

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัตว์โลก 2021

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

WORLD ANIMAL 2021

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS EDUCATION)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2020
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	สัตว์โลก 2021
โดย	เจษฎายุทธ ครองสุข
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ศึกษา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ทิพนนท์ แยมมณีชัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เกาทอง)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(รองศาสตราจารย์ทิพนนท์ แยมมณีชัย)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)

626120003 : ทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : สัตว์โลก 2021

นาย เจษฎายุทธ ครองสุข: สัตว์โลก 2021 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ทิพนนท์ แยมมณีชัย

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ สัตว์โลก 2021 (Parents : World animal 2021) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคงานทัศนศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้เทคนิคผงคาร์บอนในการสร้างสรรคผลงาน ด้วยการแทนค่าปัญหาของสังคมด้วยสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ดูร้าย ก้างกัดกิน แย่งชิงกัน ผ่านรูปแบบจิตรกรรม โดยนำแรงบันดาลใจจากการพบเจอสภาพปัญหาของสังคมที่เห็นอยู่กันในปัจจุบันหรือจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรคมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรคผลงานเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของสังคม

ผลงานสร้างสรรคแสดงให้เห็นถึงสภาวะของสังคมที่มีปัญหาถ่ายทอดจากความรู้สึกด้วยภาพสัตว์ประกอบที่ดูร้ายในเทคนิควิธีการวาดด้วยผงคาร์บอนบนกระดาษ (Carbon powder on paper) จำนวน 5 ชิ้น

ได้แก่ 1. ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา 2. วัจนของปัญหา 3. เวลาและการเปลี่ยนแปลง 4. โควิด 2021 5. เศษเสี้ยวของปัญหา

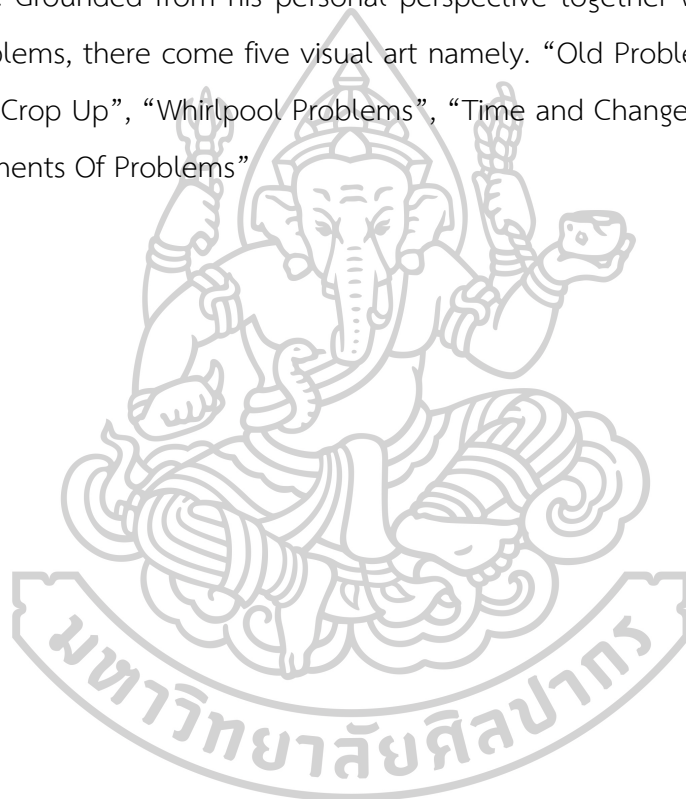

626120003 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION)

Keyword : World animal 2021

MR. JESSADAYOOT KRONGSUK : WORLD ANIMAL 2021 THESIS ADVISOR :
ASSOCIATE PROFESSOR TIPPANET YAEMMANEECHAI

The creative research on title of Word animal (World animal 2021) is aimed to study the creative visual arts. These visual arts are two-dimensional the artist of this research reflected and illustrated social problems through the ferocious figures of animals. Grounded from his personal perspective together with the existing real-world problems, there come five visual art namely. “Old Problems Remain, and The New Ones Crop Up”, “Whirlpool Problems”, “Time and Changes”, “Covid 2021” and “The Fragments Of Problems”

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “สัตว์โลก 2021” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วย การให้ความช่วยเหลือและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ทิพนนท์ แยมมณีชัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ที่ให้ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงานและประกอบอาชีพและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่การทำวิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ศึกษา รุ่นที่ 11 ทุกคนที่ช่วยให้กำลังใจและให้การ ช่วยเหลือในการทำงานมาโดยตลอด

ท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนวิทยานิพนธ์และผลงาน สร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ วิทยานิพนธ์ “สัตว์โลก 2021” นี้ เป็นผลผลิตที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือจากคณาจารย์ เพื่อนนักศึกษาและบิดามารดา จึงขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้เกิดวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เจษฎายุทธ ครองสุข

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
1.3 กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์.....	3
1.4. สมมติฐานของการศึกษา.....	3
1.5 ขอบเขตการศึกษา.....	3
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา.....	4
1.5.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ.....	4
1.5.3 ขอบเขตด้านเทคนิคและวิธีการ.....	4
1.6. ขั้นตอนการศึกษา.....	4
1.6.1 รวบรวมข้อมูล.....	4
1.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและภาพร่าง.....	4
1.6.3.การสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	5
1.7. วิธีการศึกษา.....	5
ขั้นตอนที่ 1.....	5

ชั้นตอนที่ 2	5
ชั้นตอนที่ 3	5
ชั้นตอนที่ 4	5
1.8. คำนิยามศัพท์	5
1.9 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	6
1.10 ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย	6
1.11 ประโยชน์ที่ได้รับ	6
บทที่ 2 เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	7
1. อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดแรงบันดาลใจ.....	7
1.1 แรงบันดาลใจ.....	8
2. ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 ทฤษฎีสัญญาวิทยา (Semiology).....	9
2.2 ทฤษฎีการแสดงออก.....	10
2.3 ทฤษฎีรูปทรง.....	12
2.4 ศิลปะรูปแบบจิตรกรรม	14
2.5 ป่าหิมพานต์.....	18
3. อิทธิพลทางศิลปกรรม	19
3.1 กิตติศักดิ์ เทพเกาะ	19
3.2 ชงชัย ศรีสุขประเสริฐ	24
3.3 Hans Ruedi Giger	30
3.4 Jono dry.....	33
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์.....	40
1. แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	40
1.1 แนวคิด	40

1.2 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	40
2. รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน.....	40
3. วิธีการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์.....	41
3.1 การศึกษาข้อมูล.....	41
3.2 การสร้างสรรค์ภาพร่าง (Sketch).....	41
3.3 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม.....	41
ผลงานชิ้นที่ 1 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา.....	46
ผลงานชิ้นที่ 2 วัฏวนของปัญหา.....	51
ผลงานชิ้นที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง.....	55
ผลงานชิ้นที่ 4 โควิด 21.....	60
ผลงานชิ้นที่ 5 เศษเสี้ยวของปัญหา.....	65
4. ชั้นวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	69
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	71
6. อุปสรรคในการค้นคว้า.....	72
7. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย.....	72
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	73
1. พัฒนาการช่วงที่ 1.....	74
สรุป ผลงานช่วงการพัฒนาที่ 1.....	77
ข้อเสนอแนะ.....	77
2. พัฒนาการช่วงที่ 2.....	78
สรุป ผลงานช่วงการพัฒนาที่ 2.....	84
ข้อเสนอแนะ.....	84
3. พัฒนาการช่วงที่ 3.....	84
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	85

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2	89
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3	93
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4	97
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5	101
บทที่ 5 สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	108
สรุปการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	108
กรอบการทำงาน.....	108
วิเคราะห์และอภิปรายผล.....	109
ข้อเสนอแนะ	113
รายการอ้างอิง	114
ประวัติผู้เขียน.....	115

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรม	38
ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพการพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน	42
ตารางที่ 3 รายละเอียดระยะเวลาการทำงาน	71
ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ผลงาน	73
ตารางที่ 5 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	86
ตารางที่ 6 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ.....	87
ตารางที่ 7 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	90
ตารางที่ 8 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ.....	91
ตารางที่ 9 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	94
ตารางที่ 10 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	95
ตารางที่ 11 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4	98
ตารางที่ 12 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	99
ตารางที่ 13 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2	102
ตารางที่ 14 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	103
ตารางที่ 15 ตารางสรุปการสร้างสรรค์ผลงาน.....	103
ตารางที่ 16 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชิ้นที่ 1	105
ตารางที่ 17 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชิ้นที่ 2	105
ตารางที่ 18 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชิ้นที่ 3	106
ตารางที่ 19 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชิ้นที่ 4	106
ตารางที่ 20 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชิ้นที่ 5	107

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 กิตติศักดิ์ เทพเกาะ	19
ภาพที่ 2 “ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน”	20
ภาพที่ 3 “โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา คนเต็มไปด้วยความทุกข์”	21
ภาพที่ 4 “The Truth of Life no.3”	22
ภาพที่ 5 “Wheel of Life สัจสารวัฏ”	23
ภาพที่ 6 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ	24
ภาพที่ 7 “จิตรกรรม โลกธรรม 2557”	25
ภาพที่ 8 “โลกีย์ธรรม ๑ ๒๕๕๕”	26
ภาพที่ 9 เสอโตก(อโศกานุสาวรีย์)	28
ภาพที่ 10 Hans Ruedi Giger (ฮันส์ รือดี กีเกอร์)	30
ภาพที่ 11 Alien Pilot in Cockpit	31
ภาพที่ 12 Erotomechanics VII	32
ภาพที่ 13 Jono dry	33
ภาพที่ 14 BERKANA	34
ภาพที่ 15 NURTURED NATURE (FEMALE)	35
ภาพที่ 16 การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์	43
ภาพที่ 17 การดำเนินการจัดภาพร่าง	43
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการร่างภาพ (Sketch)	44
ภาพที่ 19 การเตรียมพู่กันในการทำงาน	44
ภาพที่ 20 การเตรียมผงคาร์บอน	45
ภาพที่ 21 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 “ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา”	46

ภาพที่ 22 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพร่าง (Sketch)	48
ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 1	48
ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 2	49
ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 3	49
ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 4	50
ภาพที่ 27 ผลงานเสร็จสมบูรณ์.....	50
ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 วัจนของปัญหา	51
ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพร่าง (Sketch)	53
ภาพที่ 30 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 การลงน้ำหนัก.....	53
ภาพที่ 31 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 เก็บรายละเอียดพื้นผิวของผลงาน.....	54
ภาพที่ 32 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 เสร็จสิ้น	54
ภาพที่ 33 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง.....	55
ภาพที่ 34 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง.....	57
ภาพที่ 35 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เริ่มการลงน้ำหนัก 1.....	57
ภาพที่ 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เริ่มการลงน้ำหนัก 2.....	58
ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เสร็จสมบูรณ์.....	59
ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 โควิด 21.....	60
ภาพที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 แบบร่าง (Sketch).....	62
ภาพที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ลงน้ำหนัก 1	62
ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ลงน้ำหนัก 2	63
ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ลงน้ำหนัก 3	63
ภาพที่ 43 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เสร็จสิ้น	64
ภาพที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 เศษเสี้ยวของปัญหา	65
ภาพที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 แบบร่าง.....	67

ภาพที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 ลงน้ำหนัก 1	67
ภาพที่ 47 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 เสริมสี	68
ภาพที่ 48 สัตว์หิมพานต์.....	75
ภาพที่ 49 กินรี.....	76
ภาพที่ 50 สัตว์หิมพานต์.....	77
ภาพที่ 51 สัตว์หิมพานต์.....	78
ภาพที่ 52 พญานาค	79
ภาพที่ 53 สัตว์หิมพานต์ 2020	79
ภาพที่ 54 โควิด,สังคมแห่งการแย่งชิง	80
ภาพที่ 55 ตั๋วหา,โควิด 2020	80
ภาพที่ 56 หน้าบ้าน.....	81
ภาพที่ 57 หน้าต่าง.....	82
ภาพที่ 58 ประตู.....	83
ภาพที่ 59 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา.....	85
ภาพที่ 60 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา.....	87
ภาพที่ 61 วังวนของปัญหา.....	88
ภาพที่ 62 วังวนของปัญหา.....	90
ภาพที่ 63 เวลาและการเปลี่ยนแปลง	92
ภาพที่ 64 เวลาและการเปลี่ยนแปลง	94
ภาพที่ 65 โควิด 21	96
ภาพที่ 66 โควิด 21.....	98
ภาพที่ 67 เศษเสี้ยวของปัญหา.....	100
ภาพที่ 68 เศษเสี้ยวของปัญหา.....	102

บทที่ 1

บทนำ

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” (World animal 2021) เป็น การสร้างสรรคผลงานอันมีแรงบันดาลใจมาจากการพบเจอสภาพปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้สร้างสรรคผลงาน นำเสนอผลงานด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผ่านการแทนสัญลักษณ์การประกอบสัตว์ ตูร้ายในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ จำนวน 5 ชิ้นงาน ด้วยเทคนิคผงคาร์บอนบนกระดาษ โดยผลงาน ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.1 ที่มาและความสำคัญในการสร้างสรรคผลงาน

สังคม คือ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์มีลักษณะความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่ง เกิดขึ้นในลักษณะ และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในด้านต่างๆ เช่น อาชีพ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่ อาศัย ฯลฯ สังคมมีมนุษย์เป็นองค์ประกอบหลักและมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบร่วม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้นทำให้เกิดความสามารถในการคิด การสร้าง และ พัฒนาสิ่งต่างๆ ได้ด้วยการรวมแรง ทั้งร่างกายและแรงใจของผู้คนในสังคม เพื่อพัฒนาสังคมเป็นสังคม ที่มีคุณภาพ

ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในระดับที่เป็น สังคมเมืองมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยยกระดับสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับ ส่งผลกระทบ ที่เกิดขึ้นการผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว นั้น ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ความรู้สึกต้องการความทัดเทียมกันในด้านวัตถุ เกิดเป็นการ ดันรน แข่งขัน แย่งชิง จนนำมาสู่สภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน

ปัญหาของสังคม เป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชากรและเป็นสถานการณ์ประชากร นั้นๆไม่พึงต้องการ ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดปัญหาด้วยหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคม การที่ประชากรในสังคมนั้นๆ ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎของสังคม และที่เป็นปัญหาสำคัญในยุค ปัจจุบันนี้เราทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับผลกระทบคือการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือในอีกชื่อคือ โควิด-19 ที่สร้างความเสียหายมากมายต่อประเทศชาติและต่อโลก ผลกระทบที่เราจะพบเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจ้างงาน ด้านการส่งออก ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ

เป็นต้น จากผลสำรวจจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2562 จากประชากรจำนวน 21 ล้านครัวเรือน พบว่า 59.2% (12.7 ล้านครัวเรือน) มีเงินสำรองสะสมไว้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนของค่าใช้จ่ายปกติ และมีถึง 7 ล้านครัวเรือนมีเงินออมสำรองใช้ได้เพียง 1 เดือน นี่คือผลสำรวจในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ที่ จ.สมุทรสาคร¹ และเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังมีระบาดในระลอกที่ 3 และเป็น การระบาดหนักที่สุดของประเทศไทยส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจตกต่ำอัตราการจ้างงานลดลง คนว่างงาน มากขึ้น การส่งออกการศึกษาต้องถูกระงับหรือชะลอตัวลง ปัญหาของไวรัสโคโรนา¹⁹ จึงเป็นตัวอย่าง ของปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและต่อประชากรโลก

ด้วยสภาวะสภาพปัญหาของสังคมไทยที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อให้เกิดสิ่ง เลวร้ายต่างๆ มากมายอันเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าสังคมของมนุษย์มีปัญหาอยู่มาก ไม่ว่าจะเกิดจาก ปัญหาของสภาพแวดล้อม สภาพของสังคม นิสัยที่เห็นแก่ตัว การเอาตัวเอาเปรียบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเกิดมลพิษทางอากาศ โรคติดต่อ ที่ร้ายแรงที่เกิดจากการเห็นแก่ตัว ภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเสื่อมล้ำทางสังคม

ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกสื่อให้เห็น ถึงสภาพปัญหาสังคมของไทยในปัจจุบัน อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เป็น ลักษณะเฉพาะผ่านรูปลักษณะของสัตว์หิมพานต์และสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนจริง ผสมผสานกับการ สร้างสรรค์รูปทรงตามจินตนาการของข้าพเจ้า โดยสะท้อนการดิ้นรน ต่อสู้กัน ของฝูงสัตว์มา อูบมาอูบไปเชื่อมโยงชีวิตของมนุษย์ในสภาพสังคมปัจจุบัน ด้วยรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานด้วยผงคาร์บอนบนกระดาษ

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการสะท้อนสภาพปัญหาของสังคมผ่านการประกอบสัตว์ดู ร้ายด้วยการใช้น้ำหนักอ่อนแก่และศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้เกิดความสะเทือนใจและ ตระหนักต่อสภาวะปัญหาของสังคม

¹ TrueID, รวม 5 ผลกระทบโควิด-19 ในปี 2020, กรุงเทพมหานคร, 2563

1.3 กรอบแนวคิดการสร้างสรรค

1.4. สมมติฐานของการศึกษา

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคผงคาร์บอนบนกระดาษที่มีรูปแบบตามจินตนาการของข้าพเจ้าด้วยภาพสัตว์ประกอบที่ดูร้ายแทนสัญลักษณ์ของปัญหาของสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าชมผลงานชุดนี้ตระหนักและรู้สึกเห็นว่าปัญหาของสังคมมีความโหดร้ายอย่างไร

1.5 ขอบเขตการศึกษา

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ที่มีเนื้อหาสะท้อนแนวความคิดและความรู้สึกของการดิ้นรน ต่อสู้ แข่งขันจนทำให้เป็นป่อกเกิดปัญหาทางสังคม โดยถ่ายทอดผ่านรูปทรงสัตว์ หิมพานต์ สัตว์ที่ดูร้ายและประกอบกับจินตนาการของตน ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างสรรคผลงานบรรลุตามจุดประสงค์ของผลงาน จึงมีการกำหนดเนื้อหา เรื่องราววิธีการอย่างมีขอบเขตและเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผลงานสร้างสรรค์นำเสนอเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาข้อมูลจากสื่อเอกสารต่างๆ ตลอดจนจากประสบการณ์ส่วนตัว ในการรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น จากสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

1.5.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ

นำเสนอในรูปแบบภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านรูปลักษณะของประกอบสัตว์ขึ้นมาใหม่ที่มีลักษณะเหมือนจริง ผสมผสานกับการสร้างสรรค์รูปทรงตามจินตนาการของข้าพเจ้า เพื่อเชื่อมโยงรูปทรงที่สะท้อนเนื้อหา เรื่องราวทางการแสดงออก

1.5.3 ขอบเขตด้านเทคนิคและวิธีการ

ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยผงคาร์บอนบนกระดาษ โดยควบคุมสีที่เกิดขึ้นในผลงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะ ขาว เทา ดำ เพื่อผลการสร้างสรรค์ในการแสดงออกด้านรูปทรง ที่เป็นคุณลักษณะสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาทางความคิด สามารถถ่ายทอดการแสดงออกได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.6. ขั้นตอนการศึกษา

1.6.1 รวบรวมข้อมูล

ศึกษาข้อมูลจากสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน ทฤษฎีแนวความคิดทางสังคมที่สะท้อนถึงปัญหาด้านต่างๆ และทฤษฎีแนวความคิดทางศิลปะ ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์และสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนจริง จากหนังสือ สื่อออนไลน์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลศิลปินที่มีผลงานคล้ายคลึงกันและมีแนวทางเดียวกัน ศึกษาเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและภาพร่าง

นำข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางและรูปแบบ จากแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้รับมาจากปัญหาสังคม แสดงออกในการด้นรน การต่อสู้ที่กำหนดรูปแบบผลงานด้วยการสังเกตภาพร่าง นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคำแนะนำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และพัฒนาในการสร้างสรรค์ในผลงานชิ้นต่อไป

1.6.3. การสร้างสรรค์ผลงานจริง

นำภาพร่างที่สมบูรณ์ มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยการศึกษาทดลองพัฒนาเทคนิคด้วยการใช้ ผงคาร์บอน มาสร้างสรรค์ผลงานบนกระดาษ ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการประกอบรูปทรงจากสัตว์หิมพานต์มาผสมกับรูปทรงสัตว์แบบเหมือนจริง มาหลอมรวมทางแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวทางรูปทรงตามจินตนาการของข้าพเจ้า

1.7. วิธีการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

รวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน และ ทฤษฎีแนวความคิดทางศิลปะ จากหนังสือ สื่อออนไลน์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลศิลปินที่มีผลงาน คล้ายคลึงกันและมีแนวทางในด้านความคิดที่สอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 2

นำข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางและรูปแบบจากแนวความคิดและแรงบันดาลใจใน รูปแบบการสเกตภาพร่าง

ขั้นตอนที่ 3

นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคำแนะนำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและ พัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามแนวความคิด การแสดงออกที่สมบูรณ์ที่สุด

ขั้นตอนที่ 4

คัดเลือกภาพร่างที่สมบูรณ์มาขยาย สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบผลงาน จิตรกรรม 2 มิติ ที่นำเอาเทคนิคผงคาร์บอนบนกระดาษ โดยกำหนดโครงสร้าง รูปทรงสัตว์ที่เกิดจาก การประกอบกันระหว่างสัตว์ หิมพานต์และสัตว์แบบเหมือนจริง ให้ตรงตามเนื้อหาที่นำเสนอภาพร่าง กับอาจารย์ที่ปรึกษา

1.8. คำนิยามศัพท์

1.8.1 สัตว์โลก หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ดูร้ายแทนสภาพปัญหาของสังคมที่มีการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น ความเห็นแก่ตัว เพื่อได้มาในสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนว่าผลกระทบจะเกิดกับใคร

1.8.2 การประกอบสัตว์ หมายถึง การสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยมีรูปแบบของสัตว์ที่มีอยู่จริงมาผสมผสานให้เกิดรูปแบบใหม่ผ่านจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

1.8.3 ภาพจับ หมายถึง ลักษณะท่าทางของการจับกันของสัตว์ด้วยการ กัด แย่งชิง ต่อสู้กันอย่างโหดร้าย

1.9 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.9.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ

- สมุดสเก็ต
- กระดาษสำหรับวาดเส้น
- พู่กันขนาดต่างๆ
- ผงคาร์บอน
- ดินสอเบอร์ต่างๆ

1.9.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้าข้อมูล

- กล้อง
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องปริ้น
- โทรศัพท์มือถือ

1.10 ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย

50,000 บาท

1.11 ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการศึกษาค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” ด้วยรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ในเทคนิคผงคาร์บอนบนกระดาษ โดยการแทนสัญลักษณ์ของปัญหาในสังคมด้วยภาพประกอบสัตว์ที่ดุร้าย กำลังแย่งชิง กัดกินกัน จากแนวคิดและแรงบันดาลใจจึงได้ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่มีความรู้สึกสะท้อนอารมณ์ ในการแสดงออกท่าทางที่ดุร้ายของสัตว์ที่สร้างด้วยเทคนิคผงคาร์บอนบนกระดาษ

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ในหัวข้อ สัตว์โลก 2021 (World animal 2021) เพื่อค้นหาสาระหลักในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ รูปแบบจิตรกรรม เพื่อสามารถพัฒนาด้านแนวความคิด เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงพัฒนาวิธีคิดสร้างสรรค์วิธีการกระบวนการวิเคราะห์ไปสู่การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ให้มีความสมบูรณ์ สดคล้องกับแรงบันดาลใจ แนวความคิด การสื่อสารได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดแรงบันดาลใจ

1.1 แรงบันดาลใจ

2. ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology)

2.2 ทฤษฎีการแสดงออก

2.3 ทฤษฎีรูปทรง

2.4 ศิลปะรูปแบบจิตรกรรม

2.5 ป่าหิมพานต์

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม

3.1 กิตติศักดิ์ เทพเกาะ

3.2 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

3.3 Hans Ruedi Giger

3.4 Jono dry

1. อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรคผลงานทัศนศิลป์ หัวข้อ สัตว์โลก 2021 (World animal 2021) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสังคมในสภาวะปัจจุบัน นำมาเป็นแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความคิดการ แสดงออกสู่การสร้างสรรคผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยสะท้อนแนวความคิดและความรู้สึกของการดิ้นรน ต่อสู้แข่งขัน แย่งชิงเพื่อสนองกิเลสที่อยู่ในจิตใจผู้คน ผ่านรูปทรงสัตว์ที่ดูร้ายและประกอบกับ

จินตนาการของตน มาถ่ายทอดให้เห็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยเทคนิคผดุงคาร์บอนบนกระดาษผ่านรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ให้เกิดความงามและความสะเทือนใจในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ศึกษาข้อมูลที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาของผลงานที่ต้องการนำเสนอ ดังนั้น การศึกษารายละเอียด เอกสาร ข้อมูลและงานศิลปกรรมจึงเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 แรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าเห็นสภาพปัญหาทางสังคมซึ่งเกี่ยวโยง เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของมนุษย์จากกลุ่มคนใกล้ตัว จากสังคมรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของผู้คนในสังคมที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นเอง ด้วยประสบการณ์ และการสังเกตสถานะของปัญหาของกลุ่มคนรอบข้าง รวมถึงมนุษย์ในประเทศไทยเอง ในหลากหลายสถานะ หลากหลายด้าน เช่น อาชีพ เพศ ศาสนา ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งในสังคมหรือกลุ่มคนเหล่านั้น ล้วนเป็นส่วนประกอบของกันและกันจึงเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาในทุกบริบทสังคมได้ ดังองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น

ภายใต้สภาพสังคมที่กำลังพัฒนาหรือแม้กระทั่งสังคมที่พัฒนาแล้วก็ตาม สภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเจริญเติบโตที่ไร้ขีดจำกัดสิ่งเหล่านี้เองส่งผลให้มนุษย์มีความแข่งขันดิ้นรน จนถึงการแก่งแย่ง แย่งชิงสิ่งต่าง ๆ จนนำมาสู่สถานะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน

ด้วยสถานะสภาพปัญหาของสังคมไทยที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ มากมายอันเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าสังคมของมนุษย์มีปัญหายู่มากไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาของสภาพแวดล้อม สภาพของสังคม นิสัยที่เห็นแก่ตัว การเอาใจเอาเปรียบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเกิดมลพิษทางอากาศ โรคติดต่อที่ร้ายแรงที่เกิดจากการเห็นแก่ตัว ภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ำทางสังคม

จากประสบการณ์ การรับรู้และความรู้สึกที่มีต่อสภาพผู้คนและสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ด้วยรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยผดุงคาร์บอนบนกระดาษ เพื่อแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกสื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาสังคมของไทยในปัจจุบัน

2. ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีสัญญาวิทยา (Semiology)

ผลงานสร้างสรรค์ในหัวข้อ สัตว์โลก 2021 (World animal 2021) เป็นผลงานที่ต้องการถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์และความคิด ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ด้วยรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคผลคาร์บอนบนกระดาษ ด้วยการแสดงออกและต้องการสื่อสารให้เห็นถึงสภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งมาจากประสบการณ์ มุมมองและความคิดของข้าพเจ้าผ่านกระบวนการจัดวางองค์ประกอบผลงาน 2 มิติ ซึ่งองค์ประกอบของผลงานสร้างสรรค์มีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในแง่มุม มุมมองต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้ตรงประเด็น ความรู้สึก ดังนั้นการสื่อความหมายเชิงสัญญะมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ความหมายของสัญญะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

1) ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) หรือความหมายโดยตรง หมายถึงความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็นความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับแรกระหว่างตัวหมาย และตัวหมายถึง คนส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงกัน เป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือเป็นความหมายที่ระบุในพจนานุกรม

2) ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากการตกลงของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล เป็นความหมายที่ถูกสร้างให้เชื่อมโยงลงไปอีกชั้นหนึ่ง การที่จะถอดความหมายโดยนัยออกมาได้นั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละแห่งเพราะจะทำให้เข้าใจความหมายได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง²

“สัญศาสตร์” หรือ “สัญญาวิทยา” มาจากคำว่า Semiotics และ Semiology ทั้งสองคำมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำเดียวกัน คือ Semeion แปลว่า Sign หรือสัญญะ Semiotics เป็นคำที่นักปรัชญาชาวอเมริกัน Charles S. Peirce (ค.ศ. 1839-1914) ใช้และทำให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงวิชาการสหรัฐอเมริกา³

² กาญจนา แก้วเทพ . การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

³ Brian Anthonig Curtin, สัญศาสตร์ กับ ภาพแทนความ, ผู้แปล เถกิง พัฒนโนภาษ, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551:35

กาญจนา แก้วเทพ อธิบายว่า สัญญะ(Sign) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (meaning) แทนของจริงตัวจริง (object) ในตัวบท (text) และในบริบท (content) หนึ่งๆ⁴

ในมุมมองของบาร์ธส์ มายาคติ คือ การพูดการใช้ภาษาชนิดหนึ่งที่มีเจตนาเฉพาะ มายาคติ จึงไม่ใช่วัตถุ สิ่งของ ความคิด แต่เป็นระบบ ระเบียบและรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่งที่ข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจำกัดของการใช้ และมีกระบวนการทำให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง การวิเคราะห์มายาคติจึงเป็นการศึกษาที่พยายามเผยให้เห็นถึง “สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่นิยมพูดถึงกัน”(What goes with out saying) หรือความชัดเจนอันจอมปลอมนั่นเอง⁵

ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งมีการสื่อความหมายผ่านรูปแบบโดยใช้สัญญะแทนความหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความคิด ความรู้สึก มุมมอง ทัศนคติ เพื่อให้ผู้ชมผลงานรับรู้และรู้สึกถึงสภาพปัญหาทางสังคม การแข่งขันหรือแม้แต่การสภาพมนุษย์ในสังคมเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ จินตนาการ ผ่านผลงานจิตรกรรมทั้งหมด 5 ผลงาน ในชื่อ สัตว์โลก 2021

2.2 ทฤษฎีการแสดงออก

จอร์จ ดิกกี้ ได้อธิบายไว้ว่า ในศตวรรษที่ 19 เมื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีพัฒนาการมากขึ้น และการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้บทบาทและสถานภาพของศิลปินลดน้อยลง ทฤษฎีการแสดงออกนั้นถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะให้ศิลปะยังคงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมตะวันตก ด้วยการแสดงให้เห็นว่า แม้ในสังคมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั้น ศิลปะก็ยังสามารถมีบทบาทต่อผู้คนได้⁶ โดยทฤษฎีการแสดงออกได้ทำให้ศิลปะมีความสัมพันธ์กับชีวิตและสัมพันธ์กับทุกคน เนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์มีประสบการณ์ได้ และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีความสำคัญ ซึ่งทฤษฎีนี้จะอธิบายคุณลักษณะของศิลปะในด้านอารมณ์ความรู้สึกว่าศิลปะนั้นทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างไร และศิลปะมีผลต่อผู้ดูอย่างไร และทฤษฎีการแสดงออกยังเป็นความพยายามที่จะอธิบายดนตรีที่มีบทบาทและมีการพัฒนาไปอย่างมากในช่วงระยะเวลาก่อนศตวรรษที่ 19 ซึ่งวิธีการอื่นอย่างเช่นในทฤษฎีการเลียนแบบนั้นไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้

⁴ กาญจนา แก้วเทพ . การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2552

⁵ ไชยรัตน์ เจริญสินโอสถ. ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551, 127-128

⁶ George Dickie, *Introduction to Aesthetics*, p.50.

ทฤษฎีศิลปะ คือ การแสดงออก (Art as expression) นี้เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของลัทธิโรแมนติค (Romanticism) ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวตนและประสบการณ์เฉพาะตน และเน้นในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าความคิด โดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้เข้ามาทดแทนทฤษฎีการเลียนแบบที่เริ่มเสื่อมลง เนื่องจากไม่สามารถอธิบายศิลปะบางประเภทที่พัฒนาไปจากศิลปะรูปแบบเดิมอย่างเช่น ทัศนศิลป์ โดยทฤษฎีนี้จะมองศิลปะการเลียนแบบว่าเป็นการแสดงออกแบบภายนอก (imitation) เท่านั้น ไม่ลงลึกถึงข้างใน (inward) คือ มองโลกซึ่งเป็นประสบการณ์ด้านในของผู้สร้างงานศิลปะ ศิลปะในแง่นี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นตัวตนและประสบการณ์ของศิลปิน⁷

“expression” นั้นมาจากภาษาลาตินที่หมายความว่า กดดันให้ออกมาข้างนอก (pressing outward) ดังนั้น ทฤษฎีการแสดงออก แก่นแท้ของศิลปะ คือ การนำความรู้สึกที่อยู่ภายในนั้นให้ปรากฏ โดยการนำมันออกมาข้างนอกให้ศิลปินและผู้ชมรับรู้เหมือน ๆ กัน⁸

ซึ่งศิลปินทุกแขนงจะมีลักษณะการแสดงออกของความรู้สึกที่หลากหลายและแตกต่างกันตามอัตลักษณ์ตัวตนของแต่ละบุคคล เมื่อพูดถึงการแสดงออกนั้น มักหมายความได้ทั้งในส่วนของกระบวนการในการเกิดงานศิลปะ และส่วนของผลผลิตทางศิลปะ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือ การแสดงออกอาจหมายถึงตัวของศิลปินในฐานะเป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือการแสดงออกหมายถึงผล หรือเนื้อหาของศิลปะนั้น ๆ

ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) นักเขียนและนักปรัชญาสังคมชาวรัสเซีย ในศตวรรษที่ 18 มีทรรศนะที่ว่า ศิลปะจะเป็นวิถีทาง (means) ในการที่มนุษย์ใช้สื่อสารระหว่างกัน⁹

ตอลสตอย ได้นิยามศิลปะไว้ว่า “ศิลปะเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ตั้งใจทำขึ้นโดยมุ่งที่จะแสดงออกหรือสื่อสารถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวศิลปินนั้นไปให้คนอื่นรับรู้ และเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับตน โดยการใช้อือ / สื่อภายนอก”¹⁰ การแสดงออกนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร (Communication) โดยเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ความรู้สึก (Communication of emotion) กล่าวคือ สภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก ที่อยู่ภายในนั้นได้ถูกนำออกมาภายนอก (Externatized)

⁷ Noel Carroll, *Philosophy of Art*, p.61.

⁸ Ibid.

⁹ Leo Tolstoy, p. 171. Quoted in *ibid.*

¹⁰ Leo Tolstoy, p. 173., Quoted in *ibid.*, p. 311.

และส่งผลผ่านไปยังผู้ชม ผู้อ่าน ผู้ฟัง ด้วยศิลปะ โดยสิ่งที่งานศิลปะส่งผ่านนั้นคือ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขา กล่าวคือ เมื่อจิตรกรเห็นสภาพทิวทัศน์ใดแล้วรู้สึกเศร้า เข้าจะวาดภาพทิวทัศน์นั้นออกมาในลักษณะที่ทำให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกเศร้าได้เช่นเดียวกับเขา¹¹

ดังนั้นทฤษฎีการแสดงออก (Art as expression) และทฤษฎีการแสดงออกของลีโอ ตอลสตอย สรุปได้ว่า ทฤษฎีการแสดงออกนั้นมาจากศิลปินซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ ความคิดออกมาผ่านรูปแบบของผลงานศิลปะแบบต่าง ๆ โดยสามารถสื่อสารถึงผู้ชมผลงานอย่างครบถ้วน ซึ่งการแสดงออกจากรมณ์ความรู้สึกเป็นมากกว่าการเลียนแบบ เนื่องจากการเลียนแบบเป็นเพียงภายนอก หรือด้านกายภาพเท่านั้น แต่ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีการแสดงออกนั้นจะเกิดจากแรงผลักดันในใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2.3 ทฤษฎีรูปทรง

ไคลฟ์ เบลล์ (Clive Bell, ค.ศ.1881 - 1964) นักวิจารณ์งานศิลปะชาวอังกฤษซึ่งมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะชาวตะวันตกในศตวรรษที่ 20 กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของระบบสุนทรียศาสตร์นั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของการมีอารมณ์ และสิ่งที่ก่อให้เกิดอารมณ์นั้น ก็คือ งานศิลปะ คนที่ไวต่อความรู้สึกทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันว่ามีอารมณ์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่ถูกกระตุ้นหรือทำให้เกิดขึ้นโดยงานศิลปะ...และเราเรียกอารมณ์นี้ว่า สุนทรียะ...”¹²

“หากเราสามารถหาคุณภาพ / คุณสมบัติของสิ่งที่สามารถก่อให้เกิด (อารมณ์สุนทรียะ) มีร่วมกันได้ เราก็จะสามารถหาคุณสมบัติที่เป็นแก่นหรือสาระของงานศิลปะได้...เพราะสำหรับงานศิลปะที่เป็นทัศนศิลป์หรืองานศิลปะนั้น หากเราถามว่า อะไรคือคุณสมบัติที่เป็นแก่นหรือสาระของมันแล้ว... ก็มีเพียงคำตอบเดียวที่เป็นไปได้คือ รูปทรงที่มีนัยที่สำคัญ”¹³

อีกคำกล่าวหนึ่งที่ เบลล์ ได้กล่าวไว้ คือ

“ในงานศิลปะแต่ละชิ้น เส้น สี นั้นจะมีการผสมผสานรวมตัวกันในลักษณะพิเศษ คือเป็นการรวมตัวผสมผสานของรูปแบบและความสัมพันธ์ของแบบลักษณะพิเศษ คือ เป็นการรวมตัวผสมผสานของรูปแบบและความสัมพันธ์ของแบบในลักษณะที่จะกระตุ้น / ก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรียะ

¹¹ Noel Carroll, *Philosophy of Art*, p.61.

¹² Clive Bell, *Art* (New York: Capricorn Books, 1958), pp. 16-17. Quoted in George Dickie, *Introduction to Aesthetics*, p. 54.

¹³ Clive Bell, p. 17. Quoted in *ibid*.

ได้และสัมพันธ์ และการรวมตัวกันของเส้นและสี ที่เป็นรูปแบบที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์ได้นั้น เขาเรียกว่า “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” ; และ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” นั้นเป็นคุณสมบัติที่งานศิลปะที่เป็นทัศนศิลป์”¹⁴

ในทฤษฎีของเบลล์ เจื่อนไขที่สำคัญและเพียงพอในการที่จะทำให้งานชิ้นใดเป็นศิลปะนั้นก็คือที่มี “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” ภายใต้แนวคิดนี้ สิ่งที่ต้องได้ว่าเป็นแก่นสำคัญที่จะกำหนดสถานภาพของการเป็นศิลปะนั้นจะต้องเป็นเรื่องของรูปทรง คือ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาหรือเรื่องราวในศิลปะ

สำหรับเบลล์นั้น การสนใจเนื้อหาหรือเรื่องราวแทนการสนใจ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” หรือการใช้ศิลปะเป็นทางที่ช่วยค้นหาเรื่องราวของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มียอยู่แล้ว และสามารถรับรู้ได้โดยไม่ต้องไปค้นหาในศิลปะ โดยเบลล์เปรียบเทียบการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเข้าไปสู่โลกแห่งชีวิตจริงหรืออารมณ์ของชีวิตว่าเหมือนกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ไปอ่านหนังสือพิมพ์¹⁵

สรุปตามแนวคิดของเบลล์ ได้ว่า “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” นั้น เป็นความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างเช่น จุด เส้น สี แสง เสียง พื้นที่ว่าง รวมถึงสิ่งอื่นที่ประกอบสร้างขึ้นเป็นงานศิลปะ และสามารถกระตุ้นหรือทำให้เกิดสุนทรีย์แก่ผู้ชมผลงานศิลปะได้ โดย “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” ไม่ใช่รูปทรงที่บริสุทธิ์ (pure form) แต่เป็นรูปทรงที่แสดงความเป็นจริงหรือลักษณะที่สำคัญหรือลักษณะที่ดีที่สุดให้สัมผัส เช่น ในผลงานจิตรกรรม หรือภาพเขียน สามารถมีความสัมพันธ์ของชุดองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น จุด เส้น สี ประกฏเป็นรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีชุดความสัมพันธ์เพียงชุดเดียวที่เป็นการจัดวางองค์ประกอบที่ดีที่สุด ซึ่ง เบลล์ เรียกว่า “Significant form” หรือ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ”

และตามแนวคิดสุนทรียศาสตร์ของเบลล์ แก่นแท้ของศิลปะคือ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและเล็งเห็น ซึ่งศิลปินเองก็จะทำให้ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” นั้นปรากฏในงานของศิลปินเอง เพื่อให้ผู้ชมผลงานทั่วไปสามารถรับรู้ “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” นี้ ซึ่งสิ่งสำคัญคือ รูปทรงดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดสุนทรีย์ และทำให้ประสบการณ์สุนทรีย์ต่างจากคนอื่น สิ่งอื่น ประสบการณ์อื่น ๆ ซึ่งสุนทรีย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง สามารถรับรู้ได้จากทฤษฎีอีกหนึ่ง

¹⁴ Clive Bell, pp. 17-18. Quoted in *ibid.*, p. 57.

¹⁵ Clive Bell, *Art* (New York: Capricorn Books, 1958), pp. 29. อ้างถึงใน จรุงญ โภษะรัตนานนท์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 40.

อย่าง คือ ศิลปะเป็นสิ่งที่เป้าหมายในตัวของมันเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่อยู่นอกตัวมันหรือผลประโยชน์ใด เพื่อจากศิลปะนั้น เป็นไปเพื่อศิลปะเอง และตามแนวคิดนี้ประสบการณ์สุนทรีย์ก็เป็นสิ่งที่ดีในตัวมันเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับผลงใด ๆ ที่อาจมีผลต่อคน สังคม หรือศาสนา โดยเราสามารถที่จะรู้ถึงการเป็นสิ่งที่ดีในตัวเองของศิลปะได้โดยตรงในทันที¹⁶ ซึ่งจะแตกต่างจาก ตอลสตอย ที่พยายามตัดสินศิลปะบนพื้นฐานของศีลธรรม หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม

2.4 ศิลปะรูปแบบจิตรกรรม

จิตรกรรม (Painting) งานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ

จิตรกรรม (Painting) เป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การขีดเขียนบนผนังถ้ำ บนร่างกาย บนภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นภาพวาดที่ใช้ประดับตกแต่งในปัจจุบัน การวาดภาพเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ จากการสร้างงานทัศนศิลป์ที่มีการสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ หมายถึงการสร้างงานศิลปะที่มองเห็นความงามได้จากรูปลักษณ์ที่กินระหว่างพื้นที่ และสามารถสัมผัสจับต้องได้ โดยการนำผลจากการรับรู้ประสบการณ์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการจินตนาการ สร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดผลงาน ผลงานการสร้างงานทัศนศิลป์ในด้าน 2 มิติ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม ภาพปะติด ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะสื่อผสม ผลงานในด้าน 3 มิติ เช่น ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม เป็นต้น

จิตรกรรม หมายถึง ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพรูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น¹⁷

จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน การวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ กัน

¹⁶ Robert Paul Wolff, *Philosophy : A Modern Encounter*. (New Jersey : Prentice Hall, 1971), p. 528.

¹⁷ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ดังนั้นสรุปได้ว่า จิตรกรรม คือผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงออกด้วยการขีด เขียน วาด ระบาย ลงบนระนาบ ซึ่งมีลักษณะ 2 มิติ จากการถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

องค์ประกอบสำคัญของจิตรกรรม (Painting) งานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ

องค์ประกอบสำคัญของทัศนศิลป์ (Painting) งานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ ประกอบไปด้วย ผู้สร้างงาน หรือ ผู้วาด เรียกว่า จิตรกร (Painter) วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น กระดาษ ผ้า ผนัง ฯลฯ และ สี เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงาน

งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ

1. การวาดเส้น (Drawing) จัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด หมายถึงการวาดภาพ หรือการขีดเขียนโดยใช้ปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป บนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ ให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก หรือ เส้นใหญ่ ๆ มักมีสีเดียว แต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ สีก็ได้ การวาดเส้น

2. การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้น้ำมัน หรือแปรอง หรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเส้น ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น

ลักษณะของภาพจิตรกรรม

งานจิตรกรรม ที่นิยมสร้างสรรค์ ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้ คือ

1. ภาพทิวทัศน์ (Landscape Painting) เป็นภาพที่แสดงความงาม หรือความประทับใจในความงาม ของธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของศิลปินผู้วาด ภาพทิวทัศน์แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่

- 1.1 ภาพทิวทัศน์ผืนน้ำ หรือ ทะเล (Seascape)
- 1.2 ภาพทิวทัศน์พื้นดิน (Landscape)
- 1.3 ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape)

2. ภาพคน (Figure Painting) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์แบบเต็มตัว โดยไม่เน้นแสดงความเหมือนของใบหน้า

3. ภาพคนเหมือน (Portrait Painting) เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้าของคนๆ ใดคนหนึ่ง

4. **ภาพสัตว์ (Animals Figure Painting)** แสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ

5. **ภาพประกอบเรื่อง (Illustration Painting)** เป็นภาพที่เขียนขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ พระคัมภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนัง อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ

6. **ภาพหุ่นนิ่ง (Still Painting)** เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่

7. **ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting)** เป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนังอาคาร โบสถ์ หรือวิหารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวศาสนา ชาดก ประวัติของศาสดา กิจกรรมของพระมหากษัตริย์ บางแห่งเขียนไว้เพื่อประดับตกแต่ง

วัสดุหรือสีที่ใช้ในงานจิตรกรรม

ปัจจุบันสีที่นิยมใช้ในงานจิตรกรรมมากมาย จะขอกกล่าวเฉพาะที่สำคัญ ดังนี้

1. **สีฝุ่น (Tempera Color)** เป็นสีที่เก่าแก่ที่สุดเป็นผงคล้ายแป้ง เวลาระบายต้องผสมกาวหรือไข่ขาว มีคุณสมบัติทึบแสง เป็นสีที่ช่างเขียนไทยใช้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง สีฝุ่นมีการเขียนอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

1.1 **ระบายบนพื้นแห้ง** ใช้เขียนได้ทั้งพื้นไม้ พื้นปูนหรือผนังต่าง ๆ ที่แห้งสนิทแล้ว จิตรกรรมฝาผนังของไทยใช้วิธีการเขียนนี้ เพราะภาพเขียนไทยมีความละเอียดอ่อน ประณีตบรรจง และใช้เวลาเขียนนาน

1.2 **ระบายบนพื้นที่เปียกหรือยังขึ้นอยู่** ใช้เขียนบนผนังปูนที่กำลังขึ้นอยู่ ส่วนใหญ่เป็นงานกิจกรรมฝาผนังของชาวตะวันตก ซึ่งเริ่มเขียนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเขียนต้องแข่งกับเวลาเพราะปูนจะแห้งเร็ว แต่เมื่อแห้งสนิทแล้ว ปูนจะดูดสีเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ภาพอยู่นานกว่าแบบแรก และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ภาพเฟรสโก” (Fresco) เช่น ภาพที่ผนังเพดานโบสถ์ซิสติน ผลงานไมเคิล แองเจโล ในประเทศไทย พบที่โบสถ์วัดราชาธิวาส กทม.

2. **สีน้ำมัน (Oil Color)** เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากทั้งผู้ดูและช่างเขียนเพราะเขียนง่ายทนทาน ทิ้งไว้นาน กลับมาเขียนทับอีกก็ได้ ภาพสำเร็จดูสมจริงมีความเป็นเนื้อ (Mass) มากกว่าสีชนิดอื่น ราคาขายก็ดี ภาพที่มีราคาแพง ๆ เช่น ภาพคนกินมัน ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ ก็เขียนด้วยสีน้ำมัน แม้ว่าจะมีคุณสมบัติทึบแสง แต่ก็สามารถเขียนให้ใสได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

เทคนิควิธีการเขียนของแต่ละบุคคล เวลาเขียนต้องผสมน้ำมันลินซีด และเขียนบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส (Canvas)

3. สีน้ำ (Water Color) เป็นสีที่ใช้ได้ทั้งนักศึกษาและศิลปิน มีคุณสมบัติโปร่งแสง ต้องระบายลงบนพื้นกระดาษขาวเท่านั้น เนื่องจากเป็นสีที่แห้งเร็ว ผู้เขียนจะต้องมีความชำนาญภาพที่สำเร็จจึงจะสวยงาม ปัจจุบันมีศิลปินที่เขียนเฉพาะสีน้ำประสบผลสำเร็จมากมาย

4. สีอะคริลิก (Acrylic Color) เป็นสีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ สามารถเขียนแบบสีน้ำมัน และสีน้ำก็ได้ สีนี้เป็นผลพลอยได้มาจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม จึงมีราคาแพงพอสมควร แต่มีคุณภาพดีสีสวยสดใส

5. สีโปสเตอร์ (Poster Color) เป็นสีชนิดสีฝุ่น (Tempera) ที่ผสมกาวน้ำบรรจุเสร็จเป็นขวด การใช้งานเหมือนกับสีน้ำ คือใช้น้ำเป็นตัวผสมให้เจือจาง สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง มีเนื้อสีข้น สามารถระบายให้มีเนื้อเรียบได้ และผสมสีขาวให้สีอ่อนลงได้เหมือนกับสีน้ำมัน หรือสีอะคริลิก สามารถระบายสีทับกันได้ มักใช้ในการวาดภาพประกอบเรื่องในงานออกแบบต่าง ๆ ได้สะดวก ในขวดสีโปสเตอร์มีส่วนผสมของกลีเซอริน จะทำให้แห้งเร็ว

6. สีชอล์ค (Pastel) เป็นสีฝุ่นผงละเอียดบริสุทธิ์นำมาอัดเป็นแท่ง มีการผสมขี้ผึ้งหรือกาวยางไม้เข้าไปด้วยแล้วอัดเป็นแท่งในลักษณะของดินสอสี แต่มีเนื้อละเอียดกว่าแท่งใหญ่กว่า และมีราคาแพงกว่ามาก มักใช้ในการวาดภาพคนเหมือน และภาพหุ่นนิ่ง

7. ดินสอสี (Crayon) เป็นสีผงละเอียด ผสมกับขี้ผึ้งหรือไขสัตว์ นำมาอัดให้เป็นแท่งอยู่ในลักษณะของดินสอ เพื่อให้เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ใช้งาน ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถละลายน้ำ หรือน้ำมันได้ โดยเมื่อใช้ดินสอสีระบายสีแล้วนำพู่กันจุ่มน้ำมาระบายต่อ ทำให้มีลักษณะคล้ายกับภาพสีน้ำ บางชนิดสามารถละลายได้ในน้ำมัน ซึ่งทำให้กันน้ำได้

8. สีเทียน (Oil Pastel) สีเทียนหรือสีเทียนน้ำมัน เป็นสีฝุ่นผงละเอียด ผสมกับไขมันสัตว์หรือขี้ผึ้ง แล้วนำมาอัดเป็นแท่ง มีลักษณะทึบแสง สามารถเขียนทับกันได้ การใช้สีอ่อนทับสีเข้มจะมองเห็นพื้นสีเดิมอยู่บ้าง การผสมสีอื่น ๆ ใช้การเขียนทับกัน สีเทียนน้ำมันมักไม่เกาะติดพื้นสามารถขูดสีออกได้ และกันน้ำ ถ้าต้องการให้ สีติดแน่นทนนาน จะมีสารพ่นเคลือบผิวหน้าสี สีเทียนหรือสีเทียนน้ำมัน มักใช้เป็นสีฝึกหัดสำหรับเด็ก เนื่องจากใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อน และมีราคาถูก

2.5 ป่าหิมพานต์

ป่าหิมพานต์ในความเชื่อของ ไตรภูมิพระร่วง เป็นป่าที่อยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาพระสุเมรุ ซึ่งเรียกที่ตั้งของป่าอยู่ในทวีปที่มีชื่อว่า ชมพูทวีป มีพื้นที่กว้าง 10,000 โยชน์ เป็นทวีปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในความปรากฏใน ไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงป่าหิมพานต์ไว้ว่า “.....แลในป่าหิมพานต์นั้น สุนัขกัณหาแล อันว่าเขาพระหิมพานต์นั้นโดยสูงได้ 5,000 โยชน์ โดยใหญ่ได้ 3,000 โยชน์ และมี ยอดได้ 84,000 ยอด และในดินเขาพระหิมพานต์นั้นมีไม้หว้าหนึ่งใหญ่ เป็นที่ในฝั่งน้ำชื่อสีทานที โดยใหญ่ต้นหว้านั้นล้อมรอบได้ 15 โยชน์.....แลดอกหว้านั้นงามนักหนา และมีกลิ่นหอมนัก.....มี มะขามป้อมลูกใหญ่นัก.....แลกินมีรสดีนัก ถ้าปามะขามป้อมไปเบื้องหน้ามีป่าสมอ และลูกสมอนั้น กินหวานดั่งน้ำผึ้ง.....ถัดไปมีป่าไม้สาริผลแล้วลูกไม้นั้นงามนัก ดังสาวอันพึงใหญ่ได้ 16 ปี แลผู้ชาย ได้เห็นก็มีใจรักกันนัก.....”¹⁸

ในป่าหิมพานต์นั้นมีความอุดมสมบูรณ์และแปลกตาจะโลกมนุษย์ทั่วไป โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ซึ่งต่างจากโลกมนุษย์ทั้งสิ้น มีส่วนผสมระหว่างสัตว์ประเภทหนึ่งกับสัตว์อีกประเภทหนึ่ง เช่น หัวเป็นม้าตัวเป็นเสือหรือตัวเป็นงูหัวเป็นช้าง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ในไตรภูมิจะพบเจอสัตว์อยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ราชสีห์ ช้าง นาค ครุฑ ราชหงส์ ม้า กิณนร กิณรี โดยรูปแบบเหล่านี้ อาจเกิดจากธรรมชาติแล้วดัดแปลงตามรูปทรง สร้างจากการผสมกันระหว่างสัตว์ 2 ชนิด สร้างขึ้นจากจินตนาการของจิตรกรเพื่อให้แปลกตาและหน้าสนใจ

¹⁸ ปรีชา เกาทอง, ป่าหิมพานต์ตามพระราชเสาวนีย์ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ Amarin printing and publishing public company limited, 2557) , หน้า 48.

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม

3.1 กิตติศักดิ์ เทพเกาะ

ภาพที่ 1 กิตติศักดิ์ เทพเกาะ

ที่มา : กิตติศักดิ์ เทพเกาะ เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.facebook.com/photo?fbid=4017414521652334&set=a.162048943855597>

ในการศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ซึ่งมีการใช้สัญลักษณ์แทนสังคมสัตว์โลกมนุษย์ด้วยการใช้ร่างกายสัตว์ไตร่จฉาน โดยศึกษาผ่านผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมของกิตติศักดิ์ เทพเกาะ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการวาดเส้นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อนสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน

ผลงานของกิตติศักดิ์ เทพเกาะ เป็นผลงานรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิควาดเส้น เนื้อหาและแนวความคิดแสดงถึงภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์ กิเลส และผลร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสังคมเอง รวมถึงการมองเห็นความทุกข์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาของมนุษย์อย่างรวดเร็วจนมนุษย์ตามไม่ทัน และนั่นเองทำให้มองเห็นหลักคำสอนของพุทธศาสนาในแง่มุมต่าง ๆ เช่น หลักคำสอนให้มนุษย์เห็นความจริง ในความสุขและทุกข์ การหลุดพ้น รวมถึงการนำหลักธรรมในพุทธศาสนามาถ่ายทอดให้มนุษย์ตระหนักและสามารถดับทุกข์ได้ในที่สุด ผลงานของกิตติศักดิ์ เทพเกาะ ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณค่าด้วยรางวัลการันตีในหลากหลายรายการประกวดระดับชาติรวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาของนักศึกษาศิลปะ ดังนั้น ผู้

สร้างสรรค์ผลงานจึงคัดเลือกผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านแนวความคิดและด้านรูปแบบทาง
 กายภาพ ดังนี้

3.1.1 ผลงาน “ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน”

ภาพที่ 2 “ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน”

ที่มา : กิตติศักดิ์ เทพเกาะ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จากการสัมภาษณ์กิตติศักดิ์
 เทพเกาะขนาด 240 x 190 ซม.
 เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

จากผลงานข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศิลปินใช้เทคนิคการวาดเส้น รูปแบบจิตรกรรม ถ่ายทอด
 สะท้อนเรื่องราวในสังคมปัจจุบันผ่านประสบการณ์ แนวความคิดและจินตนาการของศิลปินเอง ซึ่ง
 จากการสัมภาษณ์ศิลปินกล่าวถึงแนวความคิดว่า “ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของ
 พฤติกรรมมนุษย์ที่มีความลุ่มหลงในกิเลส ถูกครอบงำด้วยอำนาจ กับสิ่งของนอกกาย จนส่งผลร้ายแรง
 ต่อมนุษย์และสังคมที่กำลังตกเป็นธาตุของวัตถุ โดยนำมาสะท้อนผ่านงานจิตรกรรมผสมผสานกับ
 ความเชื่อเรื่องนรก ที่คน.ในไทยได้นับถือมายาวนาน ถึงความรู้สึกของความทุกข์ ทรมาน กับ
 เหตุการณ์จริงบนสังคมที่เลวร้าย ไม่ รู้จักความละอายต่อกระทำผิดของตน ไม่เกรงกลัวต่อบาป”

3.1.2 ผลงาน “โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา คนเต็มไปด้วยความทุกข์”

ภาพที่ 3 “โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา คนเต็มไปด้วยความทุกข์”

ที่มา : กิตติศักดิ์ เทพเกาะ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จากการสัมภาษณ์กิตติศักดิ์ เทพเกาะขนาด 120 x 90 ซม.
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ผลงานชิ้นนี้ ชื่อ “โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา คนเต็มไปด้วยความทุกข์” มีการใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงตามความเชื่อของศิลปิน ที่อาจต้องการหาทางออก หรือมองเห็นถึงสาเหตุบางอย่างของความวุ่นวายที่เกิดจากการตั้งคำถามจากผลงานชิ้นแรก อาจเกิดจากประสบการณ์ที่ศิลปินมองเห็นหรือพบเจอในสังคมปัจจุบัน การใช้สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์แทนความหมายทำให้ผู้ชมผลงานศิลปะสามารถรู้สึก เข้าใจ และมองเห็นภาพความหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารมากขึ้นและชัดเจนขึ้น และจากการสัมภาษณ์ ศิลปินมีแนวความคิดของภาพนี้ คือ “โลกในปัจจุบันเกิดปัญหา ความสับสนวุ่นวายขึ้นทุกวัน หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง กามภูมิ เป็นหลักคำสอนให้มนุษย์เห็นความจริง (ทุกข์, สุข) และตระหนักถึงความสำคัญการทำความดี ละเว้นการทำชั่ว หลุดพ้นจาก กิเลส ความสับสนวุ่นวาย”

3.1.3 ผลงาน “The Truth of Life no.3”

ภาพที่ 4 “The Truth of Life no.3”

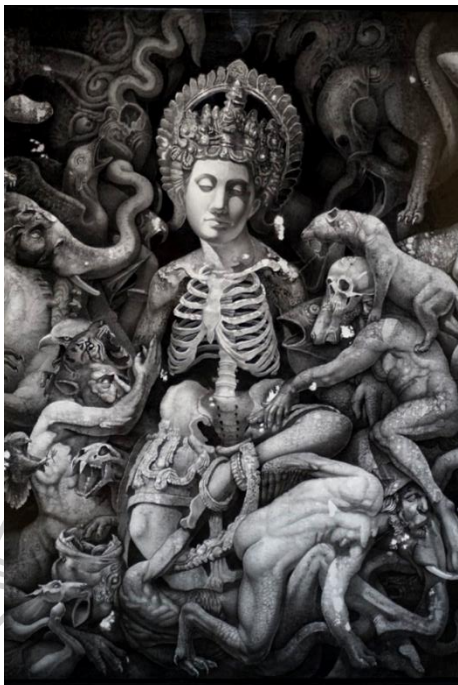
ที่มา : กิตติศักดิ์ เทพเกาะ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จากการสัมภาษณ์กิตติศักดิ์

เทพเกาะขนาด 160 x 135 ซม.

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

จากผลงาน “The Truth of Life no.3” ด้วยลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้สิ่งแรกคือ เนื้อหาของภาพมีการให้ความสำคัญในส่วนตรงกลางซึ่งเป็นร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์ สง่างาม มีการจัดวางองค์ประกอบแบบสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานกว้างและนำสายตาไปสู่จุดสำคัญตรง ด้านบนตรงกลางของภาพทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าศิลปินต้องการแสดงให้จุดไหนสำคัญในเชิงเนื้อหา รวมถึงมีการใช้สัญลักษณ์ของธรรมชาติซึ่งมีการเชื่อมโยงกับศาสนาอย่างสวยงาม และจากการให้ข้อมูลของศิลปิน กล่าวว่า “สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างมาก แต่ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์กลับเกิดความเสื่อมมากขึ้นทุกวันๆ จนเกิดความทุกข์ มนุษย์ลุ่มหลงในกิเลส ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จริง ข้าพเจ้าจึงนำหลักธรรมความเชื่อพระพุทธศาสนา มาถ่ายทอด เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ ของการสร้างชีวิต มองเห็นความสุข และมุ่งไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์”

3.1.4 “Wheel of Life สังสารวัฏ”

ภาพที่ 5 “Wheel of Life สังสารวัฏ”

ที่มา : กิตติศักดิ์ เทพเกาะ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จากการสัมภาษณ์กิตติศักดิ์ เทพเกาะขนาด 150x170 ซม.

เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าไหม

จากผลงาน “Wheel of Life สังสารวัฏ” ทางกายภาพเป็นการนำเอาร่างกายของสัตว์และมนุษย์มาวางให้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีจุดหมายสำคัญ รวมถึงการนำเอาสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นสากลที่ผู้ชมผลงานสามารถคาดเดาหรือถอดความหมายได้อย่างดี การจัดวางองค์ประกอบที่สำคัญทำให้มองเห็นและลำดับความสำคัญจากจุดเด่นแสงและเงาที่ชัดเจน

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ ได้กล่าวถึงแนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ ว่า “สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์กลับเกิดความเสื่อมมากขึ้นทุกวันๆ จนเกิดเป็นความทุกข์ มนุษย์ลุ่มหลงในกิเลส ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จริง ข้าพเจ้าจึงนำหลักธรรมความเชื่อพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดเป็นภาพของก๊อนทุกข์ ก๊อนกิเลส เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของกาทำความดี มองเห็นความสุขและมุ่งไปสู่

หนทางแห่งนิพพาน เป็นการแสดงถึงวัฏสังสาร(กิเลส ความทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย) เพื่อนำไปสู่หนทางการดับทุกข์”

จากการศึกษาการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม ของ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ ทั้งหมด 4 ผลงาน ทั้งด้านแนวความคิด และรูปแบบของผลงานทางกายภาพ พบว่า ผลงานทุกชิ้นของกิตติศักดิ์ เทพเกาะ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านเทคนิคการวาดเส้นที่ละเอียด ประณีต การใช้น้ำหนักแสงเงารวมถึงการจัดองค์ประกอบของภาพที่สามารถส่งผลถึงแนวความคิดได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์แทนค่าแทนความหมายที่ลึกซึ้งและผู้ชมสามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นจากการใช้สัญลักษณ์แทนค่าสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาแนวความคิดที่ต้องการสื่อสารและอันเนื่องมาจากแนวความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของศิลปินรวมถึงแนวความคิดของศิลปินเองที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนานับเกิดจากการมองเห็น ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติและประสบการณ์ของศิลปินเอง ทำให้การสื่อสารของผลงานชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้น

3.2 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

ภาพที่ 6 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

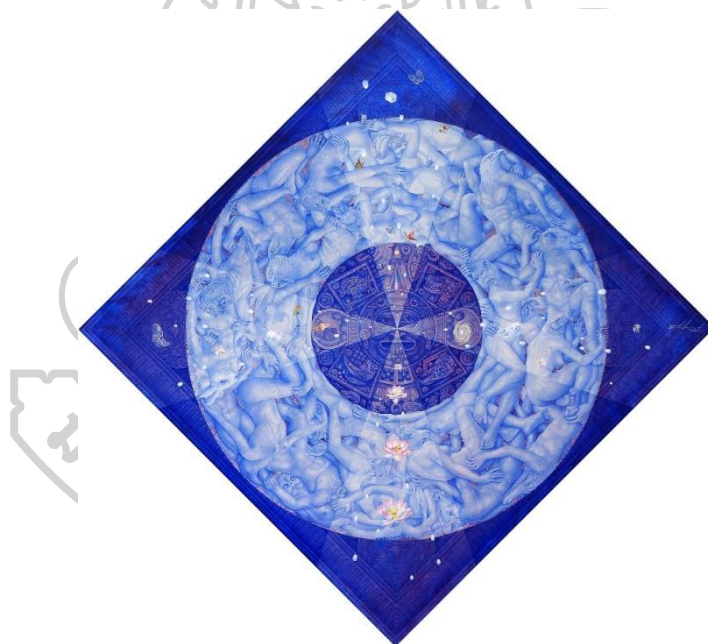
ที่มา : MOCA Bangkok เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://mocabangkok.com/th/profile/ธงชัย-ศรีสุขประเสริฐ>

อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยมีแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับสภาวะทางสังคม และมนุษย์โดยมีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างและลึกซึ้งในเชิงแนวความคิด การนำร่างกายมนุษย์ แทนสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพุทธศาสนารวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ บางส่วนเกิดจากความวุ่นวายในชีวิตในสังคม

การใช้สีอัลตรามารีน (Ultramarine) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นสีที่สามารถแสดงถึงความสว่างสุด และความมืดลึกที่สุดในเวลาเดียวกัน คล้ายเป็นงานตรออิงที่มองเห็นแต่น้ำหนักที่แตกต่างเพื่อแสดงถึงภาวะสงบ เย็น¹⁹

3.2.1 “จิตรกรรม โลกธรรม 2557”

ภาพที่ 7 “จิตรกรรม โลกธรรม 2557”

ที่มา : Moca bangkok เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://mocabangkok.com/th/project>

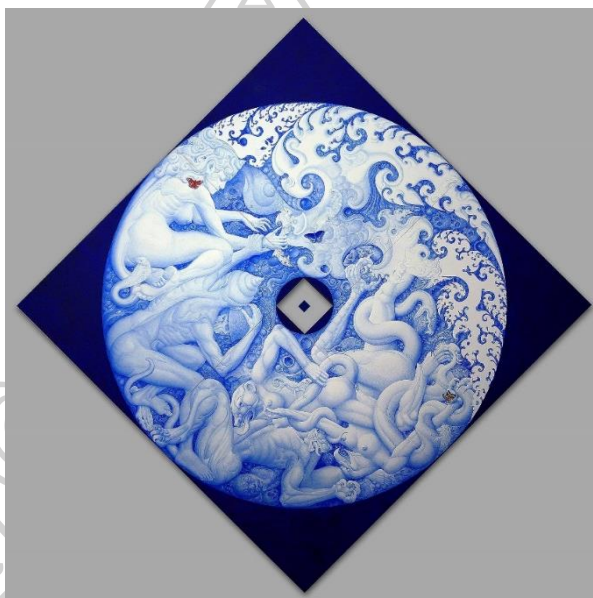
ขนาด -

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

¹⁹ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ. Mocabangkok. <https://mocabangkok.com/th/project>

จากลักษณะทางกายภาพของผลงาน “จิตรกรรม โลกธรรม 2557” ศิลปินใช้สีรีระ ร่างกายมนุษย์จัดวางในรูปร่างเรขาคณิต ทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลม ซึ่งอาจแทนความหมายบางอย่างได้ในเชิงพุทธศาสนา ซึ่งแนวความคิดของผลงาน “จิตรกรรม โลกธรรม 2557” คือ เป็นวงวัฏฏะการเกิดดับของชีวิต การเกิดดับของอารมณ์ความรู้สึก สรรพสิ่งมีภพชาติ มีบุญ-บาป ดี-ชั่ว สว่างกระจ่าง-มืดทึบ โดยได้ความคิดมาจากพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับ โลกธรรม 8 ซึ่งหมายถึง สิ่งธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ธรรมชาติของโลก ที่ครอบงำสัตว์โลกและต้องเป็นไปตามธรรมดา

3.2.2 โลกีย์ธรรม ๑ ๒๕๕๕

ภาพที่ 8 “โลกีย์ธรรม ๑ ๒๕๕๕”

ที่มา : ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1729741763770202&set=a.244772823679479>

ขนาด -

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

จากผลงานข้างต้น ชื่อผลงาน **โลกีย์ธรรม 1 2555** “ในทางศาสนา โลกีย์ธรรม เป็นเป็นสิ่งที่เวียนวนเกิดไม่รู้จักจบ เป็นได้สองสถานะคือดีและชั่ว เป็นธรรมะทางโลกที่ยังมีโลกียกรรม ซึ่งหมายถึงการทำกรรมดีการทำกรรมชั่ว หรือการทำกรรมที่ไม่มีดีไม่มีชั่ว ในขณะที่มนุษย์วนเวียนเกิด

ดับ อยู่ในสังสารวัฏจึงอยู่ในแนวที่จะก่อกรรมโน้มนำไปยังไปในทางใดทางหนึ่ง “โลกียธรรม” สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีนัยยะสะท้อนการเมืองที่เข้ามากระทบต่อวิถีชีวิตซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความเป็นอยู่บางยุคการเมืองก็เป็นปรกติสุข แต่โดยรวมแล้วประชาชนสัมผัสได้แต่ความทุกข์ เมื่อมองไปถึงนักการเมืองและกลุ่มคนสนับสนุนที่เข้ามาด้วยความนิยมและความขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดเข้ามาแก่งแย่งเพื่อให้ตนและพวกพ้องลูถึงอำนาจ เมื่อได้ครอบครองก็หลงในอำนาจและพยายามจะยึดถือไว้อยู่อย่างนั้น แต่ในที่สุดอำนาจก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลา สภาวะการเมืองหมุนวนเป็นกงล้อแห่งวัฏฏะที่น่าสังสาร ผลงานชิ้นนี้จึงแสดงออกถึงภาวะของการหมุนวนแก่งแย่ง โดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปวงกลมซ้อนอยู่ภายใน โดยกำหนดเป็นโครงสร้างหลัก ใช้รูปร่างมนุษย์ชายหญิงมาผสมผสานร่วมกับรูปสัตว์ มีลักษณะของภาพจับแบบจิตรกรรมไทยและใช้การทับซ้อนรูปร่างที่มีปริมาตรมีพื้นผิวเป็นเนื้อหนังนูนกลมเพื่อแสดงสภาวะที่สัมผัสได้ รูปสิ่งมีชีวิตภายในภาพทั้งหมดไม่อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน หรือไร้แกนโน้มถ่วง โลกแสดงภาวะแห่งความไม่หยุดนิ่ง ในรายละเอียดรูปทรงมีการตัดต่อแปรสภาพรูปร่างมนุษย์ผสมสัตว์ล้อกับรูปหาเสียงที่เสียดสีการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความหมายตามทัศนคติ

ส่วนตัว

โลกียธรรม เป็นงานจิตรกรรมสีเดียว (Monotone Painting) โดยใช้สีอุลตรามารีน ซึ่งเป็นสีโทนเย็นที่มีความเปล่งสว่างอยู่บนสีขาวได้ดี เป็นสีในบางส่วนจากเปลวไฟที่มีอุณหภูมิร้อนมากที่สุด และยังมี ความหมายเชื่อมโยงถึงสีโดยรวมของโลก (Blue Planet) โครงสร้างหลักของรูปภาพใช้การต่อเฟรมผ้าใบให้มีลักษณะเหมือนงฟัดหรือตราสวัสดิศิกะ มีช่องว่างระหว่างเฟรมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ตรงศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความหมาย เป็นแกนกลาง เป็นรูแคบ ไม่มีทางออก กำหนดการติดตั้งรูปแบบแท่งศูนย์กลางคล้ายขนมเปียกปูน เพื่อให้ภาพเหมือนมีแรงหมุน คล้อยตามความคิดและความหมายที่ได้แสดงออกมา”²⁰

²⁰ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.facebook.com/photo?fbid=1729741763770202&set=a.244772823679479>

3.2.3 เสาอโศก (อโศกานุสาวรีย์)

ภาพที่ 9 เสาอโศก(อโศกานุสาวรีย์)

ที่มา : ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.facebook.com/382472881830437/photos/t.100044402892399/1353185344759181/?type=3>

ขนาด กว้าง 126 สูง 108 หนา 36 ซม.

เทคนิค หล่อเงิน

การสร้างสรรคผลงานประติมากรรมเป็นเนื้อแท้ของอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ แต่เป็นสิ่งที่ไม่มีโอกาสได้สร้างสรรคมากนักดั่งนั้น ประติมากรรมชิ้นนี้จึงเป็นชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งประประติศาสตร์ การสร้างสรรคประติมากรรมของศิลปิน ซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา แนวความคิดของผลงาน ประติมากรรมเสาอโศก(อโศกานุสาวรีย์) คือ "เสาอโศก" สร้างเพื่อตั้ง ณ พุทธสถานสำคัญ เป็น สัญลักษณ์ เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาออกไป ๘ เส้นทาง หนึ่งในนั้นคือดินแดนสุวรรณภูมิ แต่แดนแห่งจิตมนุษย์จะมีสิ่งไหนมาปักตั้งได้ นอกจากความศรัทธา โดยเฉพาะจาก "พระธรรม" คำสอนแห่งพระ

ศาสดา ที่เคลื่อนที่เป็นกระแสพลังไหลเข้าสู่ดวงจิต เมื่อธรรมะสถิตย์แล้ว จิตมนุษย์จึงตั้งอยู่บน "อโศก" ที่ซึ่งเป็นทั้งค่านามและให้ความหมายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า งามอาจตั้งราชสีห์ และส่งเสียงแผ่ไพศาลไปไกลแสนไกล นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์รูปธรรมจักร และดอกบัว อันเป็นนัยยะแทนพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้น ความสำคัญของเสาอโศก กล่าวคือ “เสาอโศก” ไม่เพียงเป็นแค่ศิลปกรรมชั้นเยี่ยม หรือเป็นเพียงหลักฐานแห่งอดีตกาลอันรุ่งโรจน์ของชมพูทวีปเท่านั้น แต่ยังมีความยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลกอย่างหาที่เปรียบมิได้ เพราะประวัติศาสตร์ของเสาอโศกก็คือประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ทุกวันนี้ ชาวพุทธจึงได้ทราบถึงสถานที่ที่แท้จริงของพุทธสถาน และสังเวชนียสถานทั้งสี่ รวมทั้งเรื่องราวหลังสมัยพุทธกาลที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน²¹

จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ พบว่า มีลักษณะเฉพาะตน ซึ่งพบว่ามีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสิ่งที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างสรรค์ คือ แนวความคิดและทักษะฝีมือที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ การดำเนินชีวิตในสังคมมนุษย์ในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนเป็นความคิดที่มีหลักพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นทางออกของการดำเนินชีวิต ด้านลักษณะทางกายภาพ ใช้สัดส่วนร่างกายมนุษย์ ท่าทาง ลีลา รวมถึงอวัยวะของมนุษย์นำมาจัดวางรูปแบบใหม่ที่ให้ความหมายใหม่ การเขียนภาพที่ใช้สัญลักษณ์และการจัดวางซึ่งบางครั้งเป็นกึ่งนามธรรม ส่งผลให้เกิดความหมายใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ การเลือกใช้สีน้ำเงิน ซึ่งสิ่งสำคัญคือใช้คุณสมบัติของสีน้ำเงินในการบอกความหมาย สื่อสาร ความหมายแต่ผู้ชมผลงาน ร่วมกับแนวความคิดทางศาสนา ส่งผลให้ตอบสนองความสมบูรณ์ด้านแนวความคิดอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

²¹ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.facebook.com/382472881830437/photos/t.100044402892399/1353185344759181/?type=3>

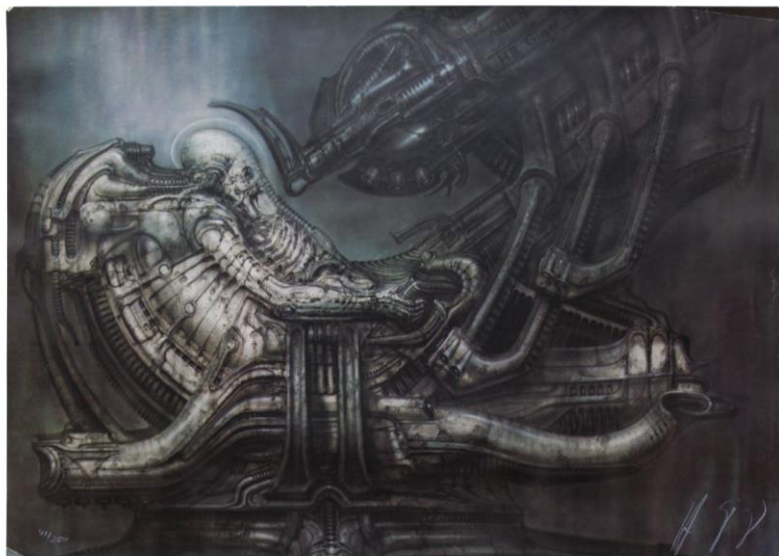
3.3 Hans Ruedi Giger

ภาพที่ 10 Hans Ruedi Giger (ฮันส์ รือดี กีเกอร์)
ที่มา : Fribovrg region. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก
<https://www.fribourgregion.ch/de/P10739/hans-ruedi-giger>

Hans Ruedi Giger (ฮันส์ รือดี กีเกอร์) จิตรกรและนักออกแบบชาวสวิสเซอร์แลนด์ สร้างชื่อเสียงจากการออกแบบสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่อง เอเลี่ยน ลักษณะผลงานที่เป็นเอกลักษณ์คือภาพร่างกายมนุษย์ผสมผสานกับเครื่องจักร และมักจะสื่อถึงสัญลักษณ์ทางเพศ ซึ่งศิลปินได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินลัทธิเหนือจริง ผลงานของ [แอนส์ พุคส์](#) และ [ซัลบาโด ดาลี](#)

3.3.1 Alien Pilot in Cockpit

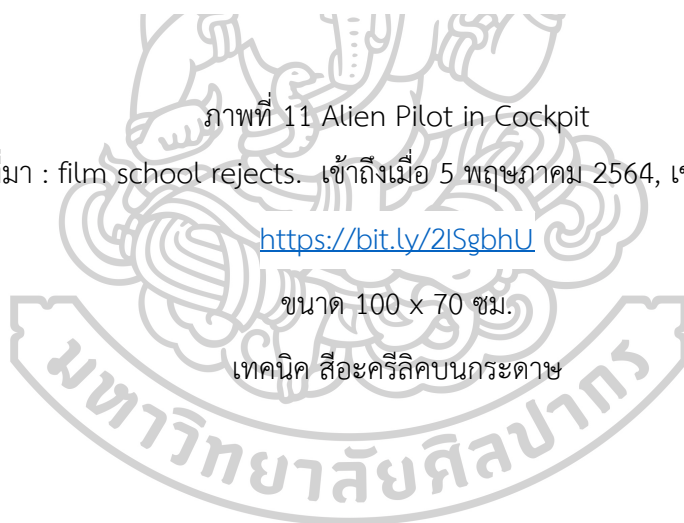

ภาพที่ 11 Alien Pilot in Cockpit
ที่มา : film school rejects. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

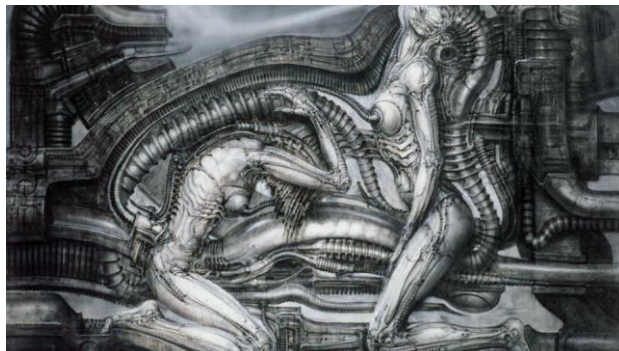
<https://bit.ly/2ISgghU>

ขนาด 100 x 70 ซม.

เทคนิค สีอะครีลิคบนกระดาษ

3.3.2 Erotomechanics VII

ภาพที่ 12 Erotomechanics VII

ที่มา : arte. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.arte.tv/de/articles/tracks-hr-giger-biomechanik>

ขนาด -

เทคนิค สีอะครีลิคบนกระดาษ

จากการศึกษาผลงานของ Hans Ruedi Giger (ฮันส์ รือดี กีเกอร์) เป็นผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นตัวละครในภาพยนตร์ที่มีความเหนือความเป็นจริง ตรงกับลัทธิเหนือจริง ซึ่งเมื่อศึกษาด้าน กายภาพ พบว่า ศิลปินใช้การผสมผสานลักษณะกายภาพของความเป็นมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรกล การผสมผสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืนด้วยการใช้สัดส่วนอวัยวะบางส่วนของมนุษย์เข้ากับเครื่องจักร ซึ่งมีความแข็งแรงต่างให้กลมกลืนกันอย่างลงตัว ใช้ลักษณะของกล้ามเนื้อ กระดูก ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกันซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดวางรูปร่างของสัตว์และมนุษย์ให้กลมกลืนกันในผลงาน สร้างสรรค์สัตว์โลก 2021

3.4 Jono dry

ภาพที่ 13 Jono dry

ที่มา : JD Jono dry Art. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.jonodryart.com/about-1>

Jono dry ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝีมือจากด้วยเทคนิควาดเส้นดินสอที่มีความละเอียดอ่อน โดยใช้น้ำหนักแสงเงาที่ยอดเยี่ยม โดยผสมผสานระหว่างร่างกายมนุษย์ที่เสมือนจริงกับสิ่งอื่นในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รวมไปถึงผ้า น้ำ และสิ่งของอื่น ๆ ด้วยการใช้สิ่งเหล่านั้นแทนสัญลักษณ์ทางความหมายที่สร้างขึ้นใหม่จากประสบการณ์ ดังตัวอย่างผลงานต่อไปนี้

3.4.1 BERKANA

ภาพที่ 14 BERKANA

ที่มา : JD Jono dry Art. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.jonodryart.com/about-1>

ขนาด 114 x 80 ซม.

เทคนิค ดินสอบนกระดาษ

ผลงานสร้างสรรค์เทคนิควาดเส้นบนกระดาษ ของศิลปิน Jono dry เป็นผลงานวาดเส้นเหมือนจริงโดยใช้สัญลักษณ์บางอย่างเพิ่มเติมเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนดังผลงานชิ้นนี้ ชื่อว่า BERKANA ศิลปินพูดถึงสภาวะทางความคิดความรู้สึกของตนเองเมื่อผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีที่ผ่านมา ทำให้ได้ใช้สติอยู่กับตนเอง ค้นพบว่าสิ่งที่ให้ความรู้สึกรังเกี้ยวข้องเช่นกิ่งเขาและดอกไม้ เพื่ออยู่ด้วยกันในสภาวะหนึ่งในความรู้สึกหยาบก็รู้สึกนุ่มนวลเหมือนเป็นสิ่งที่มีความสมดุลและสงบนิ่งท่ามกลางความสั่นสะเทือนซึ่งดูได้จากภาพสะท้อนและนกฮัมมิงเบิร์ด²²

²² JD Jono dry Art. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.jonodryart.com/about-1>

จากผลงานข้างต้น ศิลปินได้ใช้สัญลักษณ์และสื่อสารความหมายได้อย่างลงตัว ชัดเจน มีทักษะฝีมือที่เหมือนจริงเก็บรายละเอียดและน้ำหนักแสงเงานั้นทำให้ผลงานมีชีวิต มีความเคลื่อนไหว

3.4.2 NURTURED NATURE (FEMALE)

ภาพที่ 15 NURTURED NATURE (FEMALE)

ที่มา : JD Jono dry Art. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.jonodryart.com/about-1>

ขนาด 164 x 114 ซม.

เทคนิค ดินสอบนกระดาษ

จากการศึกษาผลงานของ Jono dry ทั้ง 2 ผลงาน สิ่งสำคัญที่พบคือการสร้างทักษะทางกายภาพของภาพเหมือนจริงและสามารถนำมาประกอบร่างระหว่างกล้ามเนื้อ สรีระ ร่างกายมนุษย์เข้ากับสิ่งอื่นโดยแทนความหมายใหม่ในสัญลักษณ์ที่ศิลปินต้องการสื่อสาร เทคนิค Graphite on paper ที่มีความเหมือนจริงมาก ความชัดเจนของน้ำหนักแสงเงา สามารถสร้างจุดเด่นสำคัญของภาพได้อย่างดี รวมถึงกระบวนการที่ช้าและมีขั้นตอนที่ยาวนานและประณีตนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อความ

หรือความคิด เนื้อหาของผลงาน ต้องการแสดงถึง สภาวะจิตของผู้หญิงที่ได้รับการดูแล เอาใจใส่ จากสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิง นั่นคือ ดอกไม้²³

จากการศึกษาผลงานศิลปกรรมของศิลปินทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, Hans Ruedi Giger และ Jono dry ได้กระบวนการคิด การสร้างสรรค์รวมถึงแรงบันดาลใจ แนวความคิดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารและสามารถถอดแนวคิดที่ต้องการสื่อสารต่อผู้ชมผลงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์แทนความหมายที่ต้องการสื่อสารไปสู่ผู้ชมผลงานอย่างสมบูรณ์ รวมถึงเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบการประกอบสร้าง โดยนำรูปแบบสัญลักษณ์หรือสิ่งต่าง ๆ มาประกอบเพื่อสื่อความหมาย สามารถนำมาปรับใช้เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สรุปการวิเคราะห์ผลงานของ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, Hans Ruedi Giger และ Jono dry จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้ง 4 ท่าน ศิลปินการทำสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายรวมถึงมีพัฒนาการทางแนวความคิด กระบวนการเทคนิค การทดลองสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องกัน อันส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์ จากการเลือกใช้รูปแบบการประกอบสร้าง สัญลักษณ์ทางศิลปะเพื่อการสื่อความหมายเพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ชมผลงานโดยตรง

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์โดยตรงที่ได้รับผลกระทบจากสังคมรอบตัวในเรื่องของสังคมมนุษย์ ความทุกข์ของมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน จนนำไปสู่ความต้องการพ้นทุกข์ โดยนำพุทธศาสนามาช่วยให้แนวทางในการพ้นทุกข์ โดยนำเสนอผลงานสร้างสรรค์รูปแบบจิตรกรรม เทคนิควาดเส้น การประกอบสร้างสรีระร่างกายมนุษย์ร่วมกับสัตว์สังคมตลอดจนนำรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนามาแทนสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อนำไปสู่แนวความคิดหลักสำคัญของผลงาน

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย มีแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบธรรมศิลป์ โดยมีแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับสภาวะทางสังคมและมนุษย์โดยมีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างและ

²³ JD Jono dry Art, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.jonodryart.com/about-1>

ลึกซึ้งในเชิงแนวความคิด การนำร่างกายมนุษย์แทนสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพุทธศาสนารวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ บางส่วนเกิดจากความวุ่นวายในชีวิตในสังคม

ลักษณะผลงานมีความประณีต มีลักษณะเด่นที่ใช้รูปทรงเชิงสัญลักษณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาในผลงานได้อย่างกลมกลืน รวมถึงผลงานในยุคสีน้ำเงิน โดยใช้สีน้ำเงินการใช้สีอัลตรามารีน (Ultramarine) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นสีที่สามารถแสดงถึงความสว่างสุด และความมืดลึกที่สุดในเวลาเดียวกัน เพื่อแสดงถึงภาวะสงบ เย็น ซึ่งนั่นสามารถเป็นสื่อสัญลักษณ์ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่อผู้ชมผลงานได้อย่างดี

Hans Ruedi Giger สร้างสรรค์ผลงานโดยจากการออกแบบสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่อง เอเลี่ยน ซึ่งสร้างสรรค์ร่างกายมนุษย์ผสมผสานกับเครื่องจักร และมักจะสื่อถึงสัญลักษณ์ทางเพศ ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินลัทธิเหนือจริง

จากการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ พบว่า ศิลปินใช้การประกอบสร้างร่างกายสรีระมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรกล รวมถึงนำจินตนาการความเหนือความเป็นจริงร่วมด้วย ส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์มีลักษณะเกินจริง ซึ่งการรวมร่างของสรีระมนุษย์เข้ากับเครื่องกล ทำให้เห็นถึงการประกอบสร้างที่แนบเนียน เข้ากันเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์

Jono dry มีแรงบันดาลใจสำคัญจากแนวความคิดเรื่องเพศ การเปรียบเทียบ และสิ่งสำคัญของศิลปินคือการนำเสนอแนวความคิดเปรียบเทียบและเสียดสีสังคม ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิควาดเส้นและ Graphite on paper

จากการวิเคราะห์ผลงาน ศิลปินนำการประกอบสร้างสื่อสัญลักษณ์แทนความหมายโดยตรง มีการแทนค่าที่ตรงไปตรงมาผ่านการสร้างสรรค์ผลงานเหมือนจริง ใช้แสงเงาที่ชัดเจน มีความละเอียด ใช้สัญลักษณ์รูปแบบจากธรรมชาติรวมเข้ากับร่างกายมนุษย์เพื่อสื่อสารความหมายตามแนวความคิดตามสภาวะจิต

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรม

เนื้อหา ศิลปิน	แรงบันดาลใจ, แนวความคิด	เทคนิค	รูปแบบ	ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
กิตติศักดิ์ เทพเกาะ 	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมมนุษย์เสื่อมลง เป็นความทุกข์ซึ่งนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปสู่การดับทุกข์	วาดเส้น	จิตรกรรม	แรงบันดาลใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์หรือสัตว์สังคมโลก รวมถึงรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ จิตรกรรม
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 	สะท้อนการเมืองที่เข้ามากระทบต่อวิถีชีวิตซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความเป็นอยู่บางยุคการเมืองก็เป็นปกติสุข แต่โดยรวมแล้วประชาชนสัมผัสได้แต่ความทุกข์	สีอะคริลิก	จิตรกรรม, ประติมากรรม	แรงบันดาลใจในเรื่องการแก่งแย่งของผู้คนในสังคม และรูปแบบจิตรกรรม

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรม (ต่อ)

ศิลปิน	เนื้อหา	แรงบันดาลใจ, แนวความคิด	เทคนิค	รูปแบบ	ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
Hans Ruedi Giger 	ความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของ ร่างกายมนุษย์ซึ่ง อาจเกิดจากการ ผสมรวมกับ เครื่องจักรนำไปสู่ ความสามารถพิเศษ ของมนุษย์ในโลก อนาคต	วาดเส้น	จิตรกรรม	รูปแบบจิตรกรรม รวมไปถึงการ ผสมผสานรวม รูปร่าง ประกอบ สร้างเข้ากันระหว่าง สิ่งที่แตกต่างเช่น เครื่องจักรกับ ร่างกายมนุษย์	
Jono dry 	สภาวะทางความคิด ความรู้สึกรู้สึกของ ตนเองเมื่อผ่าน เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งดี และไม่ดีที่ผ่านมา ทำให้ได้ใช้สติอยู่กับ ตนเอง	วาดเส้น , <i>Graphite on paper</i>	จิตรกรรม	รูปแบบจิตรกรรม หมายถึงการวาด เส้นและการ ผสมผสาน การ ประกอบสร้าง มนุษย์ สัตว์ รวมถึง ธรรมชาติ	

จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, ชงชัย ศรีสุขประเสริฐ, Hans Ruedi Giger และ Jono dry มีกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ผลงานการประกอบสร้างและการนำสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์ด้านการสื่อสารการนำเสนอผลงานอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการของศิลปินทั้ง 4 ท่าน มีความแตกต่าง ทั้งด้านแรงบันดาลใจ แนวความคิด เทคนิควิธีการสื่อสารซึ่งแต่ละท่านมีลักษณะเฉพาะบุคคลที่โดดเด่นและสมบูรณ์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์

จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม โดยการสืบค้นข้อมูลทฤษฎีการแทนสัญลักษณ์ ความหมาย การศึกษารูปแบบของสัตว์โลก การจัดวางองค์ประกอบของภาพ (Composition) รวมถึงเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางความคิดเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.1 แนวคิด

ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคผงคาร์บอน ที่นำเสนอเรื่องราวของสภาวะปัญหาของสังคมในปัจจุบันของเรา ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชากรและเป็นสถานการณ์ประชานั้นๆไม่พึงต้องการ ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดปัญหาด้วยหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม การที่ประชากรในสังคมนั้นๆไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎของสังคม เป็นต้น

1.2 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

แรงบันดาลใจเกิดจากความรู้สึกถึงสภาวะปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ทำให้สังคมไม่น่าอยู่ขึ้นทุกวัน ผู้ทำวิจัยต้องการแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นผ่านรูปลักษณ์ของสัตว์ โดยการประกอบขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตระหนักและเห็นสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

2. รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานจิตรกรรม 2 มิติด้วยเทคนิคผงคาร์บอน จำนวน 5 ชิ้น แสดงออกผ่านรูปแบบการแทนสัญลักษณ์ประกอบสัตว์ต่างๆ ผสมผสานกับการสร้างสรรค์รูปทรงตามจินตนาการของข้าพเจ้า โดยสะท้อนการดิ้นรน ต่อสู้กัน ของฝูงสัตว์มาอุปมาอุปไมยเชื่อมโยงชีวิตของมนุษย์ในสภาพสังคมปัจจุบัน

3. วิธีการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์

3.1 การศึกษาข้อมูล

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับ “ปัญหาของสังคม” และรวบรวมข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแรงบันดาลใจ และศึกษาภาคสนามโดยการไปศึกษารูปแบบของการประกอบสัตว์ป่าหิมพานต์ในจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆ การหารูปแบบการสร้างภาพจับในจิตรกรรมไทย ศึกษาเทคนิคการวาดภาพด้วยผงคาร์บอนและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาสังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์

3.2 การสร้างสรรค์ภาพร่าง (Sketch)

การสร้างภาพร่างเป็นกระบวนการต่อจากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ออกมา โดยภาพร่างเกิดจากการใช้เส้นและน้ำหนักในการสร้างภาพ เริ่มจากการจัดองค์ประกอบโดยรวมของภาพร่างสร้างจุดเด่นและจุดรองให้สัมพันธ์กัน คำนึงถึงองค์ประกอบเป็นสำคัญและเนื้อหาในภาพนั้นๆ จัดวางตัวสัตว์ให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม เช่น สัตว์แต่ละตัวกำลังทำท่าพุ่งเข้าไปสู่จุดเด่นของภาพ การวางน้ำหนักของภาพให้มีน้ำหนักที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น

3.3 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

เมื่อศึกษาและปรับแต่งภาพร่าง (Sketch) ได้อย่างลงตัวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

3.3.1 การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์มีการเตรียมพู่กันจีนในขนาดต่างๆกันทำการนำพู่กันมารนไฟเพื่อให้พู่กันมีความคงทนและได้ลักษณะของหัวพู่กันที่ต้องการ การนำผงคาร์บอนมาบดให้เนื้อผงละเอียดที่สุดและการเตรียมกระดาษวาดความสูงและความยาวตามที่ต้องการ

3.3.2 ขั้นตอนการการขยายภาพ

ขั้นตอนการขยายภาพนำภาพร่างมาทำการขยายในขนาดจริงบนพื้นที่ที่เตรียมไว้ โดยการตีเส้นกำหนดทิศทางของภาพเพื่อให้ไม่สับสนและเริ่มวาดสัตว์ต่างๆตามแบบร่าง (Sketch)

3.3.3 ขั้นตอนการลงน้ำหนัก

ขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่มจากรบายผงคาร์บอนด้วยพู่กันลงบนพื้นที่ที่เตรียมไว้การให้น้ำหนักจะให้โดยรวมเพื่อกำหนดทิศของแสง

เงาให้ชัดเจน เมื่อทำการลงน้ำหนักโดยรวมเสร็จแล้วจะทำการลงน้ำหนักในรายละเอียดของสัตว์แต่ละประเภท เช่น ลักษณะผิวของสัตว์ ฟัน กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

3.3.4 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนที่ทำให้ภาพเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด อาจจะต้องมีเทคนิคในการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น การใช้ยางลบในการเพิ่มแสงสว่าง เก็บรายละเอียดของสัตว์ต่างๆและทิศทางของแสงและเงา เพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์เสร็จสิ้นและสมบูรณ์ที่สุด

ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพการพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน

พัฒนาการ	พัฒนาการช่วงที่ 1 ผลงานที่ 1 สัตว์หิมพานต์ ผลงานที่ 2 นารีผล	พัฒนาการช่วงที่ 2 ผลงานที่ 1 หน้าบัน ผลงานที่ 2 หน้าต่าง ผลงานที่ 3 ประตูวัด	พัฒนาการช่วงที่ 3 ผลงานที่ 1 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา ผลงานที่ 2 วังวนของปัญหา ผลงานที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง ผลงานที่ 4 โควิด 21 ผลงานที่ 5 เศษเสี้ยวของปัญหา
ลักษณะทางกายภาพการพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน	เป็นการสร้างผลงานด้วยความเชื่อเรื่องของไตรภูมิเป็นการกีดกัน แย่งชิงของสัตว์	ลักษณะของผลงานมีความชัดเจนมากขึ้นในเนื้อหาสาระ มีการนำลักษณะของสถาปัตยกรรมในวัดเข้ามาประกอบกับสัตว์ตามรูปแบบของผู้สร้างสรรค์ผลงาน	เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่มีเรื่องราวของสภาวะปัญหาของสังคมในปัจจุบันโดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบลักษณะการแทนสัญลักษณ์ด้วยการประกอบสัตว์ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เห็นและตระหนักถึงปัญหาของสังคม

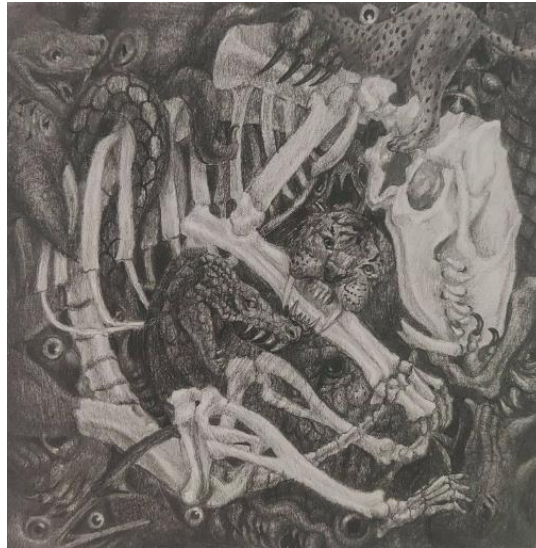
การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 16 การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2564

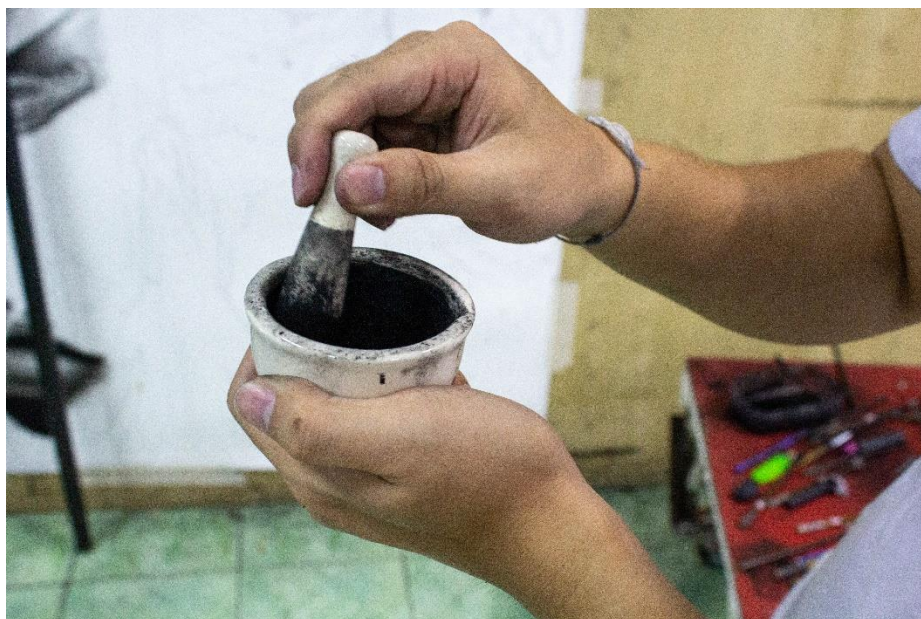
ภาพที่ 17 การดำเนินการจัดภาพร่าง
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2564

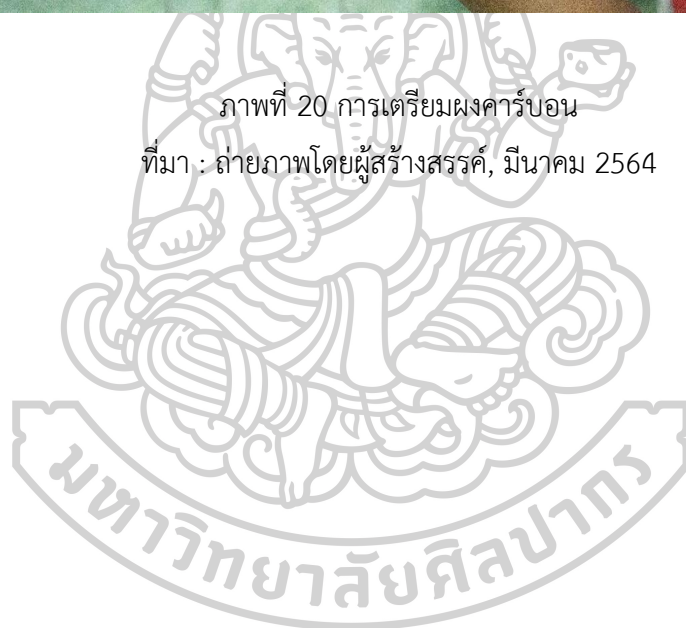
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการร่างภาพ (Sketch)
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2564

ภาพที่ 19 การเตรียมฟู่กันในการทำงาน
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ภาพที่ 20 การเตรียมผงคาร์บอน
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ผลงานชั้นที่ 1 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา

ภาพที่ 21 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 “ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา”

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ขนาด 136 x 136 ซม.

เทคนิค ผงคาร์บอนบนกระดาษ

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าเห็นสถานะของสังคมในทุกวันนี้ว่ามีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นทำให้สังคมเราน่าอยู่น้อยลงไปทุกวันและปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เมื่อปัญหาหนึ่งสิ้นสุดลงไปก็จะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอยู่เสมอ

2. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งผงคาร์บอนและพู่กัน ดัดกระดาษให้มีขนาดที่ต้องการและทำการตีเส้นแบ่งเป็นช่องเพื่อที่จะขยายผลงานจากแบบร่างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นโครงร่างแบบ

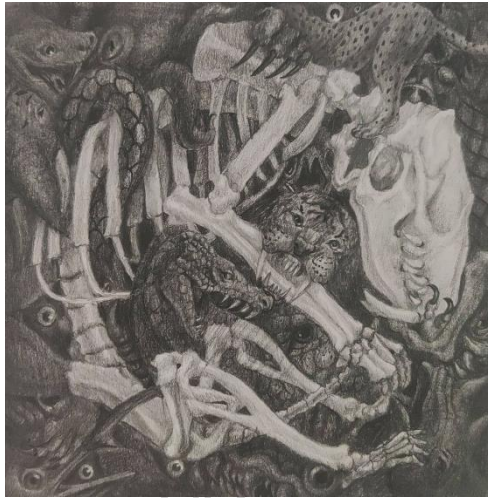
การขึ้นโครงร่างตามสัดส่วนของผลงานในแบบร่าง (Sketch) เริ่มจากการวาดสัดส่วนในแต่ละจุดที่มีตามช่องที่ตีเส้นไว้และปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสัตว์ให้มีความสมจริงมากขึ้นลงน้ำหนักคร่าวๆในส่วนเป็นเงาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนัก

ในการลงน้ำหนักจะเริ่มทำการลงตัวสัตว์โดยรอบซากของกระดูกก่อนและเก็บรายละเอียดผิวของสัตว์ไปในตัว

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรายละเอียด

เมื่อลงน้ำหนักในส่วนต่างๆของภาพเสร็จแล้วจะทำการเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการใช้ดินสอเพื่อเพิ่มความคมชัด เก็บลักษณะของขนหรือเกล็ดของสัตว์แต่ละประเภท ใช้อย่างลพในการเพิ่มความสว่างในส่วนที่ต้องโดนแสงเพื่อให้ภาพเสร็จและสมบูรณ์

ภาพที่ 22 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 ภาพร่าง (Sketch)

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2564

ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 1

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 2
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 3
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 การลงน้ำหนัก 4
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ภาพที่ 27 ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ผลงานชิ้นที่ 2 วัจนของปัญหา

ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 วัจนของปัญหา

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ขนาด 136 x 136 ซม.

เทคนิค ผงคาร์บอนบนกระดาษ

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ในสังคมของเราล้วนมีปัญหามากมายในแต่ละวันและปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันไปมา อยู่ตลอดและปัญหาพวกนี้เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด

2. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งผืนผ้าใบและพู่กัน ตัดกระดาษให้มีขนาดที่ต้องการและทำการตีเส้นแบ่งเป็นช่องเพื่อที่จะขยายผลงานจากแบบร่างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นโครงร่างแบบ

การขึ้นโครงร่างตามสัดส่วนของผลงานในแบบร่าง (Sketch) เริ่มจากการวาดสัดส่วนในแต่ละจุดที่มีตามช่องที่ตีเส้นไว้และปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสัตว์ให้มีความสมจริงมากขึ้นลงน้ำหนักคร่าวๆในส่วนเป็นเงาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนัก

ในการลงน้ำหนักของชิ้นงานนี้จะเริ่มจากด้านซ้ายของภาพและลงน้ำหนักโดยรวมเพื่อให้น้ำหนักแต่ละส่วนเท่ากันน้ำหนัก โดยรอบของภาพจะมีความเข้มมากกว่าจุดกลางของภาพ ในจุดเด่นมีการกำหนดแสงจะมีลักษณะที่สว่างมากจะลดการให้น้ำหนักลง

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรายละเอียด

เมื่อลงน้ำหนักในส่วนต่างๆของภาพเสร็จแล้วจะทำการเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการใช้ดินสอเพื่อเพิ่มความคมชัด เก็บลักษณะของขนหรือเกล็ดของสัตว์แต่ละประเภท ใช้ยางลบในการเพิ่มความสว่างในส่วนที่ต้องโดนแสงและใช้ยางลบในการสร้างคลื่นน้ำในแต่ละส่วนของภาพสร้างหยดน้ำที่กระเด็นด้วยการใช้ยางลบออก ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อความสมบูรณ์ของภาพ

ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 ภาพร่าง (Sketch)

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2564

ภาพที่ 30 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 การลงน้ำหนัก

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ภาพที่ 31 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 เก็บรายละเอียดพื้นผิวของผลงาน
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ภาพที่ 32 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 เสร็จสิ้น
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ผลงานชั้นที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 33 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ขนาด 136 x 136 ซม.

เทคนิค ผงคาร์บอนและสีอะคริลิคบนกระดาษ

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

สังคมที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในระดับที่เป็นสังคมเมืองมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยยกระดับสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับส่งผลกระทบต่อ การผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาต่อ การดำรงชีวิต เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา

2. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งผงคาร์บอนและฟู่กันสีอะคริลิก สีแดง ตัดกระดาษให้มีขนาดที่ต้องการและทำการตีเส้นแบ่งเป็นช่องเพื่อที่จะขยายผลงานจากแบบร่าง ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นโครงร่างแบบ

การขึ้นโครงร่างตามสัดส่วนของผลงานในแบบร่าง (Sketch) เริ่มจากการวาดสัดส่วนในแต่ละ จุดที่มีตามช่องที่ตีเส้นไว้และปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสัตว์ให้มีความสมจริงมากขึ้นลง น้ำหนักคร่าวๆในส่วนเป็นเงาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในชิ้นงานและทำการลงสีแดงในส่วนที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนัก

ในการลงน้ำหนักของชิ้นงานนี้จะเริ่มจากด้านซ้ายของภาพและลงน้ำหนักโดยรวมเพื่อให้ น้ำหนักแต่ละส่วนเท่ากันน้ำหนัก โดยรอบของภาพจะมีความเข้มมากกว่าจุดกลางของภาพ ในจุดเด่น มีการกำหนดแสงจะมีลักษณะที่สว่างมากจะลดการให้น้ำหนักลง

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรายละเอียด

เมื่อลงน้ำหนักในส่วนต่างๆของภาพเสร็จแล้วจะทำการเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการใช้ ดินสอเพื่อเพิ่มความคมชัด เก็บลักษณะของขนหรือเกล็ดของสัตว์แต่ละประเภท ใช้อย่างลบในการเพิ่ม ความสว่างในส่วนที่ต้องโดนแสงใช้ดินสอในการสร้างพื้นผิวในส่วนสีแดง ลงน้ำหนักของดวงดาวและ เก็บรายละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์

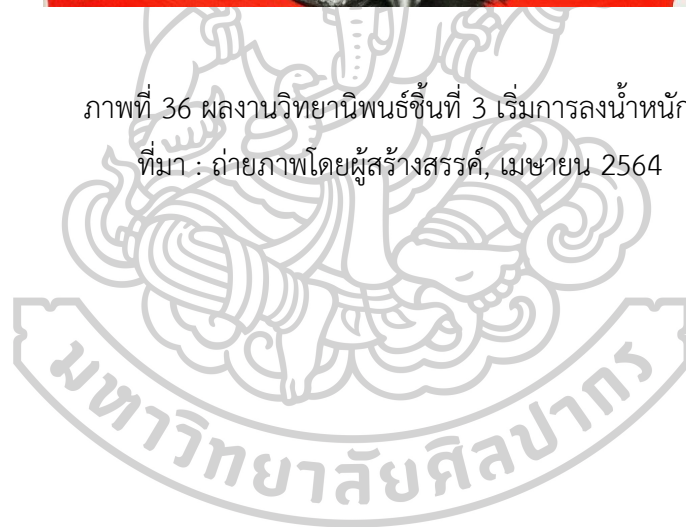
ภาพที่ 34 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 เวลาและการเปลี่ยนแปลง
 ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 35 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 เริ่มการลงน้ำหนัก 1
 ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ภาพที่ 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 เริ่มการลงน้ำหนักร 2
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 เสร็จสมบูรณ์

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 256

ผลงานชั้นที่ 4 โควิด 21

ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 โควิด 21
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

ขนาด 190 x 139 ซม.

เทคนิค ผงคาร์บอนบนกระดาษ

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ในขณะนี้สังคมไทยเราและสังคมโลกเกิดสภาวะที่ติดขัดเนื่องด้วยจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่า โควิด 19 ทำให้มีคนป่วยจากโรคนี้อย่างมากและเกิดการสูญเสียคนที่รักไปรวมไปถึงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเดินทาง ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงสะท้อนให้เห็นและตระหนักถึงความรุนแรงของไวรัสตัวร้ายว่าทำให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อสังคม

2. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งผืนคาร์บอนและพู่กัน ดัดกระดาษให้มีขนาดที่ต้องการและทำการตีเส้นแบ่งเป็นช่องเพื่อที่จะขยายผลงานจากแบบร่างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นโครงร่างแบบ

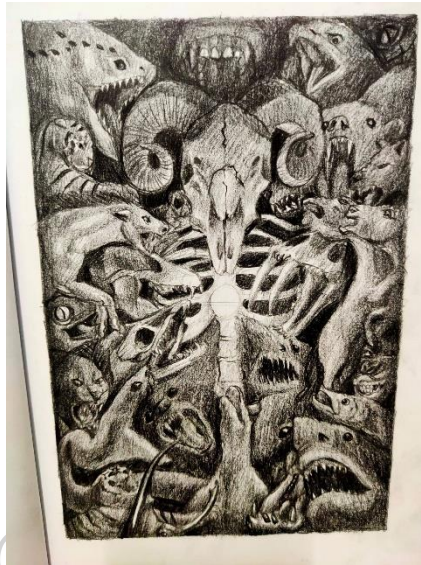
การขึ้นโครงร่างตามสัดส่วนของผลงานในแบบร่าง (Sketch) เริ่มจากการวาดสัดส่วนในแต่ละจุดที่มีตามช่องที่ตีเส้นไว้และปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสัตว์ให้มีความสมจริงมากขึ้นลงน้ำหนักคร่าวๆในส่วนที่เป็นเงาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนัก

ในการลงน้ำหนักของชิ้นงานนี้จะลงน้ำหนักโดยรอบก่อนเพื่อที่จะสามารถคุมน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ เก็บรายละเอียดของผลงานโดยรอบ ในจุดศูนย์กลางของภาพมีจุดกำเนิดแสงจะลดการให้น้ำหนักลงเพื่อให้เกิดความสว่างจากจุดเดียว

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรายละเอียด

เมื่อลงน้ำหนักในส่วนต่างๆของภาพเสร็จแล้วจะทำการเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการใช้ดินสอเพื่อเพิ่มความคมชัด เก็บลักษณะของขนหรือเกล็ดของสัตว์แต่ละประเภท ใช้อย่างลพบในการเพิ่มความสว่างในส่วนที่ต้องโดนแสง ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์

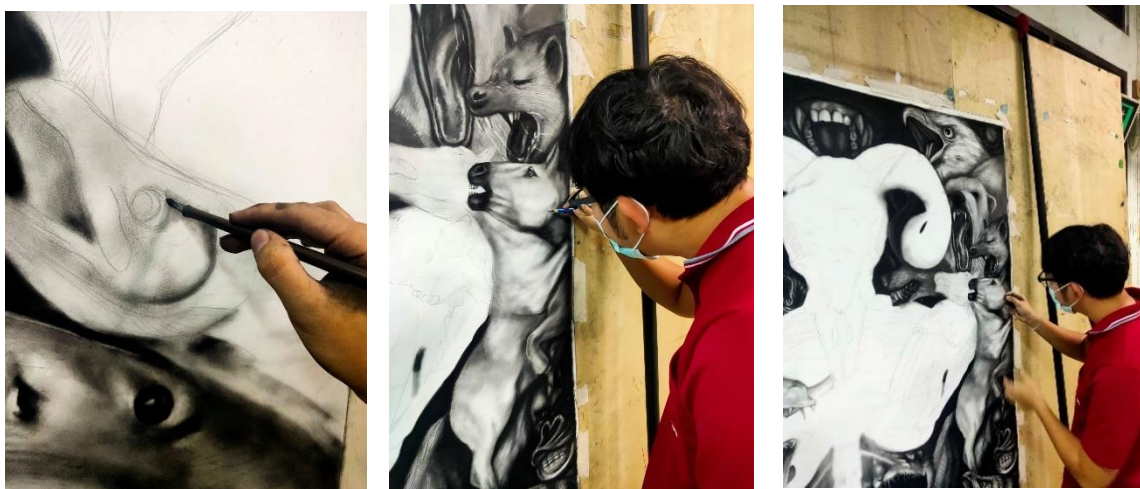
ภาพที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 แบบร่าง (Sketch)

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ภาพที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ลงน้ำหนัก 1

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ลงน้ำหนั 2
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 ลงน้ำหนั 3
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ภาพที่ 43 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เสร็จสิ้น
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

ผลงานชั้นที่ 5 เศษเสี้ยวของปัญหา

ภาพที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 เศษเสี้ยวของปัญหา

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

ขนาด 190 x 139 ซม.

เทคนิค ผงคาร์บอนบนกระดาษ

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เมื่อเรามองเห็นปัญหาในสังคมในแต่ละวันอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาที่เล็กน้อยไม่สำคัญอะไร แต่ถ้าเรามองให้ลึกเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นเศษเสี้ยวของปัญหาใหญ่ที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเรา เราควรตระหนักเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปว่าจะมีปัญหอะไรเกิดขึ้นอีก และเราจะสามารถหยุดวงจรของปัญหาที่แท้จริงได้

2. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งผืนคาร์บอนและพู่กัน ดัดกระดาษให้มีขนาดที่ต้องการและทำการตีเส้นแบ่งเป็นช่องเพื่อที่จะขยายผลงานจากแบบร่างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นโครงร่างแบบ

การขึ้นโครงร่างตามสัดส่วนของผลงานในแบบร่าง (Sketch) เริ่มจากการวาดสัดส่วนในแต่ละจุดที่มีตามช่องที่ตีเส้นไว้และปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสัตว์ให้มีความสมจริงมากขึ้นลงน้ำหนักคร่าวๆในส่วนเป็นเงาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3 การลงน้ำหนัก

การลงน้ำหนักจะเริ่มจากการลงในส่วนที่โดนแสงน้อยที่สุดก่อนเพื่อเป็นตัวช่วยในการกะระยะของภาพได้ในส่วนที่มีความลึกลงไปจะให้น้ำหนักของสีที่มากขึ้น ลงน้ำหนักในส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละตัวและรักษาน้ำหนักของภาพให้เป็นไปตามแบบร่าง

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรายละเอียด

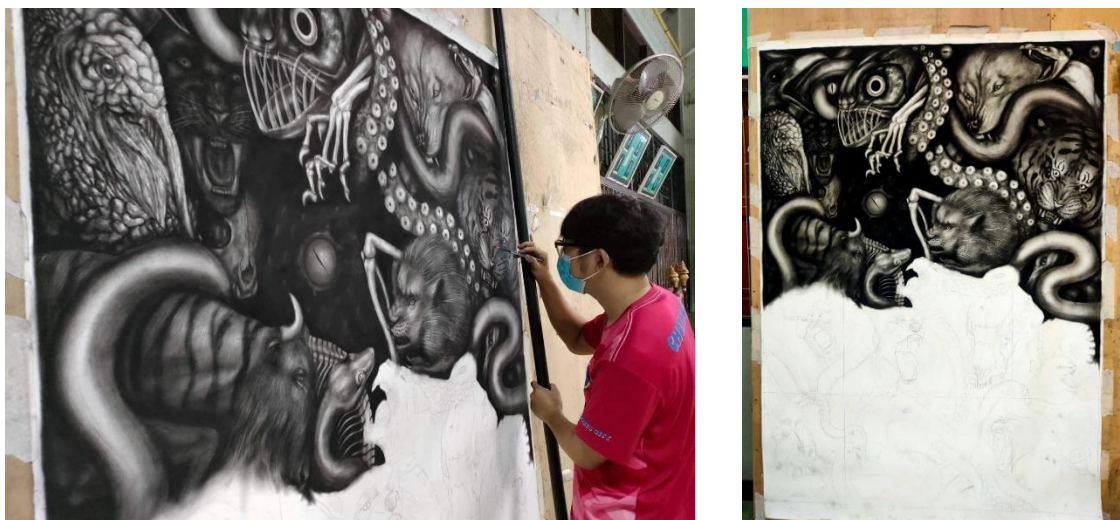
เมื่อลงน้ำหนักในส่วนต่างๆของภาพเสร็จแล้วจะทำการเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการใช้ดินสอเพื่อเพิ่มความคมชัด เก็บลักษณะของขนหรือเกล็ดของสัตว์แต่ละประเภท ใช้อย่างลพบในการเพิ่มความสว่างในส่วนที่ต้องโดนแสงเก็บรายละเอียดในส่วนที่มีดด้วยการใช้ยางลบทำเป็นพื้นผิวแล้วส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละประเภท ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เกิดชิ้นงานที่สมบูรณ์

ภาพที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 แบบร่าง
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

ภาพที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 ลงน้ำหนัก 1
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

ภาพที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 ลงน้ำหนก 2
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

ภาพที่ 47 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 เสร็จสิ้น
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤษภาคม 2564

4. ชั้นวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” เป็นการศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคภาพจิตรกรรมด้วยเทคนิคผงคาร์บอนที่มีลักษณะของภาพที่ใช้การประกอบสัตว์ที่ดูร้ายขึ้นมาแทนสัญลักษณ์ของปัญหาในสังคมในปัจจุบัน ศึกษาการจัดองค์ประกอบของภาพให้สัมพันธ์กับเนื้อหาแนวคิดโดยสามารถแบ่งการพัฒนาการสร้างสรรคได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่

การพัฒนาการช่วงที่ 1 ช่วงการศึกษาค้นคว้าทดลองการสร้างสรรคผลงานโดยการออกแบบตัวละครสัตว์โดยมีความคิดเดิมจากเรื่องของ ไตรภูมิ ให้มาดัดแปลงใหม่ในแบบฉบับของผู้สร้างสรรคผลงานและผสมผสานกับสัตว์ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

การพัฒนาการช่วงที่ 2 ศึกษาค้นคว้าการประกอบกันของสัตว์ในจิตรกรรมไทย ศึกษารูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย ภาพจับต่างๆในวัดเพื่อมาดัดแปลงและปรับปรุงในการสร้างสรรคผลงาน ผลงานช่วงนี้จะเป็นผลงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นในด้านรูปแบบและองค์ประกอบของภาพ

การพัฒนาการช่วงที่ 3 สร้างสรรคผลงานในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” เป็นการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคผงคาร์บอน ที่มีลักษณะของการประกอบสัตว์ดูร้ายที่กำลังกัดกัน แย่งชิงกัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สร้างสรรคผลงานโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาปัญหาของสังคมผ่านประสบการณ์ของผู้สร้างสรรคผลงาน

ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดตลอดการพัฒนาการสร้างสรรคเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรคผลงานในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานทั้ง 5 ชิ้นงาน

รูปแบบการพัฒนาการของผลงาน

ช่วงการพัฒนาช่วงที่ 1

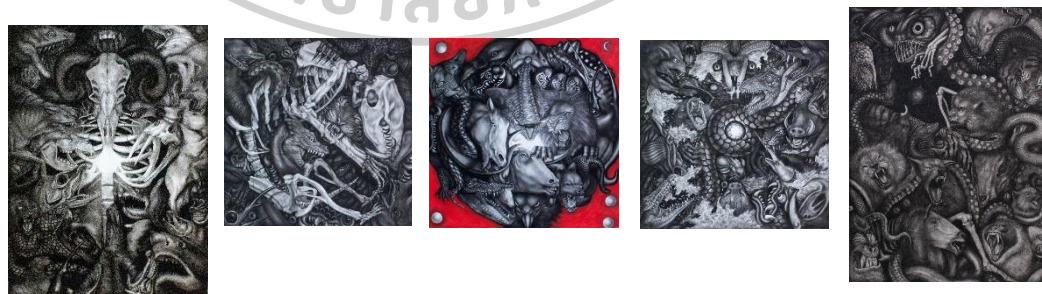
ศึกษาค้นคว้ารูปแบบของงาน

ช่วงการพัฒนาช่วงที่ 2

ศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมไทยสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ช่วงพัฒนาการช่วงที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 รายละเอียดระยะเวลาการทำงาน

รายละเอียดระยะเวลาการทำงาน	เดือน/2564						
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
นำเสนอหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ สร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่ ปรึกษา							
สำรวจความก้าวหน้า Thesis Online							
ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 1							
ทำงานสร้างสรรค์							
ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2							
ทำงานสร้างสรรค์							
ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 3							
ทำงานสร้างสรรค์							
สอบวิทยานิพนธ์							
จัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาปริญญา โท สาขาทัศนศิลป์ศึกษา รุ่นที่ 11							
ส่งเล่มวิจัยที่สมบูรณ์พร้อมหลักฐานการ แสดงนิทรรศการ							

6. อุปกรณ์ในการค้นคว้า

6.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ

1. สมุดสเก็ต
2. กระดาษสำหรับวาดเส้น
3. พู่กันขนาดต่างๆ
4. ผงคาร์บอน
5. ดินสอเบอร์ต่างๆ

6.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้าข้อมูล

1. กล้อง
2. คอมพิวเตอร์
3. เครื่องปริ้น
4. โทรศัพท์มือถือ

7. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย

70,000 บาท

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” (World animal 2021) เป็นผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงสภาวะปัญหาทางสังคมโดยการถ่ายทอดในรูปแบบเฉพาะตน แสดงออกผ่านรูปการประกอบสัตว์ให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึก โดยถ่ายทอดผลงานผ่านรูปแบบจิตรกรรม แบ่งการศึกษาทดลองได้เป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ผลงาน

ช่วง พัฒนาการ	พัฒนาการช่วงที่ 1	พัฒนาการช่วงที่ 2	พัฒนาการช่วงที่ 3
แนวคิดและแรงบันดาลใจ	แนวคิดการสร้างรูปแบบของสัตว์ โดยได้รับอิทธิพลของการสร้างสัตว์หิมพานต์ในรูปแบบโบราณ	แนวคิดในเรื่องสภาวะปัญหาของสังคมโดยแทนสัญลักษณ์ผ่านตัวสัตว์ที่ดูร้ายด้วยการอาศัยสถาปัตยกรรมไทยมาเป็นแรงบันดาลใจ	แนวคิดสภาวะของสังคมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชากรทำให้เกิดปัญหามากมาย
ลักษณะทางกายภาพของงาน	เป็นการสร้างผลงานโดยความเชื่อเรื่องของไตรภูมิ เป็นการก่อกิน แอ่งซิงของสัตว์ ในป่าหิมพานต์	ลักษณะของผลงานมีความชัดเจนมากขึ้นในเนื้อหาสาระ มีการนำลักษณะของสถาปัตยกรรมในวัดเข้ามาประกอบกับสัตว์ตามรูปแบบของผู้สร้างสรรค์ผลงาน	เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่มีเรื่องราวของสภาวะปัญหาของสังคมในปัจจุบันโดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบลักษณะการแทนสัญลักษณ์ด้วยการประกอบสัตว์ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ผลงาน (ต่อ)

ช่วง พัฒนาการ	พัฒนาการช่วงที่ 1	พัฒนาการช่วงที่ 2	พัฒนาการช่วงที่ 3
การแสดงออก	แสดงออกผ่านรูปภาพ สัตว์ประกอบอย่าง ตรงไปตรงมายึดถือ รูปแบบตามความเชื่อ เรื่องของไตรภูมิ	แสดงออกผ่านรูปแบบ ต้องสัตว์ดุร้าย กัดกิน กัน แย่งชิง โดยมี รูปแบบโครงสร้าง องค์ประกอบอยู่ใน สถาปัตยกรรมไทย	จัดรูปแบบ องค์ประกอบที่มีความ ร่วมสมัยและสัตว์ดุร้าย ที่มีท่าทางพุ่ง กัด เข้า ไปสู่ในงานมากขึ้นสร้าง จุดเด่นในงาน

1. พัฒนาการช่วงที่ 1

การพัฒนาการสร้างสรรค์ช่วงที่ 1 เป็นช่วงเริ่มต้นที่หาแนวทางและแรงบันดาลใจด้วยการทดลองสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.1 วิเคราะห์พัฒนาการด้านแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากการสนใจในเรื่องของ "ไตรภูมิ" ในหัวข้อของง่าหิมพานต์ ได้สนใจในเรื่อง สัตว์ในหิมพานต์ โดยศึกษาจากเอกสารตำรา จิตรกรรมฝาผนังโบราณเพื่อมาวิเคราะห์และสร้างสัตว์หิมพานต์ในเฉพาะตน

1.2 วิเคราะห์พัฒนาการทางกายภาพ

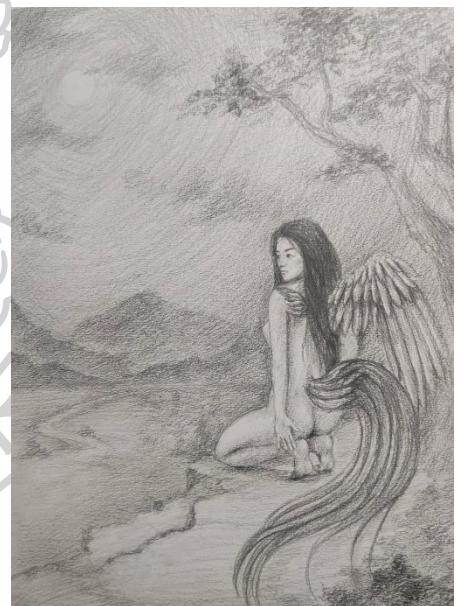
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบของสัตว์ในหิมพานต์ โดยยังยึดหลักของความเชื่อโบราณในรูปแบบเดิม สร้างรูปสัตว์ที่มีความสมจริงมากขึ้นลักษณะของภาพเป็นภาพเชิงภาพประกอบ

1.3 วิเคราะห์ พัฒนาการด้านการแสดงออก

แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาผ่านรูปแบบสัตว์ตามความเชื่อเรื่อง ไตรภูมิ ในป่าหิมพานต์ ลักษณะเหมือนกับสัตว์ที่ออกมาเหยื่อในป่า

ภาพที่ 48 สัตว์หิมพานต์
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, ธันวาคม 2562

ภาพที่ 49 กิณรี

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, ธันวาคม 2562

ภาพที่ 50 สัตว์หิมพานต์

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2563

สรุป ผลงานช่วงการพัฒนาที่ 1

เป็นช่วงที่หารูปแบบในการนำเสนอเฉพาะตัว เกิดจากความสนใจในงานจิตรกรรมไทยและเรื่องราวของความเชื่อ ไตรภูมิ สู่ดินแดนของป่าหิมพานต์ ลักษณะของภาพยังมีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา และเริ่มเข้าใจทักษะในเทคนิคผดงคาร์บอนบนกระดาษ

ข้อเสนอแนะ

หารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ให้ศึกษาเรื่องของกายภาพกล้ามเนื้อ กระดูก ให้ชัดเจนมากขึ้น ลดการแสดงออกของความเป็นมนุษย์ลงให้เน้นตัวสัตว์เป็นสำคัญ

2. พัฒนาการช่วงที่ 2

การพัฒนาการในช่วงที่ 2 เป็นผลต่อยอดจากการพัฒนาการในช่วงที่ 1 มีการจัดองค์ประกอบของภาพที่น่าสนใจมากขึ้นและแสดงอากัปกิริยาของสัตว์ที่ดูร้าย แสดงให้เห็นอารมณ์ของภาพที่ชัดเจน

2.1 วิเคราะห์พัฒนาการด้านแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจยังมีเรื่องของไตรภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง และเริ่มพัฒนาทางแนวคิดคิดของสภาวะปัญหาของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง แนวคิดในเรื่องสภาวะปัญหาของสังคมโดยแทนสัญลักษณ์ผ่านตัวสัตว์ที่ดูร้ายด้วยการอาศัยสถาปัตยกรรมไทยมาเป็นแรงบันดาลใจ

2.2 วิเคราะห์พัฒนาการทางกายภาพ

สร้างสรรค์รูปแบบผลงานที่มีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้นรูปแบบของผลงานมีการจัดองค์ประกอบของรูปภาพ ภาพประกอบสัตว์มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแสดงท่าทางการกักกิน แย่งชิงต่อสู้ มีการทดลองนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในผลงาน

2.3 วิเคราะห์พัฒนาการด้านการแสดงออก

สร้างรูปแบบผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นใช้การแสดงออกของสัตว์ท่าทาง กล้ามเนื้อ รูปแบบของสัตว์ต่างมาประยุกต์ในเข้ากันสัมพันธ์แสดงออกถึงการต่อสู้ แย่งชิงอยู่ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทย

ภาพที่ 51 สัตว์หิมพานต์

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มกราคม 2563

ภาพที่ 52 พญานาค
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 53 สัตว์หิมพานต์ 2020
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 54 โควิด,สังคมแห่งการแย่งชิง
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 55 ตัณหา,โควิด 2020
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 56 หน้าบัน

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, ตุลาคม 2563

ภาพที่ 57 หน้าต่าง

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, ตุลาคม 2563

ภาพที่ 58 ประตู่

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, พฤศจิกายน 2563

สรุป ผลงานช่วงการพัฒนาที่ 2

ช่วงการพัฒนาในงานในช่วงที่ 2 เป็นผลจากการพัฒนางานช่วงที่ 1 เป็นผลส่งผลให้เกิดภาพที่ น่าสนใจมากขึ้นมีการจัดองค์ประกอบที่แปลกใหม่ แนวคิดหรือเนื้อหาเป็นสภาวะปัญหาของสังคมที่ใช้ รูปลักษณะการแทนสัญลักษณ์ของสัตว์ร้ายที่หลากหลาย การแสดงการต่อสู้กันของสัตว์มีความรุนแรง มากขึ้น ท่าทาง กล้ามเนื้อมีความสมจริง เริ่มใช้รูปแบบการจัดองค์ประกอบแบบสถาปัตยกรรมไทยมา ประยุกต์ในผลงานมีการใช้สีต่างๆในจิตรกรรมไทยมาสร้างความน่าสนใจในงานเพื่อเชื่อมโยงกันพัฒนา เทคนิคในปิดทองมาผสมผสานกับผลงาน

ข้อเสนอแนะ

มีพัฒนาการในด้านทักษะและกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ศึกษารูปแบบการจัดองค์ประกอบ ของผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ใช้โครงสร้างรูปแบบของสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน ศึกษาทฤษฎีการสร้างภาพจับในจิตรกรรมไทย ศึกษากายวิภาคของสัตว์ให้มากขึ้น

3. พัฒนาการช่วงที่ 3

การพัฒนาการในช่วงที่ 3 เป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดแรงบันดาลใจ ที่ชัดเจนเป็นผลงานที่แสดงเรื่องราวของสภาวะปัญหาของสังคมที่เป็นผลกระทบให้เกิดความขัดแย้ง โดยใช้ภาพประกอบสัตว์ กัดกินกันเอง แย่งชิงกันเอง ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นผลงานที่ถูกพัฒนา จากช่วงที่ 1 และ 2 ผลงานมีทั้งหมด 5 ชิ้นงาน ได้แก่ 1.ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา 2.วังวนของ ปัญหา 3.เวลาและการเปลี่ยนแปลง 4.โควิด 2021 5.เศษเสี้ยวของปัญหา

3.1 วิเคราะห์พัฒนาการด้านแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

แนวคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องราวของปัญหาในสังคมในปัจจุบันที่มีผลกระทบ ต่อประชากรทำให้อยู่ในสังคมน่าอยู่น้อยลงไปทุกวัน

3.2 วิเคราะห์พัฒนาการทางกายภาพ

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงที่ 3 มีการจัดองค์ประกอบที่มีจุดเด่นเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยสัตว์ที่ดุร้ายล้อมรอบ กายภาพของสัตว์มีความสมจริงและผสมผสานกับจิตรนาการของ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีท่าทางที่ดุร้าย มุ่งร้าย กัดกิน แย่งชิงกัน

3.3 วิเคราะห์พัฒนาการด้านการแสดงออก

สร้างรูปแบบผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ใช้จุดเด่นในการสร้างแรงจูงใจประกอบกับท่าทางของสัตว์ที่มีลักษณะพุ่งเข้าหากัน กัดกินกัน แสดงปัญหาของสังคมผ่านการแทนสัญลักษณ์ในการประกอบสัตว์

ภาพที่ 59 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, มีนาคม 2564

ชื่อผลงาน : ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา

เทคนิค : ผงคาร์บอนบนกระดาษ

ขนาด : 136 x 136 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

แนวคิด

ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อ “ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา” ปัญหาที่เราพบเจอในสังคมทุกวันนี้ ส่วนเป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำและปัญหาเหล่านี้ยังจะวนเวียนอยู่ในสังคมอยู่ตลอดเวลา เมื่อปัญหาหนึ่งจบไปปัญหาใหม่ก็จะเข้ามา

ลักษณะทางกายภาพ

ภาพของซากกระดูกที่เป็นจุดเด่นของภาพแสดงถึงปัญหาที่จบไปและกายภาพของสัตว์ที่ดูร้าย เกิดใหม่จากซากกระดูกนั้น กำลังกัดกิน แย่งชิงกันในวังวน

วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบของภาพแบบกลมกลืน สร้างจุดเด่นด้วยกระดูกที่มีน้ำหนักอ่อนกว่าตัวละครอื่น ให้ระยะความลึกด้วยการใช้น้ำหนักและเงาเป็นตัวช่วยบอกระยะ รูปร่างรูปทรงของสัตว์ที่ดูร้ายมีการผสมผสานจากสัตว์ที่มีอยู่จริงรวมเข้ากับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ สีสีลักษณะเป็นขาว-ดำ ได้จากเทคนิคการใช้ผงคาร์บอน

การแทนสัญลักษณ์

ในการแทนสัญลักษณ์ของผลงาน ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา ข้าพเจ้าแทนสัญลักษณ์ของโครงกระดูกเสมือนกับปัญหาที่ได้จบไปแล้วและสัตว์ประเภทอื่นแทนปัญหาที่เกิดใหม่จากซากศพของปัญหาเดิม

ตารางที่ 5 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1

ทัศนธาตุ	รูปแบบ
น้ำหนัก	มีการให้น้ำหนักที่อ่อนจริงจุดเด่นเพื่อให้เกิดความสนใจ จุดรองให้น้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เกิดระยะของความลึก ทำให้รู้สึกลึกกลับ
สี	ลักษณะของสีเป็นขาว-ดำผลจากเทคนิคผงคาร์บอนให้ความรู้สึกลึกกลับ ซ้อนเร้นในผลงาน
รูปร่างรูปทรง	รูปทรงของสัตว์ต่างๆ มีความสมจริงผสมผสานกับจินตนาการให้ความรู้สึกดูร้าย
พื้นผิว	พื้นผิวงานสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะให้เห็นถึงลักษณะของตัวสัตว์แต่ละตัวว่ามีพื้นผิวเป็นอย่างไร เช่น มีขน มีเกล็ด มีผิวที่ขรุขระ

รูปการจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 60 ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา

ตารางที่ 6 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

กฎ	รูปแบบ/ทิศทาง
แดง	แสดงจุดเด่นที่มีลักษณะล้อมกันเป็นวงกลม
เขียว	ให้ทิศทางการหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาพ
ฟ้า	ลักษณะหน้าที่หันตรงมาเพื่อเข้าปะทะกับคนดู
ม่วง	หันสวนทิศทางสีเขียวเพื่อให้ภาพไม่เกิดทิศทางนำสายตาเข้าสู่จุดศูนย์กลางมากเกินไป

ภาพที่ 61 วัจนของปัญหา

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ชื่อผลงาน : วัจนของปัญหา

เทคนิค : ผงคาร์บอนบนกระดาษ

ขนาด : 136 x 136 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

แนวคิด

ผลงานชั้นที่ 2 ชื่อ “วังวนของปัญหา” ในสังคมของเราทุกวันนี้เหล่านี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ และปัญหาเดิม ๆ ที่เราพบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ปัญหาเดิมก็จะวนเวียนมาให้เราได้พบได้เห็นอยู่ตลอดเป็นวังวนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้

ลักษณะทางกายภาพ

มีการสร้างจุดเด่นให้กับภาพด้วยดวงไฟแสงสว่างที่อยู่ตรงกลางของภาพและสร้างองค์ประกอบด้วยรอบด้วยภาพประกอบสัตว์ที่ดูร้ายพุงแล้ววนเป็นวงกลม เสมือนภาพของน้ำวน ใช้จุดดึงดูดสายตาด้วยลักษณะของงูและสัตว์ต่างๆเป็นตัวบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหว

วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบภาพมีลักษณะกลมกลืน มีจุดนำสายด้วยแสงสว่างที่อยู่ตรงกลางภาพ มีการใช้เส้นรูปร่างรูปทรงของงูเป็นตัวช่วยนำสายตา นำหนักของภาพมีการใช้น้ำหนักด้านข้างเข้มกว่าจุดกลางของภาพ รูปร่างรูปทรงมีลักษณะกายวิภาคของสัตว์ที่มีอยู่จริงและเกิดจากการจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน สีที่ใช้มีลักษณะขาว-ดำ ได้จากเทคนิคผดงคาร์บอน

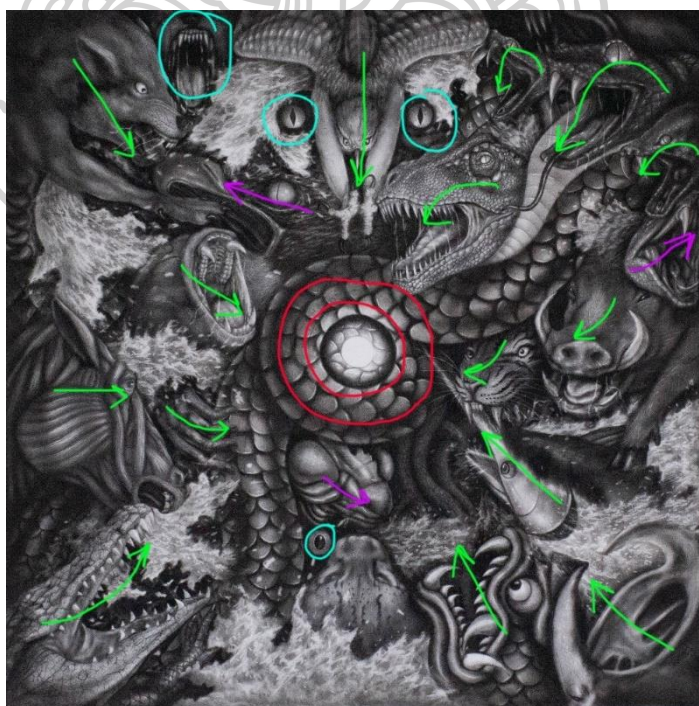
การแทนสัญลักษณ์

ในในการแทนสัญลักษณ์ของผลงาน วังวนของปัญหา ข้าพเจ้าแทนสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ดูร้ายเปรียบเสมือนปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันวนเวียนกันจุดเด่นตรงการแทนสังคมที่ล้อมรอบไปด้วยปัญหา

ตารางที่ 7 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

ทัศนธาตุ	รูปแบบ
น้ำหนัก	มีการให้น้ำหนักที่อ่อนจรจุดเด่นเพื่อให้เกิดความสนใจ จุดรองให้น้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เกิดระยะของความลึก ทำให้รู้สึกลึกกลับ มีน้ำหนักที่อ่อนในบางจุดเพื่อกระจายทิศทางของคลื่นในนำเสนอใจ
สี	ลักษณะของสีเป็นขาว-ดำผลจากเทคนิคผงคาร์บอนให้ความรู้สึกลึกกลับ ซ้อนเร้นในผลงาน
รูปร่างรูปทรง	รูปทรงของสัตว์ต่างๆ มีความสมจริงผสมผสานกับจินตนาการให้ความรู้สึกดูร้ายพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
พื้นผิว	พื้นผิวงานสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะให้เห็นถึงลักษณะของตัวสัตว์แต่ละตัวว่ามีพื้นผิวเป็นอย่างไร เช่น มีขน มีเกล็ด มีผิวที่ขรุขระ

รูปการจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 62 วัจนของปัญหา

ตารางที่ 8 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ลบ	รูปแบบ/ทิศทาง
แดง	แสดงจุดเด่นที่มีลักษณะเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางของภาพ
เขียว	ให้ทิศทางการหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาพ
ฟ้า	ลักษณะหน้าที่หันตรงมาเพื่อเข้าปะทะกับคนดู ด้วยดวงตาหรือทิศทาง
ม่วง	หันสวนทิศทางสีเขียวเพื่อให้ภาพไม่เกิดทิศทางนำสายตาเข้าสู่จุดศูนย์กลางมากเกินไป

ภาพที่ 63 เวลาและการเปลี่ยนแปลง
 ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564
 ชื่อผลงาน : เวลาและการเปลี่ยนแปลง
 เทคนิค : ผงคาร์บอนบนกระดาษและสีอะคริลิก
 ขนาด : 136 x 136 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

แนวคิด

ผลงานชั้นที่ 3 ชื่อ “เวลาและการเปลี่ยนแปลง” สังคมที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในระดับที่เป็นสังคมเมืองมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยยกระดับสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับส่งผลกระทบต่อ ที่เกิดขึ้นการผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมที่เกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นผลทำให้เกิดสภาวะของปัญหาในสังคมขึ้นมา

ลักษณะทางกายภาพ

กลุ่มภาพประกอบสัตว์ที่เกาะกลุ่มกันเป็นวงกลม กัดกินกันอยู่ในนั้นโดยภาพรวมมีลักษณะ เป็นเอกภาพ พื้นที่ด้านหลังเป็นสีแดงและมีกลุ่มดวงดาวที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมแทนการเดินของเวลา

วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบของภาพมีลักษณะแบบกลมกลืน จุดเด่นอยู่ที่จุดศูนย์กลางของภาพ น้ำหนักและแสงเงามีการกำหนดจุดแสงสว่างที่กลางภาพที่ล้อมรอบไปด้วยสัตว์ประกอบ ด้านรูปร่าง รูปทรงมีสัตว์ที่มีอยู่จริงผสมผสานกับจิตรนาการของผู้สร้างสรรค์และมีรูปร่างรูปทรงของดวงดาว พื้นที่ว่างมีการใช้สีแดงอะคริลิคเพื่อสร้างพื้นที่

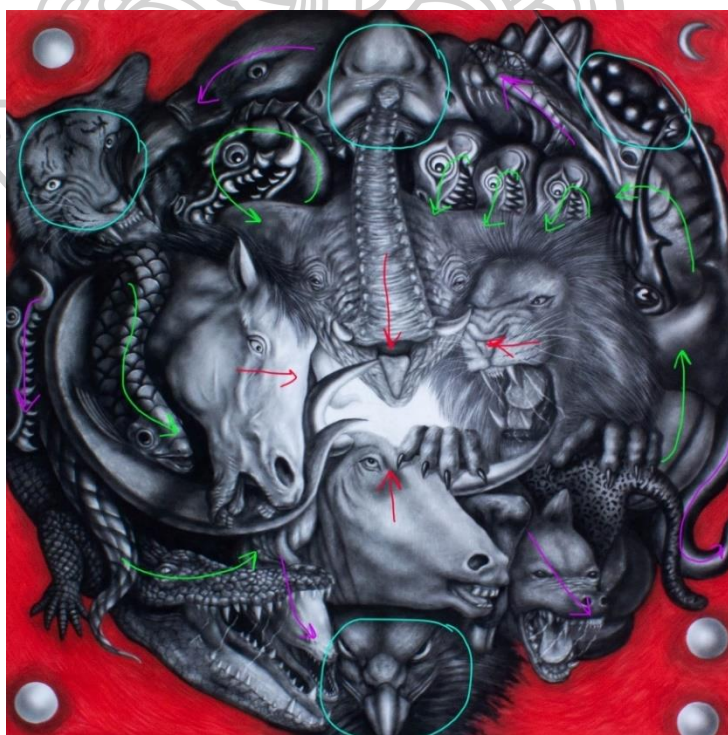
การแทนสัญลักษณ์

ในการแทนสัญลักษณ์ของผลงาน เวลาและการเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าแทนสัญลักษณ์ของสัตว์ร้าย ที่กัดกินกันอยู่ตรงกลางแทนปัญหาสังคมที่หมุนเวียนกันไปจุดกลางภาพแทนสังคมและดวงดาวแทน การเคลื่อนที่ของเวลาที่มันหมุนวนกัน

ตารางที่ 9 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

ทัศนธาตุ	รูปแบบ
น้ำหนัก	มีการให้น้ำหนักที่อ่อนจรจงจุดเด่นเพื่อให้เกิดความสนใจ จุดรองให้น้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดระยะของความลึก ทำให้รู้สึกลึกกลับ
สี	ลักษณะของสีเป็นขาว-ดำผลจากเทคนิคผดงคาร์บอนให้ความรู้สึกลึกกลับ ซ้อนเร้นในผลงาน และมีสีแดงเป็นพื้นหลังช่วยให้เกิดความน่าสนใจและผลักดันให้ภาพเด่นมากขึ้น
รูปร่างรูปทรง	รูปทรงของสัตว์ต่างๆ มีความสมจริงผสมผสานกับจินตนาการให้ความรู้สึกดูร้ายพยายามล้อมรอบจุดศูนย์กลาง
พื้นผิว	พื้นผิวงานสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะให้เห็นถึงลักษณะของตัวสัตว์แต่ละตัวว่ามีพื้นผิวเป็นอย่างไร เช่น มีขน มีเกล็ด มีผิวที่ขรุขระ

รูปการจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 64 เวลาและการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 10 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ผล	รูปแบบ/ทิศทาง
แดง	แสดงจุดเด่นที่มีลักษณะพุ่งเข้าหากัน
เขียว	ให้ทิศทางการหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาพ
ฟ้า	ลักษณะหน้าที่หันตรงมาเพื่อเข้าปะทะกับคนดู
ม่วง	หันหน้าสวนทิศทางสีเขียวเพื่อให้ภาพไม่เกิดทิศทางนำสายตาเข้าสู่จุดศูนย์กลางมากเกินไป

ภาพที่ 65 โควิด 21

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ชื่อผลงาน : โควิด 2021

เทคนิค : ผงคาร์บอนบนกระดาษ

ขนาด : 190 x 139 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

แนวคิด

ผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อ “โควิด 2021” ในระยะนี้สังคมไทยเราและสังคมโลกเกิดสภาวะที่ติดขัดเนื่องด้วยจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่า โควิด 19 ทำให้มีคนป่วยจากโรคนี้อย่างมากและเกิดการสูญเสียคนที่รักไป รวมไปถึงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเดินทาง ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงสะท้อนให้เห็นและตระหนักถึงความรุนแรงของไวรัสตัวร้ายว่าทำให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อสังคม

ลักษณะทางกายภาพ

กลุ่มภาพประกอบสัตว์ที่มุ่งเข้าสู่ใจดวงไฟ พยายามที่จะแย่งชิง กัดกินดวงไฟนั้นเปรียบเสมือนกับโควิดที่กำลังเข้ามางูร้ายต่อมนุษย์

วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบของภาพมีลักษณะแบบกลมกลืนซ้ายขวาเท่ากัน ใช้รูปร่างรูปทรงของสัตว์ที่มีอยู่จริงผสมผสานกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีการกำหนดจุดเด่นด้วยการสร้างแสงสว่างตรงกลางของภาพ น้ำหนักแสงเงาส่วนที่สว่างเริ่มจากจุดกลางของภาพร่ายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่าสัตว์ที่ดูร้าย สีที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นขาว-ดำ เกิดจากเทคนิคของผงคาร์บอน พื้นผิวของสัตว์ใช้การสร้างด้วยแสงเงาเพื่อให้เกิดความรู้สึกตามพื้นผิวของสัตว์นั้นๆ

การแทนสัญลักษณ์

ในการแทนสัญลักษณ์ของผลงาน โควิด 2021 ข้าพเจ้าแทนสัญลักษณ์ของด้วยไฟเปรียบเสมือนกับประชากร สังคม ผู้คนที่กำลังถูกล้อมรอบไปด้วยไวรัสโคโรนา ที่แทนด้วยสัตว์ที่ดูร้าย

ตารางที่ 11 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4

ทัศนธาตุ	รูปแบบ
น้ำหนัก	มีการให้น้ำหนักที่อ่อนจรงจุดเด่นเพื่อให้เกิดความสนใจ จุดรองให้น้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เกิดระยะของความลึก ทำให้รู้สึกลึกกลับ
สี	ลักษณะของสีเป็นขาว-ดำผลจากเทคนิคผดงคาร์บอนให้ความรู้สึกลึกกลับ ซ้อนเร้นในผลงาน
รูปร่างรูปทรง	รูปทรงของสัตว์ต่างๆ มีความสมจริงผสมผสานกับจินตนาการให้ความรู้สึกดูร้าย
พื้นผิว	พื้นผิวงานสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะให้เห็นถึงลักษณะของตัวสัตว์แต่ละตัวว่ามีพื้นผิวเป็นอย่างไร เช่น มีขน มีเกล็ด มีผิวที่ขรุขระ

รูปการจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 66 โควิด 21

ตารางที่ 12 ตารางการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ผล	รูปแบบ/ทิศทาง
แดง	แสดงจุดเด่นที่มีลักษณะล้อมกันเป็นวงกลม
เขียว	ให้ทิศทางการหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาพ
ฟ้า	ลักษณะหน้าที่หันตรงมาเพื่อเข้าปะทะกับคนดู
ม่วง	หันหน้าสวนทิศทางสีเขียวเพื่อให้ภาพไม่เกิดทิศทางนำสายตาเข้าสู่จุดศูนย์กลางมากเกินไป

ภาพที่ 67 เศษเสี้ยวของปัญหา

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้สร้างสรรค์, เมษายน 2564

ชื่อผลงาน : เศษเสี้ยวของปัญหา

เทคนิค : ผงคาร์บอนบนกระดาษ

ขนาด : 190 x 139 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5

แนวคิด

ผลงานชั้นที่ 5 ชื่อ “เศษเสี้ยวของปัญหา” เมื่อเรามองเห็นปัญหาในสังคมในแต่ละวันอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาที่เล็กน้อยไม่สำคัญอะไร แต่ถ้าเรามองให้ลึกเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นเศษเสี้ยวของปัญหาใหญ่ที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเรา เราควรตระหนักเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปว่าจะมีปัญหอะไรเกิดขึ้นอีกและเราจะสามารถหยุดวงจรของปัญหาที่แท้จริงได้

ลักษณะทางกายภาพ

กลุ่มภาพประกอบสัตว์ที่เกาะกินกันอยู่เบื้องหน้าจะเห็นเหล่าสัตว์ต่างๆ แอ้งชิงต่อสู้กันอยู่ และมีระยะของส่วนที่ลึกเข้าไปเรื่อย ๆ จะเป็นลักษณะความมืดที่มีสัตว์ต่างๆ ซ่อนอยู่ในนั้น

วิเคราะห์ทฤษฎีการจذبองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบของภาพมีลักษณะการจذبองค์ประกอบแบบกลมกลืน กำหนดน้ำหนักและแสงเงาเพื่อสร้างระยะให้เกิดความความรู้สึกลึกลงไป มีการสร้างจุดเด่นด้วยน้ำหนักที่เข้มเพื่อให้เกิดความสนใจ จากการสังเกตจะเห็นว่าผลงานชิ้นนี้มีการสร้างจุดเด่นที่ต่างจากชิ้นก่อนๆ ใช้เส้นให้เกิดความรู้สึกพัวพัน ยุ่งเหยิง ลักษณะของสีเป็นขาว-ดำ ด้วยเทคนิคคาร์บอน

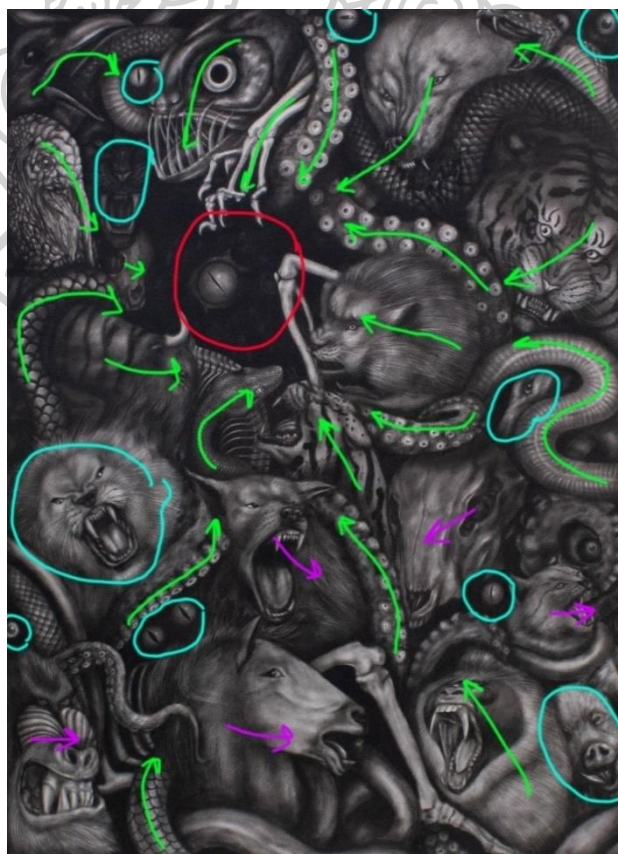
การแทนสัญลักษณ์

ในการแทนสัญลักษณ์ของผลงาน เศษเสี้ยวของปัญหา ข้าพเจ้าแทนสัตว์ที่ดุร้ายที่อยู่กันอย่างหนาแน่นพัวพันกันอยู่และมีจุดเด่นที่ดำมืดเพื่อให้เห็นปัญหาที่ยังซ่อนอยู่ในสังคม

ตารางที่ 13 ตารางการใช้ทัศนธาตุในงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

ทัศนธาตุ	รูปแบบ
น้ำหนัก	มีการให้น้ำหนักจุดเด่นด้วยการให้น้ำหนักที่เข้มที่สุดเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับภาพและจุดรองให้น้ำหนักที่อ่อนกว่า
สี	ลักษณะของสีเป็นขาว-ดำผลจากเทคนิคผดงคาร์บอนให้ความรู้สึกลึกกลับ ซ้อนเร้นในผลงาน
รูปร่างรูปทรง	รูปทรงของสัตว์ต่างๆ มีความสมจริงผสมผสานกับจินตนาการให้ความรู้สึกดูร้าย ใช้ลักษณะของงูและหนวดปลาหมึกเป็นตัวสร้างแสดงอารมณ์ของการพิวพัน
พื้นผิว	พื้นผิวงานสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะให้เห็นถึงลักษณะของตัวสัตว์แต่ละตัวว่ามีพื้นผิวเป็นอย่างไร เช่น มีขน มีเกล็ด มีผิวที่ขรุขระ

รูปการจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 68 เศษเสี้ยวของปัญหา

ตารางที่ 14 ตารางการวิเคราะห์การจัตองค์ประกอบ

ผล	รูปแบบ/ทิศทาง
แดง	แสดงจุดเด่นของภาพมีน้ำหนักเข้มและดวงตาที่มาตรงมาเพื่อสร้างจุดสนใจ
เขียว	ให้ทิศทางการหันหน้ามุ่งเข้าหาจุดเด่นเพื่อนำสายตา
ฟ้า	ลักษณะหน้าที่หันตรงมาเพื่อเข้าปะทะกับคนดู
ม่วง	หันหน้าสวนทิศทางสีเขียวเพื่อให้ภาพไม่เกิดทิศทางนำสายตาเข้าสู่จุดเด่นมากเกินไป

สรุป ผลงานช่วงการพัฒนาที่ 3

ช่วงการพัฒนาในงานในช่วงที่ 3 เป็นผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ที่ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจจาก “ปัญหาของสังคม” และมีความชัดเจนในด้านแนวคิดมากขึ้น เป็นผลพวงจากการพัฒนาในช่วงที่ 1 และ 2 การจัตองค์ประกอบภาพที่มีความน่าสนใจดึงดูดใจในงานออกมาอย่างชัดเจนภาพประกอบสัตว์มีความหลากหลายและแสดงอารมณ์อย่างชัดเจน

ตารางที่ 15 ตารางสรุปการสร้างสรรค์ผลงาน

ชิ้นงาน	แนวคิด	จุดเด่น	ปัญหา	สิ่งที่ควรแก้ไข
1. ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา	เมื่อปัญหาหนึ่งจบไป ปัญหาใหม่ก็จะเกิดขึ้นมา	การใช้สร้างโครงกระดูกมาเป็นจุดเด่นซึ่งมีน้ำหนักที่อ่อนกว่าให้ความน่าสนใจ	การวาดโครงกระดูกที่ยังไม่มีความสมจริงไม่รู้สึกถึงกระดูกจริงๆ	ศึกษาโครงสร้างและพื้นผิวของกระดูกให้มากขึ้น
2. วังวนของปัญหา	ปัญหาจะเกิดและดับไปวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไป	สร้างจุดเด่นด้วยแสงสว่างที่อยู่ตรงกลางของภาพ	การสร้างลักษณะของภาพยังแสดงกิริยาอาการของการเคลื่อนไหวที่น้อย จัดการกับคลื่นยังไม่ดีพอ	ศึกษากรียาอาการของสัตว์ให้มากขึ้น กล้ามเนื้อที่พุ่งเข้ากััดกันเป็นเช่นไร ศึกษาการกระเด็นของคลื่นน้ำ

ตารางที่ 15 ตารางสรุปการสร้างสรรค์ผลงาน (ต่อ)

ชิ้นงาน	แนวคิด	จุดเด่น	ปัญหา	สิ่งที่ควรแก้ไข
3.เวลาและการเปลี่ยนแปลง	เมื่อเวลาและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่มนุษย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้	จุดศูนย์กลางของภาพแสดงให้เห็นแสงสว่างที่ล้อมรอบไปด้วยสัตว์ที่ดุร้าย	พื้นหลังที่มีสีเกิดปัญหาเรื่องของมิติภาพที่ตื้นเกินไป	เพิ่มมิติพื้นให้ภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
4.โควิด 2021	ผลกระทบของโควิด-19ที่มีผลต่อประชากรโลก	ใช้ดวงไฟสว่างเป็นจุดนำสายตา มีโครงกระดูกเป็นจุดช่วยให้ภาพน่าสนใจ	ลักษณะภาพมีตัวสัตว์ที่หันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางมากเกินไป	เพิ่มตัวสัตว์ที่หันหน้าหรือทิศทางที่ตรงกันข้ามเพื่อไม่ให้ภาพมุ่งศูนย์กลางมากเกินไป
5.เศษเสี้ยวของปัญหา	ปัญหาที่เราเห็นในสังคมทุกวันนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆของปัญหาอีกมากมายที่เรายังไม่รู้	สร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากงานชิ้นอื่นให้ความเข้มเป็นจุดเด่นแทนจุดสว่าง	ลักษณะขององค์ประกอบในการจัดวางภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร	ศึกษาการจัดองค์ประกอบให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพให้มากขึ้น การใช้สัตว์ดุร้ายในการแทนสัญลักษณ์ควรมีความสอดคล้องกับแนวคิดและแรงบันดาลใจ ภายวิภาคของสัตว์ควรมีความชัดเจน และรู้สึกถึงกิริยาการแสดงออกการให้ความสำคัญต่อภาพรวมน้ำหนักแสงเงาของภาพเพื่อให้เกิดอารมณ์และรู้สึกตามไปกับแนวคิด

ตารางที่ 16 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 1

ผลงานสร้างสรรค์	แนวคิด	รูปแบบ	ความสอดคล้อง
ซากและการเกิดใหม่ ของปัญหา	ปัญหาจะเกิดและดับ ไปวนเวียนกันอยู่อย่าง นี้ตลอดไปเมื่อปัญหา หนึ่งจบไปปัญหาใหม่ก็ จะเริ่มเข้ามา	การประกอบสัตว์ดุ ร้ายในรูปแบบของผู้ สร้างสรรค์ผลงาน แทนสัญลักษณ์ของ สภาพปัญหา	สอดคล้องในการ ประกอบสิ่งมีชีวิตใหม่ ขึ้นมาเพื่อแทนสัญลักษณ์ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Nurtured nature (JD Jono dry)	ความเป็นธรรมชาติ และการหล่อเลี้ยง ธรรมชาติของโลก	การนำร่างกายของ มนุษย์มาประกอบ ขึ้นมาใหม่ด้วยการ ผสมผสานเข้ากับ ธรรมชาติ	

ตารางที่ 17 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 2

ผลงานสร้างสรรค์	แนวคิด	รูปแบบ	ความสอดคล้อง
วังวนของปัญหา	ปัญหาจะเกิดและดับ ไปวนเวียนกันอยู่อย่าง นี้ตลอดไป	การหมุนวนสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ และดับไปและจะเริ่ม เกิดขึ้นใหม่หมุน	สอดคล้องในแนวคิด ของการเกิดใหม่ของ สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหมุน วนไปสู่ของการเกิดดับ
โลกีย์ธรรม ๑ ๒๕๕๕ (ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ)	ในทางศาสนา โลภีย ธรรม เป็นเป็นสิ่งที่ เวียนวนเกิดดับไม่รู้จัก จบ เป็นได้สองสถานะ คือดีและชั่ว เป็น ธรรมะทางโลกที่ยังมี โลกีย์กรรม	แสดงการหมุนวนใน การเกิดขึ้นอยู่และดับ ไปของโลกมนุษย์	

ตารางที่ 18 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 3

ผลงานสร้างสรรค์	แนวคิด	รูปแบบ	ความสอดคล้อง
เวลาและการเปลี่ยนแปลง	เมื่อเวลาและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่มนุษย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้	การจัดศูนย์กลางของภาพด้วยการประกอบสัตว์ที่เกาะกลุ่มกันเป็นวงกลม หมุนวนกัน เหมือนกับการเคลื่อนของเวลา	สอดคล้องในรูปแบบของการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและมนุษย์ที่เห็นผลกระทบว่าเกิดขึ้นอย่างไร
Erotomechanics (Hans Ruedi Giger)	การที่มนุษย์หลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยี การเป็นสิ่งที่ใหม่ที่เกิดขึ้น	ร่างกายมนุษย์ที่ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี	

ตารางที่ 19 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 4

ผลงานสร้างสรรค์	แนวคิด	รูปแบบ	ความสอดคล้อง
โควิด 2021	ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีผลต่อประชากรโลก	ผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกที่เกิดจากความขาดรับผิดชอบต่อคนบางคน	แนวคิดสอดคล้องกับปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันที่ผลกระทบต่อประชากรและสังคม
ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน (กิตติศักดิ์ เทพเกาะ)	ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความลุ่มหลงในกิเลส ถูกครอบงำด้วยอำนาจ กับสิ่งของนอกกาย	แสดงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้น แทนสัญญาของพฤติกรรมของมนุษย์ที่ผลักดันชีวิตด้วยกิเลสตัณหา	

ตารางที่ 20 ตารางการเปรียบเทียบผลงานศิลปินและผลงานของผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 5

ผลงานสร้างสรรค์	แนวคิด	รูปแบบ	ความสอดคล้อง
เศษเสี้ยวของปัญหา	ปัญหาที่เราเห็นในสังคมทุกวันนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆของปัญหาอีกมากมายที่เรา ยังไม่รู้	แสดงสภาพปัญหาของมนุษย์ที่มีอยู่มากมายในสังคม	แนวคิดสอดคล้องกับสภาพของสังคมที่มีผลกระทบและแสดงให้เห็นว่าสังคมมีปัญหาอยู่อย่าง
โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา คนเต็มไปด้วยความทุกข์(กิตติศักดิ์ เทพเกาะ)	โลกในปัจจุบันเกิดปัญหา ความสับสนวุ่นวายขึ้นทุกวัน	แสดงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เกิดความสับสนวุ่นวาย ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์	มากมาย

บทที่ 5

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

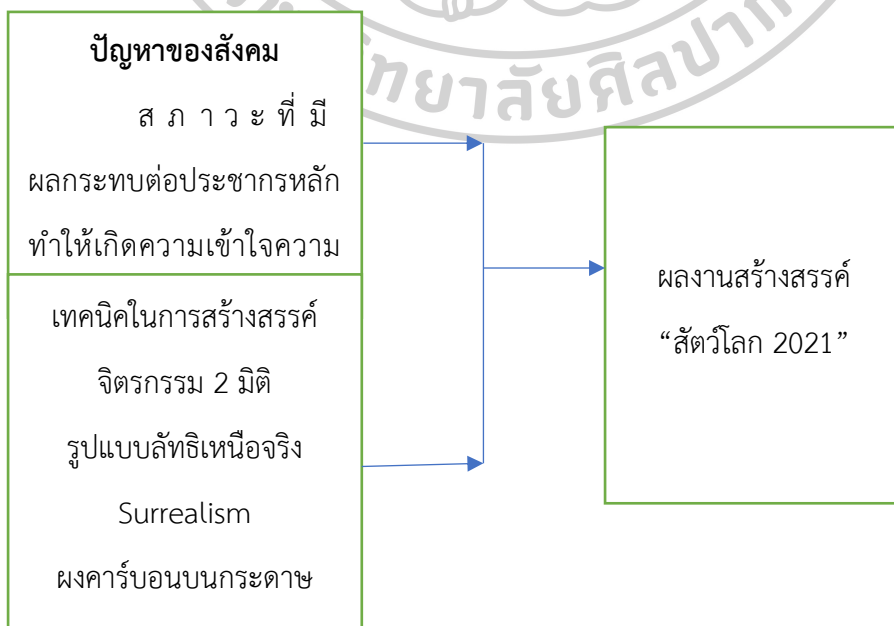
สรุปการสร้างสรรควิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ “สัตว์โลก 2021” จากการศึกษาและความสนใจในปัญหาของสังคมและรูปแบบของสัตว์นำมาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการ รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้สัญลักษณ์แทนสัตว์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง “ปัญหาของสังคม” การสร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวคิดจากสภาพปัญหาสังคมโดยผ่านเรื่องราวประสบประการณ์ของผู้สร้างสรรค์ให้เห็นและเกิดความรู้สึกละเอียด รุ้สึกเห็นผลของปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชากรในสังคม

จากแนวคิดและแรงบันดาลใจเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรควิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารและจากการสังเกตแล้วนำมาวิเคราะห์ทำการทดลองเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอให้มีความน่าสนใจแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้เทคนิคผดงคาร์บอนบนกระดาษ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสังคมด้วยการแทนสัญลักษณ์จากภาพสัตว์ประกอบในแบบฉบับของตนเอง สร้างสรรคผลงานทั้งหมด 5 ชิ้นงาน

กรอบการทำงาน

วิเคราะห์และอภิปรายผล

ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “สัตว์โลก 2021” สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคผงคาร์บอน โดยการนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสภาพปัญหาของสังคมโดยการแทนสัญลักษณ์ของปัญหาด้วยภาพประกอบสัตว์ที่ดูร้าย ที่กำลังกัดกิน แย่งชิงกัน ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจำนวน 5 ชิ้นงาน

การสร้างสรรคผลงานและกระบวนการคิดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ที่แสดงออกให้เห็นถึงเรื่องราวของ “ปัญหาสังคม” ว่ามีความรุนแรงแสดงออกถึงพลังและความรู้สึกที่ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชากร การศึกษาข้อมูลเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคผงคาร์บอนบนกระดาษแสดงออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ

การพัฒนาผลงานช่วงที่ 1 การทดลองสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการประกอบสัตว์ขึ้นมาจากแนวคิดป่าหิมพานต์ในเรื่องไตรภูมิ โดยสร้างให้เกิดความเป็นรูปประกอบและทดลองการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ การพัฒนาผลงานช่วงที่ 2 ได้พัฒนาผลงานจากช่วงที่ 1 โดยนำรูปแบบการประกอบสัตว์มาใช้ในการสร้างสรรค์มีการเริ่มจัดองค์ประกอบภาพให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและนำสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ในผลงานเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจการพัฒนาผลงานช่วงที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ จากการศึกษาเอกสารข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการนำเสนอ การจัดองค์ประกอบภาพสัตว์ดูร้ายขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจแสดงออกถึงสภาพปัญหาของสังคมผ่านการแทนสัญลักษณ์ด้วยภาพประกอบสัตว์ดูร้าย

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ทดลองเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการประกอบสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาแรงบันดาลใจ ซึ่งมีการทดลองเทคนิคการวาดภาพด้วยผงคาร์บอนการใช้น้ำหนักอ่อนแก่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยพัฒนาการ 3 ช่วง ดังกล่าวข้างต้น โดยแต่ละผลงานสามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการสร้างสรรค ได้ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 “ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา”

ผลงานชิ้นที่ 1 ถ่ายทอดเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เราพบเจอในสังคมทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำและปัญหาเหล่านี้ยังจะวนเวียนอยู่ในสังคมอยู่ตลอดเวลา เมื่อปัญหาหนึ่งจบไปปัญหาใหม่ก็จะเข้ามา การสร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบงานศิลปะ

จิตรกรรมร่วมสมัยในภาพของซากกระดูกของสัตว์ร้ายที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยการแทนสัญลักษณ์ของสัตว์เข้ากับสภาพปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 “ซากและการเกิดใหม่ของปัญหา” สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของศิลปิน JD Jono dry ผลงาน Nurtured nature เป็นผลงานที่แสดงออกถึงการกำเนิดของธรรมชาติด้วยการผสมผสานรูปร่างมนุษย์ผู้หญิงเข้ากับต้นไม้ที่กำลังเติบโตเปรียบเสมือนการให้กำเนิดเพื่อความเจริญงอกงาม ในการแทนสัญลักษณ์ทางความคิดของศิลปิน JD Jono dry เป็นการประกอบสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกายวิภาคกระดูกของสัตว์ทำให้ผลงานออกมาไม่สมจริงและไม่สามารถแสดงอารมณ์ของกระดูกได้อย่างชัดเจน

การแก้ไขปัญหา ศึกษาเรื่องของกายวิภาคกระดูก สิ่งเกิดพื้นผิวของวัตถุว่ามีรูปแบบอย่างไรปรับแก้ไขเรื่องของการให้น้ำหนักและแสงเงา

ผลงานชิ้นที่ 2 “วังวนของปัญหา”

ผลงานชิ้นที่ 2 ถ่ายทอดเรื่องราวในสังคมของเราทุกวันนี้เหล่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และปัญหาเดิม ๆ ที่เราพบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็สมัย ปัญหาเดิมก็จะวนเวียนมาให้เราได้พบได้เห็นอยู่ตลอดเป็นวังวนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้

ผลงานชิ้นที่ 2 “วังวนของปัญหา” สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของศิลปิน ชงชัย ศรีสุขประเสริฐ “โลกิยธรรม ๑ ๒๕๕๕” เป็นผลงานที่แสดงออกถึงสิ่งที่เวียนวนเกิดดับไม่รู้จักจบเป็นได้สองสถานะคือดีและชั่ว เป็นธรรมะทางโลกที่ยังมีโลกิยกรรม ซึ่งหมายถึงการทำกรรมดีการทำกรรมชั่ว หรือการทำกรรมที่ไม่มีดีไม่มีชั่ว ในขณะที่มนุษย์วนเวียนเกิดดับ อยู่ในสังสารวัฏจึงอยู่ในแนวที่จะก่อกรรมโน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง “โลกิยธรรม” สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีนัยยะสะท้อนการเมืองที่เข้ามากระทบต่อวิถีชีวิตซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความเป็นอยู่บางยุคการเมืองก็เป็นปรกติสุข แต่โดยรวมแล้วประชาชนสัมผัสได้แต่ความทุกข์ เมื่อมองไปถึงนักการเมืองและกลุ่มคนสนับสนุนที่เข้ามาด้วยความนิยมและความขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดเข้ามาแก่งแย่งเพื่อให้ตนและพวกพ้องลุถึงอำนาจ เมื่อได้ครอบครองก็หลงในอำนาจและพยายามจะยึดถือไว้อยู่อย่างนั้น แต่ในที่สุดอำนาจก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลา สภาพการเมืองหมุนวนเป็นกงล้อแห่งวัฏฏะที่น่าสสาร จึงมีแนวคิดที่คล้ายกันของการเกิดใหม่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หมุนวนไปสู่การเกิดดับ

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดการสร้างลักษณะของภาพยังแสดงกิริยาอาการของการเคลื่อนไหวที่น้อย จัดการกับคลื่นยังไม่ดีพอ เนื่องจากขาดการศึกษาเรื่องของกายวิภาคที่ไม่มากพอและการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก

การแก้ไขปัญหา ศึกษาเรื่องของกายวิภาคศึกษาศึกษาการศึกษาของสัตว์ให้มากขึ้น กล้ามเนื้อที่พุ่งเข้ากักกันเป็นเช่นไร ศึกษาการกระเด็นของคลื่นน้ำ และการให้จังหวะที่เหมาะสม เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ผลงานชิ้นที่ 3 “เวลาและการเปลี่ยนแปลง”

ผลงานชิ้นที่ 3 ถ่ายทอดเรื่องราวสังคมที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในระดับที่เป็นสังคมเมืองมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยยกระดับสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับส่งผลกระทบต่อ ที่เกิดขึ้นการผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นผลทำให้เกิดสภาวะของปัญหาในสังคมขึ้นมา

ผลงานชิ้นที่ 3 “เวลาและการเปลี่ยนแปลง” สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของศิลปิน Hans Ruedi Giger “Eroto-mechanics” เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องของสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการผสมผสานลักษณะร่างกายมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยี เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใหม่ในแบบของศิลปิน สอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาเรื่องเวลาและเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบต่อประชากรในสังคม

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดปัญหาพื้นหลังที่มีความเรียบและขาดความน่าสนใจในการนำเสนอ

การแก้ไขปัญหา เพิ่มการให้น้ำหนักของผลงานด้วยการวาดเส้นเพื่อให้เกิดมิติของภาพพื้นหลังมีการเชื่อมโยงต่อระยะหน้าของผลงานและให้เกิดความน่าสนใจ

ผลงานชิ้นที่ 4 “โควิด 2021”

ผลงานชิ้นที่ 4 ถ่ายทอดเรื่องราวในระยะนี้สังคมไทยเราและสังคมโลกเกิดสภาวะที่ติดขัดเนื่องด้วยจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่า โควิด-19 ทำให้มีคนป่วยจากโรคนี้อย่างมากและเกิดการสูญเสียคนที่รักไป รวมไปถึงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเดินทาง ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงสะท้อนให้เห็นและตระหนักถึงความรุนแรงของไวรัสตัวร้ายว่าทำให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อสังคม

ผลงานชิ้นที่ 4 “โควิด 2021” สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของ ศิลปิน กิตติศักดิ์ เทพเกาะ “ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน” ถ่ายทอดสะท้อนเรื่องราวในสังคมปัจจุบันผ่านประสบการณ์ แนวความคิดและจินตนาการของศิลปินเอง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ศิลปินกล่าวถึงแนวความคิดว่า “ภาพสะท้อนสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความลุ่มหลงในกิเลส ถูกครอบงำด้วยอำนาจ กับสิ่งของนอกกาย จนส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์และสังคม ที่กำลังตกเป็นชาติของ วัตถุ โดยนำมาสะท้อนผ่านงานจิตรกรรมผสมผสานกับความเชื่อเรื่องนรก ที่คนไทยได้นับถือมา ยาวนาน ถึงความรู้สึกของความทุกข์ ทรมาน กับเหตุการณ์จริงบนสังคมที่เลวร้าย ไม่ รู้จักความ ละอายต่อกระทำผิดของตน ไม่เกลงกลัวต่อบาป” สอดคล้องในด้านเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึง ปัญหาของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทำให้สังคมน่าอยู่น้อยลง

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 ลักษณะของภาพที่พุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลาง มากเกินไปขาดส่วนที่เบี่ยงเบนทิศทางของภาพในด้านอื่นทำให้ภาพก็มีมิติของทิศทางเดียว

การแก้ไขปัญหา เพิ่มตัวสัตว์ที่หันหน้าหรือทิศทางที่ตรงกันข้ามเพื่อไม่ให้ภาพมุ่งศูนย์กลาง ศูนย์กลางมากเกินไปทำให้ภาพเกิดมิติมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 5 “เศษเสี้ยวของปัญหา”

ผลงานชิ้นที่ 5 ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อเรามองเห็นปัญหาในสังคมในแต่ละวันอาจจะคิดว่า เป็นปัญหาที่เล็กน้อยไม่สำคัญอะไรแต่ถ้าเรามองให้ลึกเข้าไปก็จะเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นเศษเสี้ยว ของปัญหาใหญ่ที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเรา เราควรตระหนักเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปว่า จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกและเราจะสามารถหยุดวงจรของปัญหาที่แท้จริงได้

ผลงานชิ้นที่ 5 “เศษเสี้ยวของปัญหา” สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของ ศิลปิน กิตติศักดิ์ เทพเกาะ “โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา คนเต็มไปด้วยความทุกข์” มีการใช้สัญลักษณ์ทางพุทธ ศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงตามความเชื่อของศิลปิน ที่อาจต้องการหาทางออก หรือมองเห็นถึงสาเหตุ บางอย่างของความวุ่นวายที่เกิดจากการตั้งคำถามจากผลงานชิ้นแรก อาจเกิดจากประสบการณ์ที่ ศิลปินมองเห็นหรือพบเจอในสังคมปัจจุบัน การใช้สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์แทนความหมายทำให้ผู้ชม ผลงานศิลปะสามารถรู้สึก เข้าใจ และมองเห็นภาพความหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารมากขึ้นและ ชัดเจนขึ้น และจากการสัมภาษณ์ ศิลปินมีแนวความคิดของภาพนี้ คือ “โลกในปัจจุบันเกิดปัญหา ความสับสนวุ่นวายขึ้นทุกวัน หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง กามภูมิ เป็นหลักคำสอนให้ มนุษย์เห็นความจริง (ทุกข์, สุข) และตระหนักถึงความสำคัญการทำความดี ละเว้นการทำชั่ว หลุด พ้นจาก กิเลส ความสับสนวุ่นวาย” การแสดงออกที่มีเนื้อหาคล้ายกันในเรื่องของการถ่ายทอด เรื่องราวของปัญหาสังคมในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อประชากรในสังคม

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชั้นที่ 5 ด้วยลักษณะของการจัดองค์ประกอบภาพ ยังไม่ดีเท่าที่ควรการวางจุดเด่น จุดรอง ยังขาดการเชื่อมโยงกัน

การแก้ไขปัญหา ปรับรูปแบบของการจัดองค์ให้มีความเหมาะสมใช้เส้น รูปร่างรูปทรง ของงูและหนวดปลาหมึกเข้าไปช่วยในงานเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและผสมผสานกับทิศทางของ ภาพให้เกิดความน่าสนใจแล้วจุดเด่นปะทะเข้ากับผู้ชมงานศิลปะ

จากผลงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปวิทยานิพนธ์ทั้ง 5 ชิ้น ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การสร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบสัตว์ดุร้ายที่มีการจัดองค์ประกอบที่ เหมาะสมด้วยเทคนิคผดงคาร์บอนบนกระดาษประกอบกับการนำทฤษฎีสัญญาวิทยา ทฤษฎีการแสดงออก ทฤษฎีรูปทรง ศิลปะรูปแบบจิตกรรม ทฤษฎีการประกอบสัตว์แบบป่าหิมพานต์ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด สภาวะปัญหาของสังคมที่มีผลต่อประชากรในสังคมด้วยการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องผนวกกับ ประสบการณ์ของตัวผู้สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกกักตุน แฝงซิงกันของ บรรดาภาพประกอบสัตว์ที่ดุร้าย เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าชมผลงานได้ตระหนักเห็นสภาพปัญหาของสังคมใน ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อประชากร สังคม ส่งผลงานให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

ข้อเสนอแนะ

1. ในการนำเสนอผลงานเรื่องราวของปัญหาทางสังคม ควรมีการศึกษาจากพื้นที่หรือ สถานการณ์จริงเพื่อจะได้นำประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดสู่ชิ้นงาน
2. ควรศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่มาใช้ร่วมกับเทคนิคเดิมเพื่อให้เกิดความ น่าสนใจในตัวชิ้นงาน
3. ศึกษารูปแบบของสัดส่วนของสัตว์ให้ละเอียดมากขึ้นและการจัดองค์ประกอบของภาพ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อผลงานสร้างสรรค์
4. การสร้างสรรค์ผลงานควรเข้าใจในการให้น้ำหนักอ่อน-แก่ ที่มากขึ้นเพื่อให้ภาพเกิดระยะ ที่ชัดเจนไม่ตื้นเขินจนเกินไป

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กาญจนา แก้วเทพ, **การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและเทคนิค**, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552).
- ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, **ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง**, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 127-28.
- ปรีชา เกาทอง, **ป้าพิมพ์ตามพระราชเสาวนีย์**, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ Amarin printing and publishing public company limited, 2557), หน้า 48.
- ศรีสุข ประเสริฐ, ธงชัย, **Mocabangkok**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://mocabangkok.com/th/project>

ภาษาอังกฤษ

- Art, JD Jono dry, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.jono dryart.com/about-1>
- Bell, Clive, "Art." In **Quoted in George Dickie, Introduction to Aesthetics, P. 54.**, pp. 16-17. New York: Capricorn Books, 1958.
- Brian Anthonng Curtin, "สัญศาสตร์ กับ ภาพแทนความ." วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2551): 35.
- Carroll, Noel, "Philosoply of Art." p. 61.
- Dickie, George, "Introduction to Aesthetics." 50.
- TruelD, **รวม 5 ผลกระทบโควิด-19 ในปี 2020**, (กรุงเทพมหานคร2563).
- Wolff, Robert Paul, **Philosophy : A Modern Encounter**, (New Jersey: Prentice Hall, 1971), p. 528.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	เจษฎายุทธ ครองสุข
วัน เดือน ปี เกิด	21 กุมภาพันธ์ 2535
สถานที่เกิด	แพร่
วุฒิการศึกษา	พ.ศ. 2554 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2559 การศึกษาระดับบัณฑิต สาขาการสอนศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ปัจจุบัน	2508 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
รางวัลที่ได้รับ	ประกวดวาดภาพเส้นทึบบางเส้น ร่วมแสดง 2557 ประกวดวาดภาพอีกแพร่ ครั้งที่ 1 รางวัลชนะเลิศ 2557 ประกวดวาดภาพอีกแพร่ ครั้งที่ 2 รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 2558 แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “คนสร้างศิลป์เมืองแพร่ สายเลือดใหม่ ครั้งที่ 1” 2558 แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะติดตามพ่อ ที่เมืองแพร่ 2559 แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ “เพลิน” 2564

