

จินตนาการจากความทรงจำ
(IMAGINATION IN MEMORY)

นางสาว สุทธาสินี สุวุฒโท

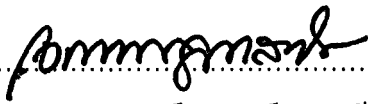

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2541

เลขที่...
เลขทะเบียน... 34484
วัน, เดือน, ปี... 11 พ.ย. 2542

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลปินพันธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสณีย์)

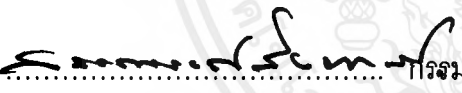
คณะกรรมการตรวจศิลปินพันธ์
.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)

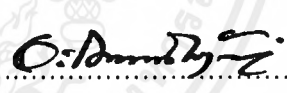

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

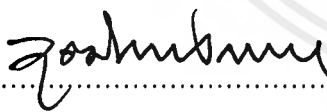

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

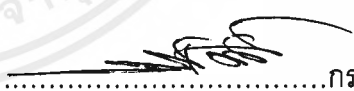

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

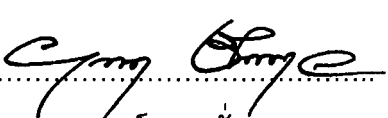

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

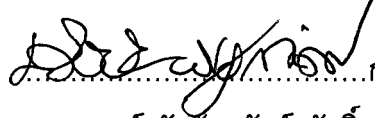

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวรรณรงค์ สิงหนเสนี)

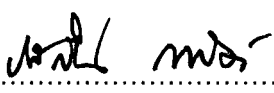

.....กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์วุฒิมกร คงคา)

.....กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ
(อาจารย์ยุพา ชั่งกุล)

.....กรรมการ
(อาจารย์ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์รสลิน กาสต์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพันธ์
(อาจารย์ยุพา ชั่งกุล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์	:	จินตนาการจากความทรงจำ (IMAGINATION IN MEMORY)
ชื่อ	:	นางสาวสุทธาสินี สุวุฒโฑ
สาขาวิชา	:	ภาพพิมพ์
ภาควิชา	:	วิจิตรศิลป์
ปีการศึกษา	:	2541
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อาจารย์ยุพา ช่างกุล

บทคัดย่อ

เนื่องจากข้าพเจ้าเองมีความทรงจำที่ติดลอคในวัยเด็กที่ผ่านมา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะ อันเกิดจากความประทับใจ ซึ่งได้แก่ การฟังนิทาน ได้เล่นของเล่น เช่นตุ๊กตานานาชนิด ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าโดยตรง โดยแสดงออกผ่านแนวความคิดที่ว่า ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกเสมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก หนังสือนิทาน ตุ๊กตา ของเล่นต่าง ๆ ของเด็ก ก่อนที่จะนำมาสร้างงานศิลปะจากข้อมูลนี้ ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรง เรื่องราว และ บรรยากาศต่าง ๆ มาจัดองค์ประกอบตามจินตนาการของข้าพเจ้า ผลงานภาพร่างที่สร้างขึ้นมีจำนวน 19 ชิ้น แบ่งการพัฒนาภาพร่างเป็น 4 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดข้าพเจ้าได้แสดงรูปทรง และบรรยากาศที่แตกต่างกัน ตามแต่เนื้อหาในการพัฒนาภาพร่างในแต่ละชุด และเลือกสรรมาสร้างเป็นงานพิมพ์ จำนวน 5 ชิ้น ใช้เทคนิคการพิมพ์ของกระบวนการพิมพ์ แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood cut) และแม่พิมพ์โลหะ (Etching)

ผลงานศิลปะชุดนี้ ใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ เช่น รูปทรง สี พื้นผิว น้ำหนัก และพื้นที่ว่าง แทนค่าความหมายและจัดวางองค์ประกอบนำมาวิเคราะห์ และตรวจสอบถึงการ ใช้ เพื่อสามารถนำมาเป็นการพัฒนาผลงานให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ข้าพเจ้าหวังไว้

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้เกิดจาก 1.การทำเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ (Etching) และแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood cut) ผสมผสานกันเพื่อนำ 2 เทคนิค มารวมกันทำให้เกิดปัญหา คือความสมบูรณ์ในภาพยังเกิดขึ้นน้อยอยู่ หลังจากที่ข้าพเจ้าทำเทคนิคแม่พิมพ์โลหะทับซ้อนบนเทคนิค แม่พิมพ์แกะไม้ เนื่องจากโดยหวังว่าแม่พิมพ์โลหะจะสามารถสร้างน้ำหนักให้ลงตัวในทีเดียว ข้อเสนอแนะ คือ ต้องเซาะร่องไม้แล้วอัดหมึกแทนเพลทโลหะ เพื่อสร้างขอบเขตของรูปทรงให้มีน้ำหนักที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. เกิดจากความไม่ชำนาญในการสร้างแม่พิมพ์โลหะ จึงทำให้เกิดเป็นเขม่าขึ้นบนพื้นเพลท เมื่ออัดสีลงไปสีจะไปทำปฏิกิริยากับเขม่าบนเพลท ทำให้เกิดสีเข้มกว่าปกติ ข้อเสนอแนะ คือ ต้องกัดร่องเพลทโลหะให้ลึกกว่าปกติทุกส่วน เพื่อกันผิวหน้าของเพลทโลหะทำปฏิกิริยากับสี ในขณะที่กำลังเซ็ดสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าภายใต้หัวข้อเรื่อง “จินตนาการจากความทรงจำ” เป็นหลักสูตรของปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชา วิจารณ์ศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2541 มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน คือ ส่วนของผลงานสร้างสรรค์ (ภาพพิมพ์) และ ส่วนของภาคินิพนธ์ ซึ่งมีข้อมูลของเรื่องราว, ที่มาของความบังคาลใจ , แนวความคิดในการสร้างสรรค์, ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการทางภาพพิมพ์ แม่พิมพ์แกะไม้ และ แม่พิมพ์โลหะ, การวิเคราะห์และพัฒนาการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลการสรุปไว้ครบถ้วน โดยข้าพเจ้าหวังว่าการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้สนใจในงานศิลปะ

นางสาว สุทธาสินี สุวุฒโท

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกด้วยความเคารพ และกตัญญูอย่างสูง ต่อ บิดา มารดา และผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์
ตลอดจนบรรดาคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิจิตรศิลป์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ

ก

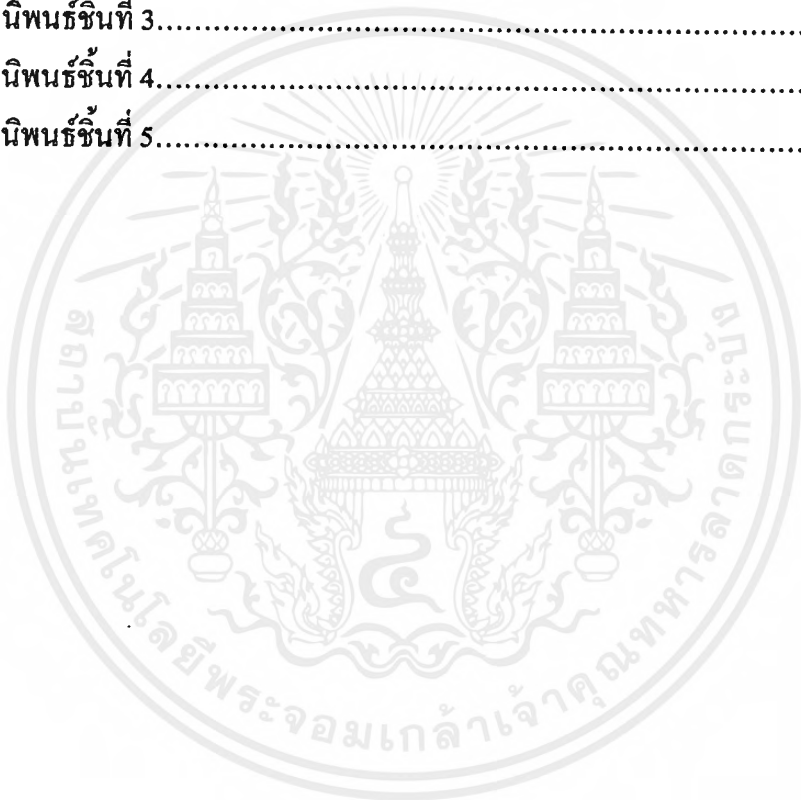
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
คำนำ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ.....	จ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์	2
บทที่ 2 ความมั่นคงใจ และแนวความคิดสร้างสรรค์.....	3
2.1 ที่มาแห่งความมั่นคงใจ.....	3
2.2 อิทธิพลและการสร้างสรรค์.....	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	7
บทที่ 3 การดำเนินงานสร้างสรรค์.....	8
3.1 การศึกษาหาข้อมูล.....	8
3.2 การนำข้อมูลเข้าสู่วิธีการสร้างสรรค์ และสร้างภาพร่าง.....	8
3.3 การสร้างภาพร่าง.....	13
3.4 เทคนิคการสร้างสรรค์.....	22
บทที่ 4 พัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	25
ผลงานชิ้นที่ 1	25
ผลงานชิ้นที่ 2	26
ผลงานชิ้นที่ 3	27
ผลงานชิ้นที่ 4	28
ผลงานชิ้นที่ 5	29
บทที่ 5 บทสรุป	30
บรรณานุกรม	31
ประวัติผู้เขียน	32

สารบัญภาพ

1. ภาพประกอบที่มาแห่งความบันเทิง.....	4
2. ภาพถ่ายข้อมูล.....	10
3. ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์.....	13
4. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	25
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2.....	26
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3.....	27
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4.....	28
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5.....	29

บทที่ 1

บทนำ

ในช่วงหนึ่งของชีวิตทุกคนล้วนแต่ผ่านวัยเด็กมาด้วยกันทั้งนั้น คงจะตระหนักกันดีว่า ช่วงชีวิตในวัยเด็กก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากชีวิตในวัยเด็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลเอาใจใส่เติมความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กได้รู้จัก การดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม เช่น รู้จักการให้ รู้จักการเสียสละ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รักสัตว์ รักธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าสังคมใดเด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝัง ความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในครอบครัวแล้ว ในสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่ปราศจาก ปัญหาทางสังคม ทำให้สังคมนั้น ๆ มีความสงบสุขและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนแต่ผ่านวัยเด็กมาด้วยกันทั้งนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าช่วงชีวิตในวัยเด็ก เป็นช่วงที่มีแต่ความสุข ความฝัน ความสนุกสนาน และไร้เดียงสาจนแทบที่จะไม่เคยพบพานกับความทุกข์ยากใด ๆ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวข้าพเจ้าเองมีความทรงจำที่ติดลอคในวัยเด็กที่ผ่านมา ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะ อันเกิดจากความประทับใจในวัยเด็ก โดยเฉพาะในช่วงที่มีความสุขที่สุด ซึ่งได้แก่ การฟังนิทาน และอ่านหนังสือนิทาน ได้เล่นของเล่น และตุ๊กตา นานาชนิด ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กทุกคนก็ควรมีความรู้สึกเหมือนข้าพเจ้าที่อยากจะวาดฝันได้เป็นตัวละครในเทพนิยายเรื่องต่าง ๆ เช่น อยากจะเป็นเจ้าหญิง เจ้าชาย อยากจะผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ ตลอดจนอยากเป็นเพื่อนเล่นกับสัตว์ และสามารถพูดจาสื่อสารกับสัตว์ได้

การที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนที่อยู่ในวัยเด็ก เนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ถ้าหากเด็กทุกคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูแต่ในสิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะช่วยสร้างอุปนิสัยใจคอตลอดจน ความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน เด็กเหล่านั้นก็จะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติ และ ถ้าหากเด็กทุกคนได้รับการเอาใจใส่ อบรมเลี้ยงดูที่ดีจากผู้ใหญ่เท่าเทียมกัน ในอนาคตข้างหน้าโลกก็จะมีแต่ความสุข

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อต้องการนำเสนอ ความทรงจำที่รู้สึกประทับใจในวัยเด็ก
2. เพื่อต้องการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นความฝันของเด็ก ซึ่งได้จากตัวละครในหนังสือนิทานของเด็ก
3. เพื่อต้องการให้สังคมได้หันมาสนใจ และให้ความสำคัญในความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของเด็ก
4. เพื่อต้องการให้ทราบว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ก็มีความฝันด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งความฝันของบางคนก็มักกลายเป็นจริง
5. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการดำรงชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาให้ยังคงอยู่ต่อไป
6. เพื่อที่จะศึกษา ถึงการนำความคิดสร้างสรรค์ผ่านออกมาในงานศิลปะ ให้รู้ถึงการลำดับขั้นตอน และ การดำเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษางานศิลปะภาพพิมพ์

1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม (SEMI – ABSTRACT) ด้วยการใช้โครงสร้างรูปทรงที่มาจากจินตนาการของข้าพเจ้า โดยนำมาจากข้อมูลในหนังสือนิทาน และ ความนึกฝันของข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ในบรรยากาศของจินตนาการแห่งความทรงจำ ผลงานศิลปะชุดนี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นในรูปแบบของผลงานภาพพิมพ์ ด้วยกลวิธีของแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood cut) และแม่พิมพ์โลหะ (Etching) สิ่งที่เน้นในภาพ คือ รูปทรง สี บรรยากาศ โดยใช้สีสร้างบรรยากาศให้เป็นไปตามอารมณ์นึกคิด ในจำนวน 5 ชิ้น มีขนาดงานประมาณ 70 * 90 cm.

บทที่ 2

ความมั่นคงใจและแนวความคิดสร้างสรรค์

2.1 ที่มาแห่งความมั่นคงใจ

ในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจ และคิดว่าช่วงเวลาในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ข้าพเจ้าได้ฟังนิทาน ฟังเพลง ได้รับตุ๊กตาและของเล่นมากมาย จนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า และมีอิทธิพลต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักจะวาดฝัน และจินตนาการอยู่เสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนและพูดคุยกับตุ๊กตาหรือของเล่นต่าง ๆ เหล่านั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวละครในนิทาน ตุ๊กตาหรือของเด็กเล่น มีความรู้สึกนึกคิด สามารถสื่อสาร และมีอากัปกริยาทุกอย่างเหมือนคน เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์ทั้งสิ้น

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยมุ่งเน้นให้เป็นจินตนาการที่เกิดจากความทรงจำที่ดี

ภาพประกอบที่มาแห่งความบันดาลใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่มาแห่งความบันเทิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลในการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานของข้าพเจ้าเป็นอิทธิพลที่มาจากตุ๊กตา หนังสือนิทานต่าง ๆ สัตว์ และ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- นิทานและตัวละครหรือการ์ตูนที่เกิดจากเรื่องราวและการเล่านิทาน ซึ่งสืบทอดกันมา นานนับพันปี เป็นเรื่องราวที่ผู้ใหญ่ได้คิดแต่งขึ้น เพื่อเป็นคติสอนใจ และปลูกฝังความรู้ สึกนึกคิดต่าง ๆ ความรัก ความเข้าใจ การเสียสละ การคิดแก้ไขปัญหา ความรับผิดชอบ ความกตัญญูคุณงามความดี ฯลฯ
- ตุ๊กตาและของเล่นเด็ก เป็นสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อแทนความรัก ความอบอุ่น และความนุ่มนวล นอกจากนั้นตุ๊กตาและของเล่น ยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กมี พัฒนาการทางอารมณ์ ร่างกาย สมอง สติปัญญา และจิตใจ เช่น ตุ๊กตาคlothie ที่ทำจากผ้า นุ่ม ๆ เป็นของเล่นที่ให้ความรู้สึก นุ่มนวล อบอุ่น, จิ๊กซอว์ เป็นของเล่นที่ช่วยให้เด็กได้ พัฒนาสายตากับการลำดับภาพ หรือ ตุ๊กตาต่าง ๆ ที่ทำให้ดูเหมือนเป็นเพื่อนกับมนุษย์ ได้

ต้นไม้ สายน้ำ และ สัตว์ต่าง ๆ

มนุษย์เกิดมาท่ามกลาง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งดังกล่าวได้ แต่จำเป็นอย่างยี่งที่ต้องช่วยกันดำรงรักษาไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ และเกื้อกูลกัน ถ้าหากสิ่งเหล่านี้ได้ สูญสิ้น เสื่อมสลายไป มนุษย์ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

2.3 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึก เสมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังเด็ก โดยใช้เรื่องราวจากหนังสือนิทานเด็ก และ ความทรงจำในวัยเด็กมาเป็น สัญลักษณ์ แทนชีวิตสร้างบรรยากาศด้วยโครงสร้างที่ดูแล้วอบอุ่น นุ่มนวล เน้นถึงบรรยากาศโดยรวม และจากจินตนาการที่ข้าพเจ้านึกฝัน

บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

การดำเนินงานในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดลำดับการทำงานตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่การสร้างสรรค์ด้วยการทำภาพร่าง และ เทคนิคในการสร้างสรรค์ ดังลำดับต่อไปนี้

3.1 การศึกษาหาข้อมูล

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่สืบเนื่องจากความคิดที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้าจึงต้องศึกษาในเรื่องราวของเด็ก และ จิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กก่อนที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ดังนั้น สิ่งของต่าง ๆ ในสมัยเด็ก อาทิเช่น ตุ๊กตา นิทาน และของเล่นต่าง ๆ จึงเป็นลำดับแรกที่ต้องศึกษา เช่น นิทาน สมัยเด็กที่ข้าพเจ้าชอบ ตุ๊กตา และของเล่นสมัยวัยเด็กที่ผูกพันตลอดจนช่วงเวลาต่าง ๆ อาทิ เช่น ตอนเช้า กลางวัน และ ตอนเย็น ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของบรรยากาศ เช่น จากยามเช้าภายในห้องที่มีแสงแดดอ่อน ๆ ส่องแสงผ่านหน้าต่างกระทบบนผนังห้องมายังของเล่นที่ตั้งเรียงราย ทำให้เกิด ความมีชีวิตชีวาที่สดใส เป็นต้น อีกทั้งในเรื่องของสถานที่ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะชุดนี้ คือ ข้าพเจ้าได้หยิบยกข้อมูลของภาพวิว ทิวทัศน์ ต้นไม้ต่าง ๆ มาสื่อให้เห็นถึง ความสดชื่น สดใส และให้ร่วมใจสร้างความร่มเย็น สวนดอกไม้ สายน้ำ ลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลริน ดูแล้วทำให้รู้สึกถึงความรื่นรมย์ และมีชีวิตชีวา

3.2 การนำข้อมูลเข้าสู่วิธีการสร้างสรรค์ และสร้างภาพร่าง

จากข้อมูลที่รวบรวม ข้าพเจ้าได้วาดฝันจากความทรงจำในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งจากนิทานของเล่น และธรรมชาติ นำมาประมวลเป็นเรื่องราวจนเกิดเป็นจินตนาการแห่งความทรงจำ เพื่อที่จะนำมาจัดวางองค์ประกอบในแบบต่าง ๆ สิ่งที่น่าสนใจในภาพ คือ รูปทรง สี บรรยากาศ โดยใช้สีสร้างบรรยากาศให้เป็นไปตามอารมณ์ ความนึกคิดพร้อมทั้งใช้โครงสีที่เป็นบรรยากาศให้เห็นถึงความสดชื่น และสดใส บางภาพเน้นโครงสีฟ้า ชมพูอ่อน บางภาพเน้นโครงสีฟ้า เขียวอ่อน ที่กลมกลืนกัน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 การสร้างภาพร่าง

ข้าพเจ้าสร้างภาพร่างขึ้นทั้งหมด 19 ชิ้น แบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1	มีจำนวน	6	ชิ้น	เลือกไปสร้างเป็นผลงานจริง	2	ชิ้น
ชุดที่ 2	มีจำนวน	5	ชิ้น	เลือกไปสร้างเป็นผลงานจริง	1	ชิ้น
ชุดที่ 3	มีจำนวน	4	ชิ้น	เลือกไปสร้างเป็นผลงานจริง	1	ชิ้น
ชุดที่ 4	มีจำนวน	4	ชิ้น	เลือกไปสร้างเป็นผลงานจริง	1	ชิ้น

ภาพร่างชุดที่ 1

สร้างขึ้นทั้งหมด 6 ชิ้น เพื่อเลือกนำไปขยายเป็นผลงานจริง 2 รูป

ภาพร่างที่ 1.1

ภาพร่างที่ 1.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างที่ 1.3

ภาพร่างที่ 1.4

ภาพร่างที่ 1.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างที่ 1.6

จากภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้แสดงออกโดยมีที่มาจากความทรงจำที่เกิดจากตุ๊กตา และของเล่นต่าง ๆ โดยสร้างองค์ประกอบให้มีโครงสร้างในวรรณะเขียน ซึ่งในภาพร่างชุดนี้มี โทณสี สีฟ้า และสีชมพูอ่อน ตลอดทั้ง 6 ภาพ ในลักษณะที่สื่อถึงความสดใส อบอุ่น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จากจินตนาการที่หลากหลาย ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 2 และภาพร่างชิ้นที่ 4 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 เนื่องจากภาพร่างชิ้นที่ 2 ได้สื่อให้เห็นถึงความอบอุ่นของแม่ที่มีต่อลูก และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ลักษณะองค์ประกอบที่มีน้ำหนักเป็นกลุ่มก้อน เป็นโครงสร้างให้ภาพนี้เกิดความสมดุลย์กัน ดูแล้วไม่กระจัดกระจาย ส่วนภาพร่างชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้าได้เลือกมาสร้างสรรค์เนื่องจากในภาพนี้มีโครงสร้างของน้ำหนักที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด โดยเกิดจากตัวประธานในภาพซึ่งเป็นน้ำหนักที่ทำให้ภาพสมบูรณ์

ภาพร่างชุดที่ 2

สร้างขึ้นทั้งหมด 5 ภาพ เพื่อเลือกนำไปใช้ขยายเป็นผลงานจริง 1 ภาพ

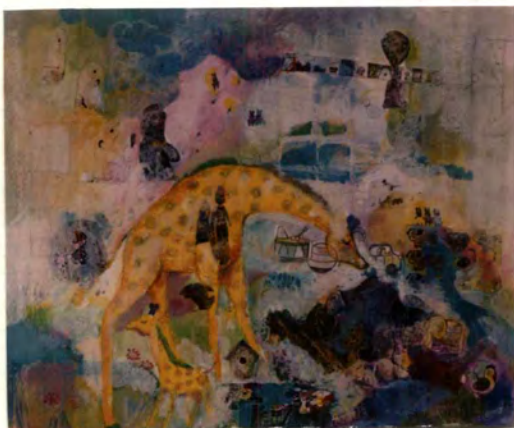
ภาพร่างที่ 2.1

ภาพร่างที่ 2.2

ภาพร่างที่ 2.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างที่ 2.4

ภาพร่างที่ 2.5

จากภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาบรรยากาศ โครงสร้าง และรายละเอียดของสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผสมผสาน รวมตัวกันของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยได้ข้อมูลจากสถานที่ ภาพวิว และช่วงเวลา เช่น เวลาเช้า กลางวัน และเย็น ต้นไม้ ใบหญ้าที่ให้ความชุ่มชื้น สดใส และของเล่นต่าง ๆ รวมถึงภาพเด็กจากหนังสือนิทาน การละเล่นของเด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้นำมาผสมผสานกันให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน โดยข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 4 มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะชิ้นที่ 3 เนื่องจากข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่า ต้นไม้นั้นเป็นที่พักพิงของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย และเน้นให้เห็นถึงความเอื้ออาทร ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โครงสร้างของภาพร่างชุดนี้เป็นโทนสีธรรมชาติ เป็นโครงสร้างเขียว ชมพูอ่อน เพื่อให้สื่อให้เห็นกับความสดชื่น สดใส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

สร้างขึ้นทั้งหมด 4 ภาพ เพื่อเลือกนำไปขยายเป็นผลงานจริง 1 ภาพ

ภาพร่างที่ 3.1

ภาพร่างที่ 3.2

ภาพร่างที่ 3.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างที่ 3.4

ภาพร่างชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าได้ทำภาพร่างเพื่อต้องการพัฒนางานต่อจากผลงานชิ้นที่ 3 โดยให้ความสำคัญกับดินไม้ สายน้ำ ทิวทัศน์ และความสดชื่น สดใส โดยเป็นการผสมผสานของสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น ฝูงตา ของเล่นต่าง ๆ ภาพจากหนังสือนิทาน และธรรมชาติเป็นต้น โดยข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 3 มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะชิ้นที่ 4 เนื่องจากภาพร่างชิ้นที่ 3 ให้ความรู้สึกเสมือนเป็นความทรงจำในวัยเด็ก ซึ่งในภาพร่างได้หยิบยกของเล่นต่าง ๆ อาทิเช่น ฝูงตาสวมยี่เก็ก และเรื่องราวจากหนังสือนิทานสมัยก่อน มาผสมผสานเข้าด้วยกัน รวมถึงบรรยากาศ สี น้ำหนักที่คงอยู่ด้วยกันได้ โดยสื่อให้เห็นถึงการพักผ่อน พึ่งพากันและกัน

จากภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้สอดแทรกสายธาร ลำน้ำ ลงไปในภาพร่าง เพราะสายน้ำต่าง ๆ ได้สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนและคนชนบท ที่ใช้สายน้ำเป็นที่พึ่งพิงในการทำมาหากิน และดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งโครงสีในภาพร่างชุดนี้ เป็นสีฟ้า และสีเขียว เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสดใส และมีชีวิตชีวา

ภาพร่างชุดที่ 4

สร้างชิ้นทั้งหมด 4 ชิ้น เพื่อเลือกไปขยายเป็นผลงานจริง 1 ภาพ

ภาพร่างที่ 4.1

ภาพร่างที่ 4.2

ภาพร่างที่ 4.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่ควรนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาและของทางโรงเรียนจากเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างที่ 4.4

ภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้จินตนาการ และความรู้สึกซึ่งข้าพเจ้าจินตนาการไปว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถพูดได้ สื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างเข้าใจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำรูปทรงซึ่งได้จากหนังสือนิทานเรื่อง ขุนกลางกับช้างน้อย ซึ่งเป็นเรื่องราวของสัตว์กับมนุษย์ ซึ่งสื่อสารกัน และใช้สายน้ำเป็นที่พักพิงให้เกิดความสนุกสนาน และชื่นฉ่ำใจ ข้าพเจ้าได้เลือกภาพร่างที่ 2 มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะชิ้นที่ 5 เนื่องจากภาพร่างที่ 2 มีองค์ประกอบที่เป็นบรรยากาศของทิวทัศน์ และสายน้ำที่สื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน ฟังพาท้าทายกันได้ชัดเจนที่สุด โดยโครงสีในภาพร่างชุดนี้เป็นสีในวรรณะสีเขียว เน้นสีฟ้า สีฟ้าอ่อน สีเขียว เป็นหลัก เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสดชื่น เบิกบาน แจ่มใส

3.4 เทคนิคการสร้างสรรค์

ในกระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) และ แม่พิมพ์โลหะ (Etching) ซึ่งข้าพเจ้าได้ผสมผสานแม่พิมพ์ทั้ง 2 เทคนิคเข้าด้วยกันในการสร้างสรรค้งานของข้าพเจ้า

มีรายละเอียด และขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนอันดับแรก ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) เพื่อสร้างพื้นผิวและบรรยากาศโดยรวมของภาพ ซึ่งเทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. เครื่องมือที่ใช้แกะไม้ ซึ่งมีหลายขนาด แต่ละขนาดมีความแตกต่างกัน โดยดูจากลักษณะหัวของเครื่องมือแต่ละตัว ถ้าเป็นหัวที่มีลักษณะตัววีแหลม การแกะก็จะเป็นเส้นเล็ก เป็นต้น
2. ไม้ ซึ่งไม้แต่ละชนิดมีลักษณะและลวดลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะใช้
3. ลูกกลิ้ง เป็นอุปกรณ์สำหรับกลิ้งสีให้เรียบในการพิมพ์แต่ละครั้ง
4. สี เป็นสีเขื่อน้ำมัน ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว แต่การพิมพ์ในแต่ละครั้งควรใส่น้ำมันลินสีดเล็กน้อยเพื่อลดความเหนียวลง ซึ่งจะง่ายต่อการเช็ดหมึกออก
5. น้ำมันทินเนอร์ และน้ำมันสน ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ (น้ำมันทินเนอร์จะไม่ใช้ล้างอุปกรณ์ที่เป็นยางหรือพลาสติก เช่น ลูกกลิ้ง)

เมื่อทำบรรยากาศโดยรวมด้วยเทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงทำเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. เพลทโลหะ ที่ข้าพเจ้าใช้นั้นคุณสมบัติที่ใช้แตกต่างกับเพลทโลหะชนิด Zinc Plate จึงทำให้เกิด ความไม่ชำนาญในการสร้างงานบนเพลทโลหะในระยะแรก
2. เหล็กปลายแหลม (Needle) เป็นตัวขูดขีดลงบนแม่พิมพ์โลหะ เพื่อสร้างเส้นที่แสดงขอบเขตขององค์ประกอบ และรูปทรง หรือส่วนที่ต้องการ
3. น้ำกรด ใช้เพื่อกัดพื้นเพลทโลหะให้มีความแตกต่างกันของน้ำหนัก
4. หมึกสี สีควรมีคุณสมบัติเหลวไม่เหนียวมากนัก อาจใช้น้ำมันลินสีดผสมเล็กน้อยเพื่อให้เหลวใส

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คัดไม้ตามต้องการ โดยวัดขนาดจากการขยายภาพร่าง (Sketch)
2. นำแบบร่างที่ขยายมาแล้วมาวางบนไม้โดยวางกลับด้าน ไม้ให้ตรงข้ามกับแบบร่าง แล้วลอกลายโดยใช้สีชอล์ก
3. แกะน้ำหนัก โดยคัดส่วนที่เป็นสีอ่อนก่อน แล้วแกะตามบรรยากาศของสีที่ต้องการ

4. เมื่อทำบรรยากาศดีโดยเทคนิคและไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเพททโลหะไปตัดให้เท่ากับเพททไม้ หรือตัดตามต้องการ โดยดูจากน้ำหนักที่จะใส่ลงไปในภาพ แล้วทาวานิชดำปิดหน้าเพททโลหะไว้ รอให้แห้ง
5. ใช้เหล็กปลายแหลม (Needle) ชูดขีดลงบนเพททแม่พิมพ์โลหะเพื่อสร้างเส้นที่แสดงขอบเขตองค์ประกอบ และรูปทรงหรือส่วนที่ต้องการ ตามแบบร่างที่มีการจัดเตรียมไว้ แล้วนำไปแช่น้ำกรด 1:30 เป็นเวลา 30 นาที หรือ 45 นาที ตามต้องการ
6. ทำพื้นผิว (Relife) โดยการล้างวานิชดำที่ทาอยู่บนหน้าเพททแม่พิมพ์ออกในบางที่ เพื่อสร้างพื้นผิวต่าง ๆ ลงบนแม่พิมพ์ ซึ่งพื้นผิวที่เกิดขึ้นนั้นจะได้จากปฏิกิริยาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - ปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับน้ำมัน ทำให้วานิชดำเกิดคราบบนแม่พิมพ์
  - วัสดุที่มีพื้นผิวต่าง ๆ ทาด้วยวานิชดำ และปะ ทับ ลงบนแม่พิมพ์ซึ่งทำให้เกิดพื้นผิวในหลาย ๆ ลักษณะ
  - การหยคน้ำมันสนหรือน้ำมันทินเนอร์ลงบนแม่พิมพ์ที่มีวานิชดำปิดอยู่ จะทำให้เกิดคราบและร่องรอยบนแม่พิมพ์

หลังจากทำเทคนิคข้างต้นที่กล่าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำแม่พิมพ์ไปแช่ลงในน้ำกรดที่มีอัตราส่วนกับน้ำกรด 1:15 ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้เวลาตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง และในบางครั้งมีการสร้างน้ำหนักอย่างหยาบ ๆ ด้วยการใช้สีสเปรย์พ่นลงบนแม่พิมพ์ก่อน จึงนำไปแช่น้ำกรดที่เตรียมไว้

7. การพิมพ์ทดสอบครั้งที่ 1 เพื่อทดสอบน้ำหนักที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์ และดูความสมบูรณ์ของพื้นผิวที่สร้างขึ้นบนแม่พิมพ์

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 7.1 ล้างวานิชดำออกจากเพททแม่พิมพ์ให้สะอาด
- 7.2 นำกระดาษอาร์ตด้านสำหรับพิมพ์งานไปแช่น้ำ
- 7.3 ผสมหมึกพิมพ์โดยใช้น้ำมันลินสีดผสมให้สีเหลว (สีดำ)
- 7.4 เสร็จแล้วจึงเริ่มลงมืออัดหมึกลงไปบนพื้นผิวที่เกิดขึ้นจนทั่วทั้งแผ่น
- 7.5 ใช้กระดาษซับเอาหมึกออก แล้วใช้กระดาษลอกลายเซ็คจนแม่พิมพ์สะอาด
- 7.6 นำแม่พิมพ์ที่อัดหมึก และซับหมึกออกเรียบร้อยแล้ว ไปพิมพ์บนแท่นพิมพ์ โดยวางกระดาษที่เตรียมไว้พิมพ์งาน เพื่อตรวจเช็คผลที่เกิดขึ้น

8. ขั้นตอนการสร้างน้ำหนัก (Aquatint)

เมื่อพิมพ์ทดสอบเสร็จแล้ว ให้นำแม่พิมพ์ล้างให้สะอาด โดยทินเนอร์ และน้ำมันสน พร้อมด้วยน้ำมันบัสโซ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเพททโลหะเพื่อกันเขม่าที่จะทำให้เกิดสีหม่น นำแม่พิมพ์โลหะที่ล้างสะอาดแล้วมาโรยผงเลือดมังกร (Red Dragon) เพราะผงเลือดมังกรจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่ บนแม่พิมพ์ การโรย จะ โรย 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละ 30 นาที จึงนำแม่พิมพ์ไปปิ้งบนเตาที่มีความร้อน เพื่อที่จะทำให้ผงเลือดมังกรละลายเกาะติดกับผิวหน้าของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งงานเวลาหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แม่พิมพ์ หลังจากนั้นใช้ดินสอไขและวานิชดำกั้นน้ำกรด ซึ่งจะค่อย ๆ เขียนลงบนแม่พิมพ์เพื่อสร้างความเป็นมวล และปริมาตร ให้แก่รูปทรงตามต้องการ เมื่อแช่น้ำกรดครบ 30 นาที แล้วจึงนำแม่พิมพ์ไปล้างให้สะอาดก่อนนำไปพิมพ์

9. ขั้นตอนการพิมพ์ทดสอบครั้งที่ 2 มีขั้นตอนและขบวนการเช่นเดิม คือ การพิมพ์ทดสอบครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของน้ำหมึกที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพิ่มเติมลงไปบนแม่พิมพ์ก่อนเข้าสู่ขบวนการพิมพ์จริง

10. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงานจริง

เมื่อตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอาแม่พิมพ์ไปล้างให้สะอาดเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์จริง โดยใช้ขั้นตอนการพิมพ์เช่นเดียวกับการพิมพ์ทดสอบครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ดังนี้ อัดสีตามที่ต้องการลงไปบนเพลทแม่พิมพ์ให้สมบูรณ์ แล้วจึงเช็ดขอบเพลทให้สะอาด เพื่อไม่ให้ขอบกระดาษเปราะเปื้อน วางกระดาษที่มีพื้นของภาพพิมพ์แกะไม้ให้เท่ากับเพลทโลหะ นำกระดาษปรีฟวางบนกระดาษพิมพ์เพื่อเพิ่มความแน่นของน้ำหมึกแทน กดแทนตามน้ำหมึกที่พอเหมาะ

11. ตรวจสอบน้ำหมึก และรายละเอียดของภาพพิมพ์ เมื่อพิมพ์เสร็จข้าพเจ้าพบว่า เมื่อพิมพ์แม่พิมพ์แกะไม้ แล้วนำแม่พิมพ์โลหะพิมพ์ทับลงไป ข้าพเจ้าไม่สามารถควบคุมเทคนิคแม่พิมพ์โลหะให้สมบูรณ์ได้ เพราะความไม่ชำนาญในการพิมพ์เพลทสังกะสีตะกั่ว ทำให้ต้องแก้ไขน้ำหมึกและบรรยากาศให้สมบูรณ์ โดยการแกะไม้เขาเป็นร่องทำน้ำหมึกแล้วอัดหมึกสี แทนการกดน้ำหมึกในเพลทโลหะ

บทที่ 4

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นที่ 1

ขนาด 70 * 73 ซม.

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงจินตนาการต่าง ๆ ที่มาจากความทรงจำที่เกิดจากตุ๊กตา โดยการสร้างองค์ประกอบให้มีโครงสร้าง วรรณะสีเย็น ได้แก่ สีฟ้าอ่อน สีชมพูอ่อน เป็นต้น

การสร้างรูปทรงโดยมีที่มาจากหนังสือเด็ก หนังสือนิทาน ในลักษณะสื่อถึงความอบอุ่น ความรัก ความเอื้ออาทรของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้สร้างสรรค์จากจินตนาการที่หลากหลาย รูปทรงที่เกิดจาก ตุ๊กตาสัตว์ (หมี, กระต่าย, แม่กระต่าย) ภาพเด็กผู้หญิงกำลังอุ้มตุ๊กตา ภายในภาพอยู่ในบรรยากาศที่ใช้สีที่ข้อนให้เกิดมิติเป็นจินตนาการที่เป็นเรื่องราวในความนึกฝัน ข้าพเจ้าเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้โดยการใช้เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) ในการพิมพ์พื้น แล้วจึงใช้เทคนิคแม่พิมพ์โลหะ (Etching) ในจุดเด่นบางส่วนของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

ขนาด 60 * 83 ซม.

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ภาพให้มีบรรยากาศของภาพวิว ท้องฟ้า และดวงดาวระยิบระยับไกลๆ เป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นเป็นภาพของการเล่านิทาน แม่หมีเล่านิทานให้ลูกหมี, ลูกหมีกำลังนอนหลับฝันอย่างมีความสุข, พ่อกระต่ายกำลังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจินตนาการจากความทรงจำ โดยใช้โครงสี สีฟ้า สีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีในวรรณะเย็น บ่งบอกถึงความสุข ความฝัน และความสดใส เสมือนได้อยู่ท่ามกลางท้องฟ้าอันเว้งว่าง และทุ่งหญ้าอันกว้างไกล

ภายในภาพอยู่ในบรรยากาศที่ใช้สีทับซ้อนให้เกิดมิติเป็นจินตนาการ ที่เป็นเรื่องราวในความนึกฝัน ข้าพเจ้าเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) เพื่อคลุมโครงสีในภาพแล้วใช้แม่พิมพ์โลหะ (Etching) เพื่อสร้างน้ำหนักในภาพผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าใช้วิธีการของแม่พิมพ์โลหะ ปริมาณมากกว่าผลงานชิ้นที่ 1 เล็กน้อย

ผลงานชิ้นที่ 3

ขนาด 70 * 90 ซม.

ผลงานชิ้นนี้เน้นการสร้างสรรค์ ซึ่งได้พัฒนาเรื่องของบรรยากาศ โคร่งสี และรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผสมผสานและรวมตัวกันของสัตว์ เช่น นก ยีราฟ ม้า และของเล่น อาทิ ตุ๊กตา ไขลาน เป็ด ไขลาน ภาพเด็กจากหนังสือนิทาน และการละเล่นของเด็ก เป็นภาพเด็กกำลังเล่นวงล้อ เล่นพินคาบ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ได้นำมาผสมผสานเพื่อสื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันทางสังคม การแบ่งปัน ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนการพึ่งพาอาศัย ซึ่งในภาพใช้สีวรรณะเย็น ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งเปลี่ยนจากโคร่งสี สีฟ้า มาเป็นโคร่งสีเขียว สีเหลือง ภายในภาพ อยู่ในบรรยากาศที่ใช้สีจากเทคนิคแม่พิมพ์โลหะเป็นน้ำหนักครอบคลุมทั่วทั้งภาพ แล้วจึงใช้เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ทับซ้อนให้เกิดมิติ ซึ่งได้ลักษณะที่เปลี่ยนไปจากผลงานชิ้นที่ 1 และผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 4

ขนาด 70 * 90 ซม.

ในวัยเด็กข้าพเจ้าชอบสะสมของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตา ตุ๊กตากระดาษ และหนังสือการ์ตูนต่างๆ ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในตุ๊กตาตัวหนึ่ง ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความน่ารัก และความไร้เดียงสาของเด็ก ซึ่งเด็กในยุคปัจจุบันอาจไม่เคยได้พบเห็นตุ๊กตานี้

ภาพชุดนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาโดยการนำตุ๊กตาที่ข้าพเจ้าชอบมารวมกับตุ๊กตาสัตว์ในหนังสือนิทานต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผสมผสานกับบรรยากาศของธรรมชาติที่เหมือนจริง เช่น ต้นไม้ มีลักษณะของลำต้นและใบที่ให้ความรู้สึกของความร่มเย็น แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมโดยทั่ว เสมือนเป็นที่พักพิงให้ความปลอดภัยต่อสิ่งต่าง ๆ โดยโครงสร้างเป็นสีเขียว ฟ้ำ สีชมพู สื่อให้เห็นความชุ่มชื้น ร่มรื่น บรรยากาศในภาพใช้เทคนิคแม่พิมพ์โลหะ (Etching) ครอบคลุมทั่วภาพแล้วใช้สีจากเทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) ทับซ้อนลงไปให้เกิดมิติ

ผลงานชิ้นที่ 5

ขนาด 70 * 87 ซม.

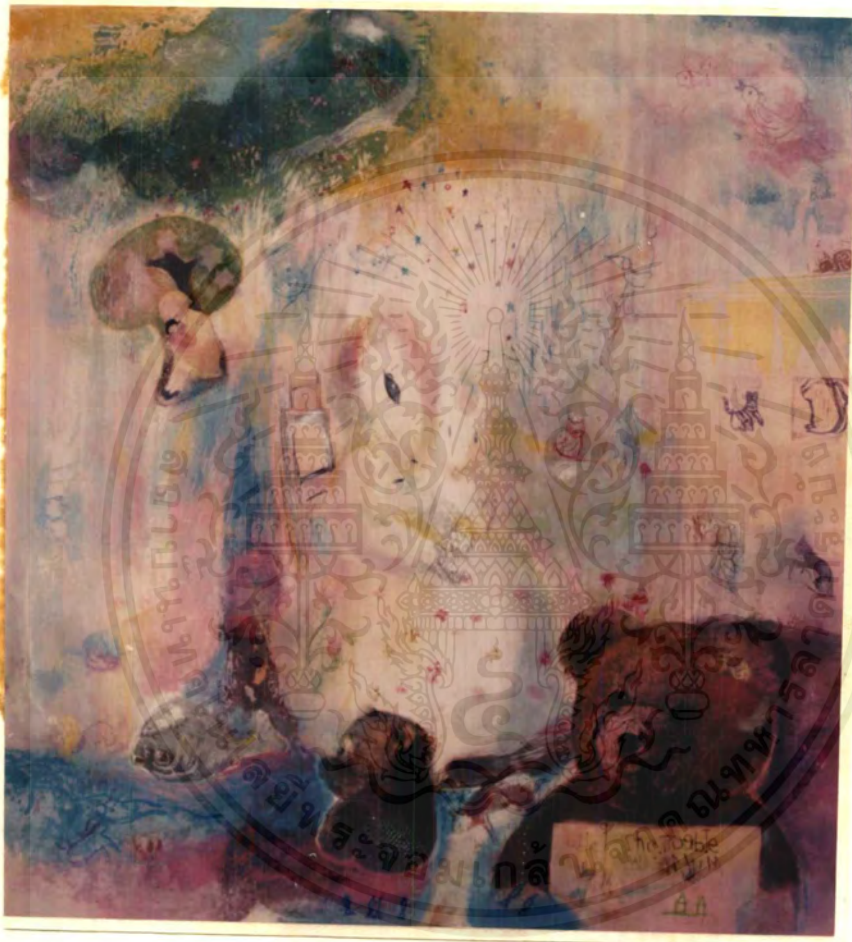
เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้จินตนาการ และความรู้สึก ซึ่งข้าพเจ้าจินตนาการไปว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถพูดได้ สื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างเข้าใจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนารูปทรงจากหนังสือนิทาน โดยนำเอาเรื่องขุนกลางกับช้างน้อย ซึ่งข้าพเจ้าประทับใจมาเป็นสื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงความรื่นเริง สดใส และความเข้าใจซึ่งกันและกันในหมู่สัตว์ทั้งหลาย โดยมีธรรมชาติอันประกอบด้วยสายน้ำ ท้องฟ้า ทุ่งหญ้า แวดล้อมอยู่ โครงสีที่ใช้เป็น โครงสีฟ้า สีเขียว และสีชมพูอ่อน มีการทับซ้อนกันด้วยโครงสีจากเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ (Etching) และแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) มาผสมผสานจนเกิดเป็นมิติต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ ชุด

จินตนาการจากความทรงจำ (IMAGINATION IN MEMORY)

1. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว (ONCES UPON A TIME)
2. ความทรงจำหมายเลขหนึ่ง (MEMORY ONE)
3. ต้นไม้ของฉัน (MY TREE)
4. ต้นไม้ของฉันหมายเลข 2 (MY TREE NUMBER 2)
5. เสียงเพลงแห่งสายน้ำ (THE SONG OF THE RIVER)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระจอมเกล้าเจ๊ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง “จินตนาการจากความทรงจำ” เป็นเรื่องราวที่นำมาจากจินตนาการที่เกิดจากความประทับใจในวัยเด็กของข้าพเจ้า ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเตือนสติให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเด็ก และให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อเด็กมากขึ้น

ผลงานชุดนี้ เป็นงานภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) และแม่พิมพ์โลหะ (Etching) ผสมผสานเข้าด้วยกัน มีจำนวนทั้งหมด 5 ชิ้น ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน และสร้างสรรค์รูปแบบของงานได้ตรงตามแนวความคิด และวัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าตั้งไว้

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ไขทั้งในเรื่องของการนำความสำคัญของนิทาน การ์ตูน ความคิดฝันในวัยเด็ก และสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมาเป็นหลักในการเสนอความคิด การนำความคิดมาสร้างสรรค์ให้ตรงกับเรื่องราว, การเลือกใช้รูปแบบของงาน, การใช้ทัศนธาตุเป็นสื่อ แทนค่าให้ตรงความหมายที่ต้องการแสดงออกตลอดจนการปฏิบัติงานพิมพ์ และแก้ปัญหาทางเทคนิค

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา : ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ มีขั้นตอนและปัญหาทางเทคนิคมาก ในงานศิลปะชุดนี้ ข้าพเจ้าประสบปัญหาในการสร้างแม่พิมพ์ เนื่องจาก ข้าพเจ้าไม่ชำนาญในการทำเพลทโลหะ จึงทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากมีเขม่าขึ้นในขณะที่เช็ดสีที่ผสมลงไป ในเพลท ซึ่งเขม่าจะเกิดขึ้นมากผิดปกติ จึงทำให้สีที่ลงไปในตัวหน้าเพลทโลหะ ได้ทำการผสมกับเขม่า จึงเป็นเหตุให้สีคล้ำขึ้น

ข้อเสนอแนะ : ควรทำโดยการกัดร่องเพลทโลหะให้ลึกกว่าปกติทุกส่วนที่จะอัดสีลงไป เพื่อกันผิวหน้าของเพลทโลหะ ทำปฏิกิริยากับสีในขณะที่กำลังเช็ดสี

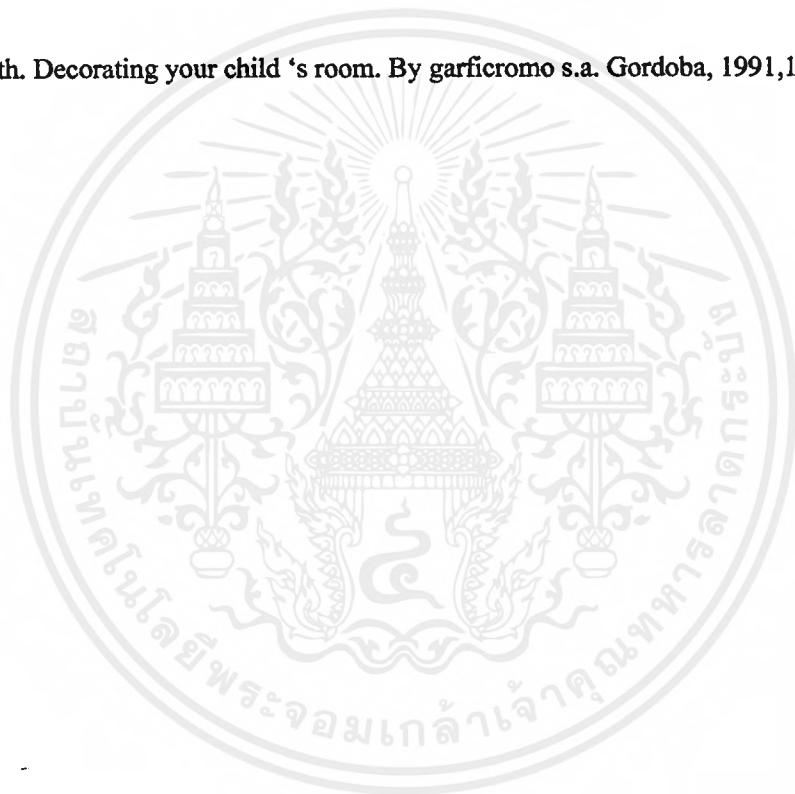
บรรณานุกรม

ซิวัน วิสาสะ, ปรีดา ปัญญาจันทร์. ต้นไม้ในสวน. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2541

รณี เลิศล้อมใส. กาลครั้งหนึ่ง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2530

สุเทพ สนวนานนท์. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2510

KEEVILL, elizabeth. Decorating your child 's room. By garficromo s.a. Gordoba, 1991,1995

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ** นางสาว สุทธาสินี สุวฒโฑ
- เกิด** 30 เมษายน 2520 จ. กรุงเทพมหานคร
- ที่อยู่** 47/2 หมู่ 8 ซ.ศุภกามยงน์ 2 คลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
- ประวัติการศึกษา**
- โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  - วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
  - ภาควิชา วิจิตรศิลป์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการแสดงผลงาน**
- 2535 ผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
- 2537 ผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
- 2538 ศิลปกรรม “นำสิ่งที่คือชีวิต” ครั้งที่ 7
- 2539 ร่วมแสดงผลงาน Happening Art, Performance ในงานลาดกระบัง
นิทรรศ ครั้งที่ 4
- 2540 ร่วมแสดงผลงาน Smallprint ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิจิตรศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2541 ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- 2541 ศิลปกรรมร่วมสมัย กสิกรไทย
- 2541 ร่วมแสดงผลงาน Smallprint ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง