

ต้นกำเนิดอาร์ตทอย (Art Toy)

Photo: <https://www.gqthailand.com/exclusive/gq-hype/article/gq-hype-vol-242>

อาร์ตทอย (Art toy) หรือ ดีไซน์เนอร์ทอย (Designer Toy) เป็นคำเดียวกัน หมายถึงของเล่นรูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยศิลปินนักออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์ นักวาดภาพประกอบ หรือคนในวงการศิลปะ ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตุ๊กตาแร็กเตอร์ หรือโมเดลต่างๆ ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น พลาสติก ABS ไวนิล ไม้ โลหะ ยาง และเรซิน และมีทั้งที่เป็นงานทำมือ หรือจะสั่งผลิตกับโรงงานก็ได้ในจำนวนจำกัด เพื่อกลุ่มนักสะสมหรือแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวศิลปินเอง

อาร์ตทอย (Art Toy) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “ของเล่นศิลปะ” เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลปะและของเล่นในยุคปลายศตวรรษที่ 20 แนวคิดเบื้องต้นมาจากศิลปินที่ต้องการสร้างชิ้นงานที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นกว่างานศิลปะแบบดั้งเดิม เช่น ภาพวาดหรือประติมากรรม อาร์ตทอยเริ่มต้นในทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะในฮ่องกงและญี่ปุ่น ศิลปินอย่าง Michael Lau ชาวฮ่องกง ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการนี้ ด้วยการสร้าง “Urban Vinyl” ซึ่งเป็นของเล่นที่ใช้วัสดุไวน์ลและออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และกระจายไปยังศิลปินอื่น ๆ เช่น Eric So และ KAWS อาร์ตทอยไม่ใช่เพียงของสะสม แต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในด้านดนตรี สตรีทอาร์ต และแฟชั่น สิ่งที่ทำให้อาร์ตทอยแตกต่างคือการออกแบบที่มีเอกลักษณ์และการผลิตแบบจำนวนจำกัด (Limited Edition) ทำให้นักกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก

การเติบโตและความสำคัญของอาร์ตทอยในยุค 2000 อาร์ตทอยกลายเป็นกระแสหลักที่เติบโตไปทั่วโลก ศิลปินระดับโลกอย่าง Takashi Murakami, Yoshitomo Nara, และ Medicom Toy จากญี่ปุ่น ต่างมีส่วนร่วมในวงการนี้ ด้วยการสร้างผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมป๊อป อาร์ตทอยยังเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้บริโภค ศิลปินสามารถแสดงตัวตนผ่านการออกแบบ ขณะที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสงานศิลปะในรูปแบบที่จับต้องได้ นอกจากนี้ยังมีงานนิทรรศการเฉพาะสำหรับอาร์ตทอย เช่น “DesignerCon” ในสหรัฐอเมริกา และ “Toy Soul” ในฮ่องกง ด้วยการผสมผสานของความคิดสร้างสรรค์

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อาร์ตทอยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคศิลปะใหม่ ที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกและการสร้างแรงบันดาลใจ

เรย์มอนด์ ชอย (Raymond Choy) ศิลปินชาวฮ่องกงได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า ‘Qee’ (คิ) ซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่หัวจะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระต่าย หนู ลิง และหมี เป็นต้น แต่จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ไมเคิล หลิว (Michael Lau) เจ้าของฉายา Godfather of Designer Toys อีกหนึ่งศิลปินชาวฮ่องกง ที่ได้แสดงผลงานในชื่อ ‘Gardeners’ ซึ่งนำเอาตัวโมเดลทหาร G.I. Joe ซึ่งวางขายเกลื่อนท้องตลาดในช่วงเวลานั้นมาแต่งตัวใหม่ในแนวสตรีต จนได้รับความสนใจไปทั่วโลก ในปากของญี่ปุ่นก็มีหมี ‘แบร์บริค’ (Bearbrick) ซึ่งเป็นผลงานของทตสึฮิโกะ อาคาชิ (Tatsuhiko Akashi) เจ้าของบริษัท Medicom Toy บริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยมักจะมีการทำงานร่วมกับศิลปินมากมาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นหมีแบร์บริคที่มีลักษณะเฉพาะ มีจำนวนจำกัด กลายเป็นของหายากและมีราคาสูงสำหรับนักสะสม นอกจากฝั่งเอเชียแล้ว อาร์ตทอยในสหรัฐอเมริกาก็ได้รับความนิยมมาช้านาน จากศิลปินยุคแรกๆ อย่างแฟรงค์ โคซิก (Frank Kozik) ศิลปินชาวอเมริกันที่สร้างสรรค์ผลงานแปลกๆ อย่างซีรีส์ ‘Mongers’ ที่นำเอาโดนัท มะเขือเทศ เฟรนช์ฟรายส์ และแฮมเบอร์เกอร์มายืดบุหรืใส่ปาก ไปจนถึงบริษัท Kidrobot ผู้ผลิตอาร์ตทอยกับซีรีส์ชุด ‘Dunny’ อันโด่งดัง

ขณะที่ในบ้านเราเดิมทีคนสะสมอาร์ตทอยค่อนข้างเป็นกลุ่มคนเล็กๆ ที่ชื่นชอบในตัวศิลปิน และไม่ได้มองว่าของเล่นเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย แต่แล้วการเกิดขึ้นของงาน Thailand Toy Expo เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว และจัดต่อเนื่องทุกปีที่เซ็นทรัลเวิลด์ (ยกเว้นช่วงโควิด-19) โดยนักสะสมของเล่นอย่างจีป-พงศธร ธรรมวัฒน์ ทำให้อุตสาหกรรมของเล่นไทยขยายวงกว้างมากขึ้น

- ที่มา
- Wong, C. (2022). History of Art Toys. Art & Design Journal.
 - Lee, M. (2019). Michael Lau and the Urban Vinyl Movement. Creative Asia.
 - Toy Soul Exhibition Official Website: www.toysoul.hk
 - sanook.com/women.com

คำถามที่ 1 แบบเลือกตอบ

คำถาม : อาร์ตทอย (Art Toy) หรือ ดีไซน์เนอร์ทอย (Designer Toy) เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงเวลาใด และในประเทศใด?

1. ทศวรรษ 1980 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ทศวรรษ 1990 ในประเทศฮ่องกงและญี่ปุ่น
3. ทศวรรษ 2000 ในประเทศไทย
4. ทศวรรษ 1970 ในประเทศอังกฤษ

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 2. ทศวรรษ 1990 ในประเทศฮ่องกงและญี่ปุ่น

กระบวนการอ่าน: การรู้ตำแหน่งข้อสนเทศในบทอ่าน

สถานการณ์: สาธารณะ

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน

จากบทความเรื่อง อาร์ตทอย ข้อความเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นจงเลือกข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในแต่ละข้อความ

ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น	ข้อเท็จจริง	ความคิดเห็น
อาร์ตทอย (Art Toy) หรือ ดีไซน์เนอร์ทอย (Designer Toy) เป็นของเล่นที่ออกแบบโดยศิลปินนักออกแบบ เช่น กราฟิคดีไซน์เนอร์ และนักวาดภาพประกอบ โดยทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก ABS ไวนิล ไม้ โลหะ ยาง และเรซิน		
อาร์ตทอยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ศิลปินสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นในรูปแบบที่จับต้องได้		
ไมเคิล หลิว (Michael Lau) ศิลปินชาวฮ่องกง ได้รับฉายาว่า “Godfather of Designer Toys” จากผลงานชื่อ ‘Gardeners’ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสอาร์ตทอย		
การจัดงานนิทรรศการเฉพาะ เช่น Thailand Toy Expo ช่วยสร้างการยอมรับและขยายวงการอาร์ตทอยในประเทศไทยอย่างมาก		

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : ข้อเท็จจริง, ความคิดเห็น, ข้อเท็จจริง, ความคิดเห็น

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 3 แบบเติมคำตอบแบบปิด

คำถาม อ่านข้อความด้านล่างและใส่ตัวเลขตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง อาร์ตทอย

ข้อความ	ลำดับเหตุการณ์
Michael Lau ศิลปินชาวฮ่องกง บุกเบิกวงการด้วยการสร้าง “Urban Vinyl” ซึ่งใช้วัสดุไวน์ลและออกแบบให้มีเอกลักษณ์ Eric So และ KAWS เป็นอีกศิลปินที่มีส่วนช่วยขยายแนวคิดนี้	
การเติบโตในยุค 2000 และความนิยมทั่วโลก ศิลปินระดับโลก เช่น Takashi Murakami และ Yoshitomo Nara มีบทบาทสำคัญในวงการอาร์ตทอย การจัดงานนิทรรศการ เช่น “DesignerCon” และ “Toy Soul” ช่วยเผยแพร่อาร์ตทอยในระดับสากล	
การเติบโตของอาร์ตทอยในประเทศไทย งาน Thailand Toy Expo ที่จัดขึ้นต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยจีป-พงศธร ธรรมวัฒน์ งานนี้มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอาร์ตทอยในไทยเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น	
ในยุคปลายศตวรรษที่ 20 อาร์ตทอยเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลปะและของเล่น ศิลปินต้องการสร้างงานศิลปะที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่างานแบบดั้งเดิม เช่น ภาพวาดหรือประติมากรรม	
ผลงานเด่น เช่น ‘Qee’ โดย Raymond Choy และ ‘Gardeners’ โดย Michael Lau ในฮ่องกง Bearbrick โดย Medicom Toy จากญี่ปุ่น และซีรีส์ ‘Mongers’ โดย Frank Kozik ในสหรัฐฯ	

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 2,3,5,1,4

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 4 แบบเติมคำตอบแบบเปิด

คำถาม เพราะเหตุใด อาร์ตทอย จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่ยุค 1990 มาจนถึงปัจจุบัน

คำตอบ.....

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ :

การผสมผสานศิลปะกับของเล่น อาร์ตทอยเป็นการนำศิลปะมาประยุกต์กับของเล่น ทำให้เป็นงานที่จับต้องได้ง่ายกว่าศิลปะแบบดั้งเดิม เช่น ภาพวาดหรือประติมากรรม ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของงานศิลปะได้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้

การออกแบบที่มีเอกลักษณ์

อาร์ตทอยถูกออกแบบให้มีความเป็นตัวตนของศิลปิน แต่ละชิ้นงานมีความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในแง่ของรูปทรง สี สัน และคอนเซปต์

การผลิตแบบจำนวนจำกัด (Limited Edition) อาร์ตทอยมักผลิตในจำนวนจำกัด ซึ่งสร้างความหายากและเพิ่มคุณค่าให้กับผลงาน ทำให้นักสะสมมองว่าเป็นสินค้าพิเศษที่ควรค่าแก่การครอบครอง

การสะท้อนวัฒนธรรมร่วมสมัยอาร์ตทอยมักเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมป๊อป สตรีทอาร์ต ดนตรี และแฟชั่น ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ

การจัดนิทรรศการและงานแฟร์เฉพาะ นิทรรศการ เช่น “DesignerCon” หรือ “Thailand Toy Expo” เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยโปรโมตอาร์ตทอยและเชื่อมโยงศิลปินกับผู้บริโภค ทำให้ความนิยมแพร่หลายมากขึ้น

การสนับสนุนจากศิลปินชื่อดัง ศิลปินชื่อดัง เช่น Michael Lau, KAWS, Takashi Murakami, และ Medicom Toy มีส่วนช่วยยกระดับอาร์ตทอยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

ความเป็นของสะสมและการสร้างชุมชนอาร์ตทอยเป็นมากกว่าของเล่น แต่ยังเป็นของสะสมที่นักสะสมใช้แสดงตัวตน และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มคนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกัน

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 5 แบบเติมคำตอบแบบอิสระ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม นักเรียนเห็นด้วยกับอาร์ตทอยบทรูปที่ว่า “อาร์ตทอย จึงกลายเป็นทั้งงานศิลปะและสินค้าที่มีคุณค่าในสายตาผู้คนทั่วโลก”จงอธิบายด้วยคำพูดของตนเอง

คำตอบ.....

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ :

- อาร์ตทอย (Art Toy) ได้กลายเป็นทั้งงานศิลปะและสินค้าที่มีคุณค่าในสายตาผู้คนทั่วโลก เนื่องจากการผสมผสานระหว่างศิลปะกับของเล่นอย่างลงตัว ศิลปินได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตัวการ์ตูนหรือโมเดลต่างๆ ที่ไม่เพียงมีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ แต่ยังสะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สิ่งที่ทำให้อาร์ตทอยมีคุณค่า คือการผลิตในจำนวนจำกัด (Limited Edition) ซึ่งเพิ่มความพิเศษและทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสม นอกจากนี้ อาร์ตทอยยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อสารตัวตนและแนวคิดของตนผ่านงานออกแบบ ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อหรือผู้สะสมก็สามารถเชื่อมโยงกับงานศิลปะในรูปแบบที่จับต้องได้
- ความสำคัญของอาร์ตทอยยิ่งเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนของศิลปินชื่อดังระดับโลก เช่น Michael Lau, Takashi Murakami และแบรนด์อย่าง Medicom Toy ที่ทำให้อาร์ตทอยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมป๊อป ดนตรี และแฟชั่น นอกจากนี้ งานแสดงนิทรรศการเฉพาะ เช่น Thailand Toy Expo หรือ DesignerCon ก็ช่วยยกระดับอาร์ตทอยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน