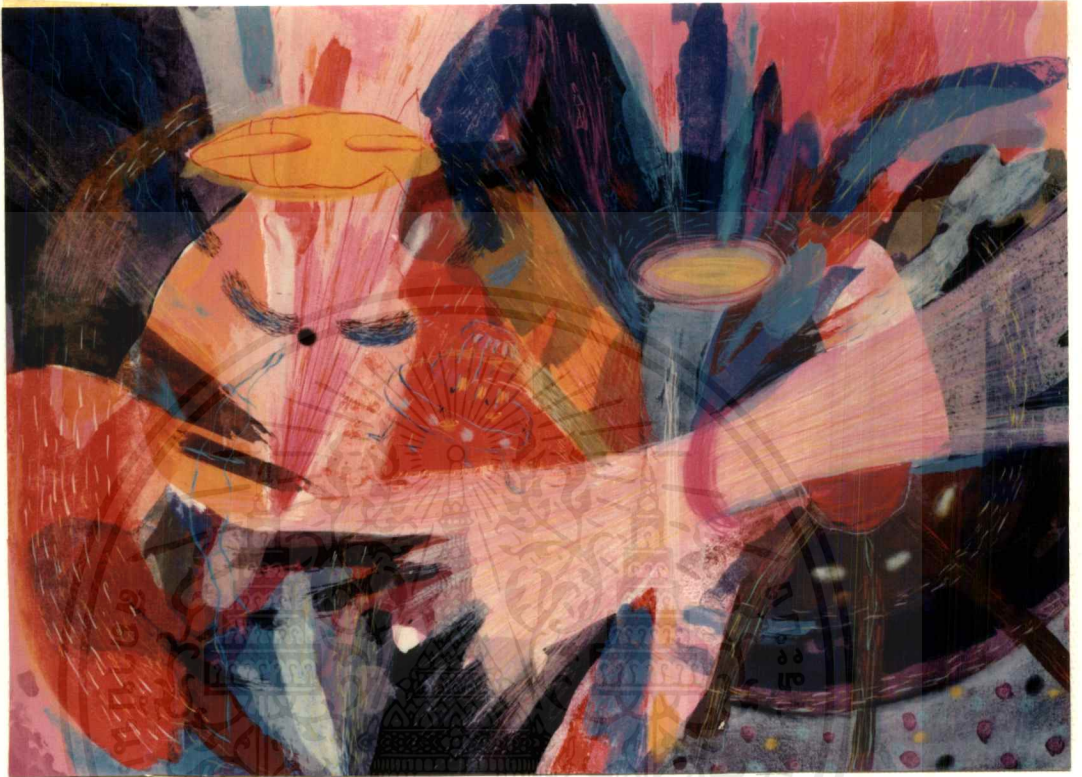

ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเด็กเล่น หมายเลข 3
1997 , ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ , 55 X 75 ซม.

Responding to my feeling with toys NO . 3

1997 , Lithograph , 55 X 75 cm.

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 4

ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น หมายเลข 4

1997 , ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ , 75 X 105 ซม.

Responding to my feeling with toys NO . 4

1997 , Lithograph , 75 X 105 cm.

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 5

ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น หมายเลข 5
1997 , ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ , 55 X 75 ซม.

Responding to my feeling with toys NO . 5
1997 , Lithograph , 55 X 75 cm.

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ หมายเลข 6

ความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อของเล่น หมายเลข 6

1997 , ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ , 55 X 75 ซม.

Responding to my feeling with toys NO . 6

1997 , Lithograph , 55 X 75 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ศาสตราจารย์ชวลิต นิ่มเสมอ . องค์ประกอบของศิลปะ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2534 .

รองศาสตราจารย์กัญญา เจิญสุภกุล . ความเป็นไปได้ในการทำภาพพิมพ์หินในประเทศไทย : บริษัทอัมรินทร์พรินต์ติ้งกรุ๊ป จำกัด , 2534 .

รองศาสตราจารย์กัญญา เจิญสุภกุล . “สาธิตการทำงานภาพพิมพ์หิน” : วารสารอาร์ตเรคคอร์ด อินไทยแลนด์ 1 (กุมภาพันธ์ , 2538) , หน้า 45 - 49 .

ประวัติผู้แต่ง

ชื่อ	นางสาวภัทรีธีรา เศวงชัยขง
เกิด	19 พฤศจิกายน 2517
ประวัติการศึกษา	โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการแสดงผลงาน	ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2539 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเอสวีไอเอ ครั้งที่ 2