

ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม

โดย

นางสาวศิริกาญจน์ ศุภอรรรถกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม

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

SELF PORTRAIT : CONFRONT THE ENVIRONMENT

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

626120012 : ทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม

นางสาว ศิริกาญจน์ ศุภอรรถกุล: ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” (SELF PORTRAIT : CONFRONTING THE ENVIRONMENT) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จากเรื่องราวความคิดที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ของโลกปัจจุบัน สถานการณ์ต่างๆ มักทำให้เราเกิดความรู้สึก สะเทือนใจ หดหู่ รู้สึกไม่สบายใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น การปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างยากลำบาก และส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน อันเกิดจากความมั่งงายและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เมื่อมลภาวะต่างๆในสภาพแวดล้อมคุกคามมาสู่ข้าพเจ้า จึงทำให้เกิดความตระหนักตื่นรนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ข้าพเจ้าจึงเกิดจินตนาการสร้างสรรค์เป็นภาพวิฤตการณ์อันเลวร้ายที่คุกคาม ศีบคลาน เข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์โดยไม่รู้ตัว ในช่วงเวลาที่เรามีความสุขอยู่กับโลกของตนเอง

ขอบเขตของการศึกษา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของงานจิตรกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจาก ความมั่งงายและเห็นแก่ตัวของมนุษย์ โดยศึกษาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” ข้าพเจ้าใช้ภาพเหมือนของตนเอง เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หมองหม่น และกำลังคุกคามเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ผ่านทางผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง(Surrealism) ด้วยวิธีการทางจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ (Oill on Canvas) ที่มีเทคนิควิธีการในรูปแบบเฉพาะตน ในการสื่อความหมายสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ ให้เห็นเนื่องจากความเป็นจริง น้ำหนักโครงสร้างของภาพ เกิดจากจินตนาการ ให้ความสับสน นำค้นหา มีดหม่น ดูเศร้าหมอง แต่ก็แอบแฝงความสวยงามของตนเองที่ซ่อนอยู่ในภาพ เกิดความขัดแย้งกันขึ้น

ผลการศึกษาและการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ โดยแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ จำนวน 4 ชิ้น ดังนี้ ชั้นที่ 1. ชื่อผลงาน “สุขในความคิด” (Happiness in Thought) ขนาด 140 x 90 ซม., ชั้นที่ 2.ชื่อผลงาน “สนองความสุข” (Response to Happiness) ขนาด 150 x 100 ซม., ชั้นที่ 3.ชื่อผลงาน “ห้วงของความสุข” (Moment of Happiness) ขนาด 160 x 110 ซม., ชั้นที่ 4.ชื่อผลงาน “หลงใหลในความสุข” (Passion in Happiness) ขนาด 140 x 90 ซม. แสดงออกถึง การเผชิญหน้า กับวิกฤตการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม โดยไม่อาจหวนคืนกลับมาดังเดิมได้ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของมนุษย์ ให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตนำไปสู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้

626120012 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION)

Keyword : SELF PORTRAIT: CONFRONTING THE ENVIRONMENT

MISS SIRIKARN SUPAUDTAKUN : SELF PORTRAIT : CONFRONT THE ENVIRONMENT THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN

Creative art thesis on SELF PORTRAIT: CONFRONTING THE ENVIRONMENT aims to create paintings that describe an environment that changes over time. Various situations cause us to feel emotional, depressed, uncomfortable. The dire situation arises, the complex adaptation to the current climate, and the impact on people's lives is caused by the lethargy and selfishness of human beings. When the pollution in the environment threatens me, it creates awareness and struggles for survival. Therefore, I imagine a terrible crisis that unknowingly threatens human life.

The scope of the study presents painting that involve an adaptation to the changing environment caused by human inclinations and selfishness. I my own portrait as a symbol of battle in a dull and threatening environment through surrealist painting. This works were created with oil painting methods on canvas with a unique and personal technique. I were to communicate by creating a story beyond reality, including the volume and, colour of the imagery, creating a confusing, mysterious, dark, gloomy, yet hidden beauty in the image.

The study results and the creation of the work were from the analysis and composition of the work to meet the objectives by expressing in 2-dimensional paintings in a total of 4 pieces as follows: 1. "Happiness in Thought" size 140 x 90 cm. 2. "Response to Happiness" size 150 x 100 cm, item 3. "Moment of Happiness" size 160 x 110 cm, and 4. "Passionate in Happiness" size 140 x 90 cm.

All works express the confrontation of the terrible crisis that unfolds on the environment, which cannot be reversed. These works also simulate human consciousness, loving and cherishing nature, and realising the value of life and leading to adaptations to survive in this dire situation.

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ตัวตนของข้าพเจ้า : กับการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” สำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร รองศาสตราจารย์ทินกร กาษสุวรรณ อาจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์คณะกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงคณาจารย์ในภาควิชาทัศนศิลป์ศึกษาทุกท่าน ผู้ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ คอยชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมอบความห่วงใย คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตลอดการสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้า และการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ตัวตนของข้าพเจ้า : กับการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทั้งคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ คณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานมาโดยตลอดและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สาขาทัศนศิลป์ศึกษา รุ่นที่ 11 ที่คอยมอบกำลังใจ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผลักดันกันมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่น้อง ครอบครัวอันเป็นที่รัก ญาติสนิทมิตรสหาย ที่คอยเป็นกำลังแรงใจและพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้านตลอดมา รวมถึงนางสาวปิยะวรรณ ทะนงค์ ซึ่งคอยให้กำลังใจและคอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดเช่นกัน ความดีงามอันเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความปีติซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความเมตตา ความกรุณาจากทุกท่าน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ประสบแต่สิ่งดีงาม ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ศิริกาญจน์ สุภอรรถกุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ฌ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง.....	ท
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
1.3 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์.....	3
1.5 ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	4
1.6 ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์	5
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ	6
1.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	7
1.9 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์	7
1.10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
บทที่ 2	9
ที่มาและแรงบันดาลใจ	9
2.1 อิทธิพล/ข้อมูลส่งผลต่อแนวคิด	10
2.2 อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์	16

2.2 อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	20
บทที่ 3	37
วิธีการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์	37
3.1 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	37
3.2 รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน.....	37
3.3 ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์	38
3.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสร้างสรรค์	38
3.5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า	39
3.6 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	39
3.7 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการ.....	40
บทที่ 4	61
ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	61
4.1 ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	62
4.2 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์	69
บทที่ 5	80
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	80
สรุป80	
อภิปรายผล.....	81
ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป	88
รายการอ้างอิง	90
ประวัติผู้เขียน	93

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 Salvador Dali, The Persistence of Memory, ค.ศ.1931,.....	17
ภาพที่ 2 Max Ernst, Ubu Emperor, ค.ศ.1923,	18
ภาพที่ 3 Joan Miró, The Tilled Field,Solomon R, ค.ศ.1924,	18
ภาพที่ 4 มาร์ติน วิทฟุต (Martin Wittfooth).....	20
ภาพที่ 5 มาร์ติน วิทฟุต, Influencers, ค.ศ.2021,	21
ภาพที่ 6 มาร์ติน วิทฟุต, Fal/Advent, ค.ศ.2012,.....	22
ภาพที่ 7 มาร์ติน วิทฟุต, The Baptism, ค.ศ.2011,	22
ภาพที่ 8 มาร์ติน วิทฟุต, The Devil's Playground, ค.ศ.2010,.....	23
ภาพที่ 9 เควิน วอร์เรน สโลน (Kevin Sloan).....	23
ภาพที่ 10 เควิน วอร์เรน สโลน, Audubon's Knot,.....	24
ภาพที่ 11 เควิน วอร์เรน สโลน, Birds of America: The Ascension of Martha.....	24
ภาพที่ 12 เควิน วอร์เรน สโลน, Beehive Fascinator.....	25
ภาพที่ 13 เควิน วอร์เรน สโลน, Adaptation, ค.ศ.2019,.....	25
ภาพที่ 14 ประทีป คชบัว (Prateep Kochabua).....	26
ภาพที่ 15 ประทีป คชบัว, สวยกว่าตัวจริง, พ.ศ.2546.....	27
ภาพที่ 16 ประทีป คชบัว, ช่างเท้าหลัง, พ.ศ.2543	27
ภาพที่ 17 ประทีป คชบัว, สวรรค์เปิด.....	28
ภาพที่ 18 ประทีป คชบัว, เกาะศักดิ์สิทธิ์ 2.....	28
ภาพที่ 19 จักรพันธ์ โปษยกฤต (Chakrabhand Posayakrit)	29
ภาพที่ 20 จักรพันธ์ โปษยกฤต, ดวงตานันทขว้าง, 2013,.....	30
ภาพที่ 21 จักรพันธ์ โปษยกฤต, สุวรรณี สุคนธา, 2508,.....	30
ภาพที่ 22 จักรพันธ์ โปษยกฤต, กลุ่ม / Group, 2512,.....	31

ภาพที่ 23	จักรพันธ์ โปษยกฤต, คนนั่ง/Seated Man, 2517.....	31
ภาพที่ 24	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 1.....	40
ภาพที่ 25	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 2.....	40
ภาพที่ 26	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 3.....	41
ภาพที่ 27	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 4.....	41
ภาพที่ 28	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 5.....	41
ภาพที่ 29	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 6.....	41
ภาพที่ 30	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 7.....	42
ภาพที่ 31	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 8.....	42
ภาพที่ 32	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 9.....	42
ภาพที่ 33	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 2.....	43
ภาพที่ 34	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 1.....	43
ภาพที่ 35	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 3.....	44
ภาพที่ 36	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 4.....	44
ภาพที่ 37	ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 5.....	45
ภาพที่ 38	ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์.....	46
ภาพที่ 39	ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 29.5 x 21 ซม.....	46
ภาพที่ 40	ระบายสีน้ำมันคุมโครงสร้างแสงและเงา.....	47
ภาพที่ 41	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	48
ภาพที่ 42	ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์.....	49
ภาพที่ 43	ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 29.5 x 21 ซม.....	50
ภาพที่ 44	ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 150 x 100 ซม.....	50
ภาพที่ 45	ระบายสีน้ำมันคุมโครงสร้างแสงและเงา.....	51
ภาพที่ 46	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	52

ภาพที่ 47	ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์.....	53
ภาพที่ 48	ภาพร่างแนวนอน ขนาด 29.5 x 21 ซม.....	54
ภาพที่ 49	ภาพร่างแนวนอน ขนาด 160 x 110 ซม.....	54
ภาพที่ 50	ระบายสีน้ำมันคุมโครงสร้างแสงและเงา	55
ภาพที่ 51	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	56
ภาพที่ 52	ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์.....	57
ภาพที่ 53	ภาพร่างแนวนอน ขนาด 29.5 x 21 ซม.	57
ภาพที่ 54	ระบายสีน้ำมันคุมโครงสร้างแสงและเงา	58
ภาพที่ 55	ภาพร่างแนวนอน ขนาด 140 x 90 cm.....	58
ภาพที่ 56	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	59
ภาพที่ 57	ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	70
ภาพที่ 58	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	72
ภาพที่ 59	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	74
ภาพที่ 60	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	76

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	ตารางเปรียบเทียบภาพถ่ายสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ณ บ้านเกิด.....	11
ตารางที่ 2	การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์.....	32
ตารางที่ 3	รายละเอียดการดำเนินงาน	39
ตารางที่ 4	ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่1	62
ตารางที่ 5	ตารางวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่2	65
ตารางที่ 6	ตารางวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่3	68
ตารางที่ 7	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	71
ตารางที่ 8	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	73
ตารางที่ 9	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3.....	75
ตารางที่ 10	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	77
ตารางที่ 11	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ชั้น ในองค์ประกอบของภาพผลงาน	78

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบัน จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้มนุษย์เกิดความผูกพันอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทุกลมหายใจเข้าออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่อยู่ในสังคมยุคใหม่ ไม่เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ เมื่อมนุษย์มีจำนวนมากยิ่งขึ้น ความต้องการปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตก็เพิ่มมากขึ้น มนุษย์ส่วนมากในยุคปัจจุบันจึงมีการแข่งขันในการสร้างเทคโนโลยีสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่อาจลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อในด้านลบด้วย คือทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมลดลง เมื่ออาณาจักรความเห็นแก่ตัวได้แผ่ขยายรุกรานธรรมชาติ พื้นที่ที่ถูกใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ผลเสียต่อเนื่องที่ตามมานอกจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้สร้างปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งยากที่จะย้อนกลับคืนให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นดังเดิมได้ มนุษย์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดต่อไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

สภาพการดำรงชีวิตของคนในสังคม มักทำให้เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตกต่ำทรุดโทรมอยู่รอบตัวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่มีแฝงอยู่ในทุกๆมุมของโลก ความหลงลืมถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปโดยที่ไม่รู้ตัว การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ความหลงระเห็จต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็น จนเป็นต้นเหตุของการสูญเสีย และค่อยๆเสื่อมสลายไป ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับสภาวะที่โหดร้ายขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำรงชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข

จากที่ได้มีโอกาสเกิดและเติบโตในสังคมแบบชาวบ้าน ที่ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบเรียบง่ายไม่วุ่นวายแม้จะเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ วัตถุเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตแล้วบ้างก็ตาม แต่ความเจริญเหล่านี้ในสังคมชนบทยังถูกมองว่าเป็นเพียงความแปลกใหม่ที่นำตื่นตาตื่นใจเพียงชั่วขณะหนึ่ง และไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตเท่าใดนัก สิ่งแวดล้อมจึงได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเทคโนโลยีไม่มากนัก ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเป็นไปในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเรียบง่ายไปสู่สังคมที่ทันสมัยอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่ใจทุกครั้งเมื่อนึกถึงความทรงจำในวัยเด็ก ซึ่งไม่อาจหวนคืนให้

กลับมาได้ มนุษย์ในสังคมปัจจุบันต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคมอย่างไม่มีเงื่อนไข การเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย วิถีชีวิตที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมเก่าๆหายไป ทิ้งไว้เพียงเศษซากวิถีชีวิต และสถานการณ์มลภาวะที่โหดร้ายต่อมนุษย์เพียงเท่านั้น เมื่อสถานการณ์อันเลวร้ายนี้เกิดขึ้นโดยไม่อาจแก้ไขได้ ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคม อันเนื่องมาจากการละเลยธรรมชาติที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด มาเป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก “การละเลยธรรมชาติซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด” ของข้าพเจ้า เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจ และเล็งเห็นถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความเห็นแก่ตัวและมักง่ายของมนุษย์เอง อีกทั้งยังได้แสดงออกถึงความรู้สึกของตนให้สาธารณชนเข้าใจ และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของมนุษย์ให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและวิถีชีวิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ให้มากยิ่งขึ้น

ในผลงานของข้าพเจ้ากล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงกาลเวลา สถานการณ์ต่างๆ มักทำให้เราเกิดความรู้สึก สะเทือนใจ หดหู่ รู้สึกไม่สบายใจ การปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งทำให้รู้สึกกระทบต่อจิตใจ รู้สึกอัดอัดไม่สามารถระบายออกมาให้เป็นคำพูดได้ ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ความรู้สึกของตนเองเป็นผลงานทัศนศิลป์จิตรกรรม โดยใช้ตนเองเป็นสื่อแสดงออก เพื่อยับยั้งอารมณ์และทบทวนตนในด้านของจิตใจ ให้สถานการณ์เลวร้ายลดลงไปได้ผ่านทางผลงานจิตรกรรม ด้วยวิธีการทางจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่มีเทคนิควิธีการในรูปแบบเฉพาะตน

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

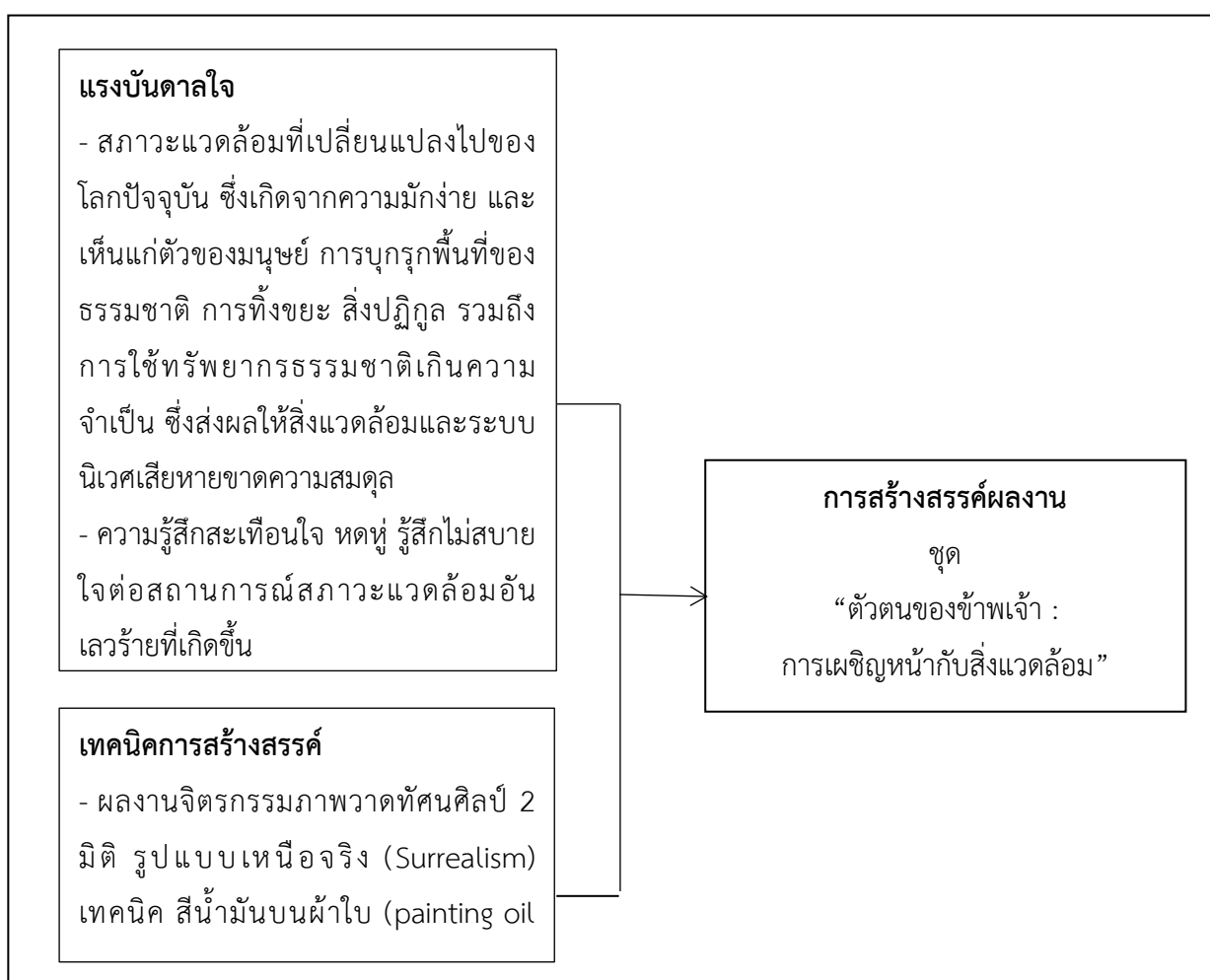
จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน อันเกิดจากความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เมื่อมลภาวะต่างๆในสภาพแวดล้อมคุกคามมาสู่ข้าพเจ้า จึงทำให้เกิดความตระหนักตื่นตัวต่อผู้เพื่อความอยู่รอดและให้สังคมที่ไม่น่าอยู่นั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการเทคนิคการสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) ที่มีรูปแบบเฉพาะข้าพเจ้า

1.2.3 เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดความรู้สึก จากสถานการณ์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว เพื่อความอยู่รอด เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เกิดความรักและ หวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

1.3 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

กรอบแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์

1.4 สมมติฐานของการศึกษา

1.4.1 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อม ในรูปผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ

1.4.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก โดยการใช้สัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายในการแสดงออก ในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีรูปแบบเหนือจริง (Surrealism)

1.4.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

1.5 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เมื่อสถานการณ์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งมนุษย์ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย จึงได้กำหนดเนื้อหาและเรื่องราววิธีการ ดังนี้

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ในผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) ในหัวข้อ “ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” โดยใช้ภาพเหมือนตนเองเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องราวของความรู้สึก ที่มีต่อสถานการณ์สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวและเผชิญหน้าเพื่อความอยู่รอด อันเกิดจากการละเลยธรรมชาติและ ความมั่งง่ายของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์อันเลวร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของชีวิต เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

1.5.2 ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ

ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดย ใช้วิธีวาดภาพและระบายสีด้วยเทคนิคสีน้ำมัน โดยใช้พู่กันลงบนเฟรมผ้าใบ ในลักษณะการใช้โทนสีจากมืดสุดมาสว่างสุด โดยเน้นจุดเด่นเป็นแสงที่สว่างไล่ไปจนถึงจุดที่มืดสุดในองค์ประกอบที่มีความสำคัญลดหลั่นออกไป และคุมโทนสีของภาพไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนด้านเทคนิคแต่ขัดแย้งด้านเนื้อหาและองค์ประกอบภายในภาพ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตน

1.5.3 ขอบเขตด้านรูปแบบ

นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติเหนือจริง (Surrealism) ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ สื่อความหมาย และสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ให้เห็นจากความ เป็นจริง มีลักษณะการใช้โทนสีจากมืดสุดมาสว่างสุด โดยเน้นจุดเด่นเป็นแสงที่สว่างไล่ไปจนถึงจุดที่มืด สุดในองค์ประกอบที่มีความสำคัญหลุดหล่นออกไป และคุมโทนสีของภาพไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความกลมกลืนด้านเทคนิคแต่ขัดแย้งด้านเนื้อหาและองค์ประกอบภายในภาพ ด้วยภาพเหมือน ของตนเอง แทนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หมองหม่น และกำลังคุกคามเข้า มาโดยไม่รู้ตัว น้ำหนักโครงสร้างของภาพที่เกิดจากจินตนาการ ให้ความสับสนน่าค้นหา มีดหม่นหม่นดู เศร้าหมอง แต่ก็แอบแฝงความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในภาพ ถึงแม้ว่าบริบทในการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้ว ก็ตาม ถึงจะไม่ตีมากนัก แต่เราต้องปรับตัวและเผชิญหน้า เพื่อให้สังคมที่ไม่น่าอยู่ นั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์

1.6 ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์

วิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับ สิ่งแวดล้อม” มีขั้นตอนสรุปโดยสังเขปดังนี้

1.6.1 ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูลของสิ่งแวดล้อม

- ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากการละเลยธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น เกิด ความมั่งคั่ง ก่อให้เกิดปฏิภูลของเสียซึ่งทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ อยู่อย่างยากลำบาก กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นำไปสู่ชีวิตที่ต้องปรับตัวและเผชิญหน้าเพื่อความอยู่รอด
- ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ภาพถ่าย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สภาวะการปรับตัวและเผชิญหน้าเพื่อความอยู่รอด ตลอดจนปัญหาที่ ก่อให้เกิดสภาวะมลพิษ เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
- รวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ตีความและสังเคราะห์ เกิดเป็นลักษณะรูปแบบที่ต้องการ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ ตามแนวคิดและเทคนิคที่กำหนดไว้

1.6.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

ระยะที่ 1

- กำหนดขอบเขตในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
- กำหนดแนวเรื่องและแนวความคิด รูปแบบเนื้อหา วิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงาน

- จัดทำภาพร่างผลงาน เพื่อสื่อความหมายจากแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง กับ สภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากความมั่งง่าย และความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่สภาวะการ เผชิญหน้าและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด นำเสนอผลงานภาพร่างจำนวน 3 ระยะ เพื่อถ่ายทอดเป็น ผลงานจริงจำนวน 4 ชิ้น

ระยะที่ 2

- ถ่ายทอดแนวความคิดเนื้อหาเรื่องราวที่ผสมผสานจินตนาการสู่การสร้างสรรคผลงานจริง ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ จำนวน 4 ชิ้น

- ระบายโครงสร้างสีโดยรวมของภาพด้วยสีน้ำมัน จากนั้นเก็บรายละเอียดจนผลงานเสร็จ สัมบูรณ์

- ติดตั้งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยการแขวนผนัง

- วิเคราะห์และประเมินผลงาน

- ปรับปรุงและพัฒนาผลงาน

ระยะที่ 3

- จัดแสดงนิทรรศการในหอศิลป์และรูปแบบออนไลน์

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

ตัวตนของข้าพเจ้า (Self Portrait)

หมายถึง บุคคลที่ยังมีความรู้สึก นึก คิด ถึงแม้ว่า สภาวะแวดล้อมภายนอกจะ เปลี่ยนไปแต่ตัวตนนั้นจะยังคงเป็นคนเดิมอยู่

การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม (Confront the Environment)

หมายถึง การต่อสู้ ต้านรน เอาตัวรอด จากสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย ในรูปแบบของ การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่

สุขในความคิด (Happiness in Thought)

หมายถึง ความสุขที่เกิดขึ้นจากมุมมองความคิดในแง่บวก

สนองความสุข (Response to Happiness)

หมายถึง การตอบสนองความต้องการของตนเองเพื่อให้เกิดความสุข

ห้วงของความสุข (Moment of Happiness)

หมายถึง ช่วงเวลาที่มีความสุข

หลงใหลในความสุข (Passionate in Happiness)

หมายถึง ความรู้สึกกระตือรือร้นอย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นความรู้สึกชอบที่เกิดจากการปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขจนเกิดเป็นความหลงใหล

ศิลปะเหนือจริง (Surrealism)

หมายถึง รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่เหนือจากภาวะปกติ เป็นศิลปะที่มาจากความฝัน หรือจิตใต้สำนึกที่เก็บกดไว้ หรืออาจจะไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้

1.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของการบันทึกข้อมูล และส่วนของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยรายละเอียดดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ในการค้นคว้าข้อมูล

1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์
3. กล้องถ่ายภาพ
4. โทรศัพท์มือถือ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน

1. เฟรมผ้าใบแคนวาส
2. ดินสอ, ดินสอสี
3. ยางลบ
4. ไม้บรรทัด
5. สีอะคริลิก, สีน้ำมัน
6. พู่กัน
7. น้ำมันผสมสี

1.9 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์

งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (โดยประมาณ) ไม่เกิน 100,000 บาท

1.10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.10.1 ได้รูปแบบผลงานจิตรกรรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำไปสู่สภาวะการปรับตัวและเผชิญหน้าเพื่อความอยู่รอด

1.10.2 ได้สร้างสรรค์เทคนิค กระบวนการทางจิตรกรรม ในรูปแบบภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ เนื้อจริง (Surrealism) ที่มีรูปแบบเฉพาะตน

1.10.3 ผู้รับชมผลงานรับรู้และเข้าใจเรื่องราวแนวความคิด ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อสาร และเกิดความตระหนักคิด คุณค่าของชีวิต เกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2 ที่มาและแรงบันดาลใจ

แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากสถานการณ์จริงที่พบเจอ ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกสะท้อนอารมณ์ หดหู่ใจ ไม่สามารถระบายออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อเป็นส่วนประกอบเข้าด้วยกันของแรงบันดาลใจกับแนวความคิด ที่สะท้อนถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายคับคูลานเข้ามาสู่ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งมนุษย์ก็ต่างต้องได้รับผลกระทบไปด้วย จึงนำไปสู่สภาวะการปรับตัว เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้ โดยการสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิด ความรู้สึกและจินตนาการผ่านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้แบ่งแยกเป็นหัวข้อ ดังนี้

2.1 อิทธิพล/ข้อมูลส่งต่อแนวคิด

- 2.1.1 มลภาวะของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
- 2.1.2 ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
- 2.1.3 มลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

- 2.2.1 รูปแบบศิลปะเหนือจริง (Surrealism)
- 2.2.2 องค์ประกอบศิลป์ (Composition)
- 2.2.3 เทคนิคการใช้สีน้ำมัน

2.3 อิทธิพลทางศิลปกรรม

- 2.3.1 ข้อมูลประวัติผลงานศิลปิน มาร์ติน วิทฟุท (Matin Wittfooth)
- 2.3.2 ข้อมูลประวัติผลงานศิลปิน เควิน วอร์เรน สโลน (Kevin Sloan)
- 2.3.3 ข้อมูลประวัติผลงานศิลปิน ประทีป คชบัว (Prateep Kochabua)
- 2.3.4 ข้อมูลประวัติผลงานศิลปิน จักรพันธ์ โปษยกฤต (Chakrabhand Posayakrit)

2.1 อิทธิพล/ข้อมูลส่งผลกระทบต่อแนวคิด

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาอิทธิพลด้าน ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิด ดังนี้

2.1.1 มลภาวะของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก

จากภาพความทรงจำจากสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของข้าพเจ้าสมัยเยาว์วัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากที่ได้มีโอกาสเกิดและเติบโตในสังคมแบบชาวบ้าน ที่ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบเรียบง่ายไม่วุ่นวาย เป็นสังคมเกษตรกรรมทำมาหากินแบบพอกินพอใช้ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่หลากหลายก็ค่อยๆเสื่อมโทรมและค่อยๆเสื่อมสลายไป เมื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ามาครอบงำชีวิตของคนในชุมชน เทคโนโลยีได้สร้างความสะดวกสบาย แต่คงทิ้งมลพิษและความเห็นแก่ตัวในใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น เมื่อมีความสะดวกสบายมากขึ้นมนุษย์ก็มีความโลภมากขึ้นเช่นกัน มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ธรรมชาติที่มีอยู่เสื่อมสลายไปและไม่เล็งเห็นถึงมลพิษที่กำลังตามมา ในปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องทนกับสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล อากาศรอบๆตัวเราก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพ อันสืบเนื่องมาจากควันพิษหมอกสารเคมีที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมา ดินและน้ำมีสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากการใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม ขนบที่เคยสวยงาม ก็บอวลไปด้วยกลิ่นที่ไม่น่าอภิรมย์ แม้แต่กระทั่ง ผึ้ง ผีเสื้อ นก หนู ปู ปลา ก็อยู่กันแทบไม่ได้ มนุษย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้คิดหาทางป้องกันการอยู่รอดของมนุษยชาติ มนุษย์เปลี่ยนแปลงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ทุกด้าน ที่ความน่าสะพรึงกลัวในอนาคตไว้ให้แก่ลูกหลาน ผู้ซึ่งต้องเผชิญหน้าต่อผลของความสะเพร่าของมนุษย์เอง หากยังทำกันต่อไปเพื่อความก้าวหน้าที่ควบคู่ไปกับการทำลายมนุษย์ โดยเฉพาะลูกหลานเหลนก็จะต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะรอบด้าน คือ การเผชิญหน้ากับความตายนั่นเอง ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับสภาวะที่โหดร้ายขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำรงชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบภาพถ่ายสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ณ บ้านเกิด

ภาพในอดีต	ภาพในปัจจุบัน	ความแตกต่าง		สรุป
		ภาพในอดีต	ภาพในปัจจุบัน	
 <p>ภาพถ่ายที่นาหลังบ้าน</p>	 <p>ภาพถ่ายที่นาหลังบ้าน</p>	สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่สดใส รายล้อมไปด้วยกลุ่มต้นไม้เล็กใหญ่นาข้าวเขียวขจี	สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยควันพิษ ต้นไม้ใบหญ้าถูกเผาไหม้	สถานการณ์สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สภาพบรรยากาศมีหมอกไม่สดใสเต็มไปด้วยหมอกควันพิษ
 <p>ลำคลองที่หน้าบ้าน</p>	 <p>ลำคลองที่หน้าบ้าน</p>	ในลำคลองมีปริมาณน้ำเต็มตลิ่ง บรรยากาศท้องฟ้าสดใสรอบๆ รายล้อมไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์	ในลำคลองแห้งขอด ไม่มีน้ำ สภาพบรรยากาศดูแห้งแล้ง สภาพดินแตกระแหงเป็นลายงา	สถานการณ์สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในลำคลองแห้งขอดเห็นเป็นพื้นดินแตกระแหง ไม่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรที่เพียงพอ

ตาราง เปรียบเทียบภาพถ่ายสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ณ บ้านเกิด (ต่อ)

ภาพในอดีต	ภาพในปัจจุบัน	ความแตกต่าง		สรุป
		ภาพในอดีต	ภาพในปัจจุบัน	
 <p>บรรยากาศท้องทุ่งนา</p>	 <p>บรรยากาศท้องทุ่งนา</p>	<p>ท้องนาเขียวขจี บรรยากาศ สดใส มีน้ำใช้ เพียงพอ สำหรับ ทำการเกษตร</p>	<p>ดินแตกระแหง แห้งแล้งไม่ สามารถทำ การเกษตรได้ ภาพบรรยากาศ ดูไม่สดใส</p>	<p>สถานการณ์ สภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป พื้นดินแห้งแล้ง ระบบนิเวศขาด ความสมดุลไม่ สามารถทำ การเกษตรได้</p>
 <p>บรรยากาศท้องทุ่งนา</p>	 <p>บรรยากาศท้องทุ่งนา</p>	<p>ท้องนาเขียวขจี บรรยากาศ สดใส มีน้ำใช้ เพียงพอ สำหรับ ทำการเกษตร</p>	<p>ภาพบรรยากาศ มัวหมองเต็มไปด้วย หมอก ควันพิษ ใบไม้ใบ หญ้าแห้งเหี่ยว เฉาตาย อุตสาหกรรมขาด เจาะบ่อทราย เข้ามาครอง พื้นที่ เกษตรกรรม</p>	<p>สถานการณ์ สภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป บรรยากาศเต็ม ไปด้วยหมอก ควัน ดูไม่สดใส อิมคริม มัวหมอง อุตสาหกรรมขาด เจาะบ่อทราย เริ่มเข้ามายึด ครองพื้นที่ การเกษตร</p>

2.1.2 ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มนุษย์นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้ว การกระทำของมนุษย์ยังส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และในทางกลับกัน เมื่อสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบก็ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เช่นกัน มนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความมหัศจรรย์ มีชีวิต

ความสามารถเหนือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มนุษย์สามารถนำสิ่งแวดล้อมหนึ่งมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์จึงมีบทบาทความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่ตามมาจากการกระทำของมนุษย์เอง และในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้เช่นกัน พฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นไปตามสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่า “มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยเสมอ...”¹

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทำลาย อีกสิ่งหนึ่งก็เสมือนถูกทำลายไปด้วย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จึงเป็นปัจจัยหลักที่มนุษย์ควรศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจ รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์โดยไม่ทำลายหรือนำไปใช้เกินขอบเขตของธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชีวิตของมนุษย์ และธรรมชาติ ได้เดินคู่กันต่อไปได้อย่างคงามและยาวนานที่สุด

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์

สิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้านการตั้งถิ่นฐาน ด้านลักษณะของที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพ แต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถกำหนดความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงไรนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ด้วย หากมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามาก มนุษย์ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติน้อยลง และยังสามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้อีกมากมาย แต่ถ้าหากใช้เกินขอบเขตของธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะกลับมาเล่นงานมนุษย์ในรูปแบบของภัยธรรมชาติได้อีกเช่นกัน ซึ่งเราสามารถที่จะนำวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่ด้อยพัฒนาในทวีปแอฟริกายกตัวอย่างให้เห็น เช่น เผ่าบูชแมน และ เผ่าปีกมี มาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่พัฒนาแล้วในทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือได้ กลุ่มชนที่ด้อยความเจริญในทวีปแอฟริกาจะมีวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่อนข้างมาก การดัดแปลงธรรมชาตินั้นมีน้อย ในขณะที่กลุ่มชนที่พัฒนาแล้วในทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือ จะมีวิถีความเป็นอยู่ที่ซับซ้อน พยายามหาวิถีที่จะเอาชนะธรรมชาติ การ

¹: “สาเหตุของมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”. (ออนไลน์) <http://www.eledu.ssru.ac.th/>

ดัดแปลงธรรมชาติมีมาก² เราจะเห็นชัดเจนได้ว่า มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กัน มีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่แตกต่างกัน เมื่อมนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติมากขึ้น การดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และการเอาชนะธรรมชาติก็เป็นต้นเหตุของภัยธรรมชาติที่มนุษย์ต้องยอมรับกับการกระทำของมนุษย์เอง และเพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไป มนุษย์จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ ในทางกลับกัน ถ้ามนุษย์รู้จักใช้ธรรมชาติ เรียนรู้เข้าใจ ก็สามารถทำให้การดำเนินชีวิตควบคู่กันต่อไปได้อีกยาวนาน

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการมากขึ้น มีความต้องการเพิ่มขึ้น มนุษย์หาทางที่จะใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมนุษย์ ก็ได้สร้างสิ่งที่เลวร้ายทิ้งไว้ให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกสู่อากาศ ทำให้อากาศเป็นพิษ การใช้ชีวิตยากลำบาก แม้อากาศที่ต้องใช้หายใจยังไม่บริสุทธิ์ น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและสารพิษจากสารพิษจากการทำการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นพิษ สัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ มนุษย์เองก็ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นกัน

กล่าวโดยสรุปถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถแยกตัวเป็นอิสระจากกันออกไปได้ เมื่อมนุษย์มีความผูกพันแน่นแฟ้นกับธรรมชาติเช่นนี้ มนุษย์ก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบจากธรรมชาติที่ตามมาจากการกระทำของมนุษย์ได้ มนุษย์จึงจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและให้คงอยู่ตลอดไป

2.1.3 มลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทำลาย อีกสิ่งหนึ่งก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย เช่น การเผาไหม้ป่าไม้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งน้ำและอากาศ หรือเรียกลักษณะเช่นนี้ว่า ธรรมชาติขาดความสมดุล การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ล้วนเกิดจากความต้องการของ

² สุนิตตา กลิ่นหอม : “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม”.<https://sites.google.com/site/kaemnitta/>.

² สุนิตตา กลิ่นหอม : “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม”.[https://sites.google.com/site/kaemnitta/\(5 มกราคม 2557\)](https://sites.google.com/site/kaemnitta/(5%20มกราคม%202557)).

มนุษย์ เพื่อแสวงหาความสะดวกสบาย โดยไม่เล็งเห็นถึงภัยของธรรมชาติและมลภาวะที่กำลังตามมา มนุษย์มักเอาเปรียบธรรมชาติ ไม่เล็งเห็นถึงคุณค่าและโทษของธรรมชาติที่มี ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมายตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวิถีการใช้ชีวิต เมื่อธรรมชาติเสื่อมโทรม ระบบนิเวศขาดความสมดุล มนุษย์และทุกชีวิตต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะนี้ เนื่องจากการกระทำของมนุษย์เอง

ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ มนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม หรือไม่มีการควบคุม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา หากพิจารณาถึงสาเหตุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ จะสามารถแบ่งเป็นสาเหตุหลัก ๆ ได้ดังนี้

การเพิ่มมากขึ้นของประชากรโลก ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เช่น การเพิ่มพื้นที่ทำกินทางการเกษตร การบุกรุกทำลายป่า การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการบุกรุกทำลายสิ่งแวดล้อมจนนำไปสู่การเสียสมดุลทางธรรมชาติได้

การขยายตัวของชุมชนเมือง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรประจำท้องถิ่น ปัญหาการควบคุมดูแลทรัพยากร และปัญหาการกำจัดของเสีย นอกจากนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วยังทำให้เกิดแหล่งอุตสาหกรรมที่เข้ามาช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ก็วยังส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นและปัญหามลพิษก็จะตามมา

เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเร่งผลิตผลทางการเกษตร ด้วยการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และปุ๋ย เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้ในดิน และกระจายไปสู่แหล่งน้ำ สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตายเพราะสารพิษ ทำให้ระบบนิเวศต่างๆขาดความสมดุล

การสร้างสิ่งก่อสร้าง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่นั้น เมื่อมนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้มีการทำลายป่าเพิ่มมากขึ้นตามกัน ป่าเสื่อมโทรมลงและอาจหมดไปได้ สัตว์ป่าต่าง ๆ จะไร้ที่อยู่อาศัย และอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด

การล่าสัตว์ เป็นปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น การยิงนก การตกปลา และการล่าสัตว์ใหญ่ หากมีการควบคุมที่ชัดเจน ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก แต่หากไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน ก็จะมีการนำอาวุธที่ร้ายแรงและทันสมัยมาใช้ ซึ่งทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์

2.2 อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

การพัฒนาแนวความคิดในศิลปะแต่ละยุคสมัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินที่มีคุณภาพในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ เทคนิควิธีการแต่เดิมเพื่อนำมาปรับปรุง และเกิดการสร้างสรรค์ของผลงานในแง่มุมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

2.2.1 รูปแบบศิลปะเหนือจริง (Surrealism)

ศิลปะเหนือจริง เป็นรูปแบบศิลปะที่แสดงความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกของมนุษย์ โดยเฉพาะจินตนาการ ความฝัน ที่ไม่ได้ไตร่ตรองหรือควบคุม โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยวิธีเทคนิคและรูปแบบต่างๆ ตามความคิดที่สนใจ จินตนาการและอารมณ์นี้ มีแนวทางมาตั้งแต่ยุคสมัยศิลปะจินตนิยม ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ที่สื่อถึงอารมณ์และจินตนาการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของ วิลเลียมเบลค (William Blake) (1757 - 1827) ซึ่งเป็นต้นแบบของแนวสุนทรียภาพนี้ และยิ่งไปกว่านั้นศิลปะเหนือจริงก้าวหน้าไปมากตามยุคสมัย คือจินตภาพและความฝันที่อยู่ลึกลงไปในระดับของจิตใจที่หลุดพ้นออกจากความเป็นจริง สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ของฟรอยด์ เป็นการแสดงออกของแรงปรารถนาอันซ่อนเร้นจากจิตไร้สำนึก เพื่อถ่ายทอดความเก็บกดที่อยู่ในจิตใจ อิทธิพลที่ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาเป็นศิลปะเหนือจริงอีกกลุ่มแนวคิดก็คือ แนวคิดจากกลุ่มคิตี ดาดา การคัดค้านต่อรูปแบบสุนทรียภาพแบบเดิม ซึ่งกลุ่มดาดาได้เปิดทางมาก่อนรวมไปถึงวิธีการนำวัสดุมาสร้างสรรค์ผลงานงานเชิงทดลอง และอีกคติสุนทรียภาพที่เป็นต้นเหตุสำคัญคือรูปแบบของงาน ศิลปะอภิปรัชญา (Pittura Metafisica หรือ (Metaphysical Painting) ของ คิริโก (Giorgio de Chirico) เป็นแนวสุนทรียภาพที่มีอิทธิพลต่อศิลปะเหนือจริง ที่มีลักษณะงานแสดงให้เห็นถึงความจริงอันซ่อนเร้นจากวัตถุภาพที่ปรากฏในผลงานของคิริโก เสมือนอยู่ในโลกแห่งความฝัน ไร้มิติและกาลเวลา แสดงความเว้งว้าง วังเวง จินตนาการหลังวัตถุภาพที่มองเห็นและความตราตรึงจากความทรงจำในอดีต

ศิลปินที่สำคัญในลัทธิเหนือจริงได้แก่ ซาลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) (1904– 1989) แมกซ์ แอร์นส์ (Max Ernst) (1891 – 1976) โจอัน มิโร (Joan Miró) (1893 –1983)

ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) (1904– 1989) เป็นศิลปินคนสำคัญในแนวศิลปะเหนือจริงแบบ (veristic surrealism) มีสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย ทั้งศิลปะประทับใจใหม่ มีคินิยม บาศกนิยม อนาคตนิยมและศิลปะ การรับรู้รั้นัยภาพไร้เหตุผลอย่างฉับพลัน (paranoiac-critical method)³

ภาพที่ 1 Salvador Dali, The Persistence of Memory, ค.ศ.1931, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 24 ซม. x 33 ซม.

ที่มา : (ดาลี, 1904-1989)

แมกซ์ แอร์นส์ (Max Ernst) (1891 – 1976) เป็นศิลปินชาวเยอรมัน ที่เป็นผู้บุกเบิกผลงานทางด้านลัทธิเหนือจริงและความเกี่ยวพันร่วมกับลัทธิกลุ่มดาวจนถึงยุคของ เหนือจริงเป็นแนวความคิดที่จะชูดรากอนโค่นศิลปะแบบเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้ มาเป็นการเน้นถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจแฝงไว้

³รัฐดิพร จิตรวัฒน์ตระกูล, “ศิลปะลัทธิเหนือจริง(SURREALISM)”(ออนไลน์)

[https://human.yru.ac.th/innodesign/ \(Surrealism\).html](https://human.yru.ac.th/innodesign/ (Surrealism).html)(24 มิถุนายน 2560)

ภาพที่ 2 : Max Ernst, Ubu Emperor, ค.ศ.1923, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 100 ซม. x 81 ซม.

ที่มา : (แอร์นส์, 1891-1976)

โจอัน มิโร (Joan Miró) (1893 –1983) ศิลปะลัทธิเหนือจริง ผลงานของศิลปินแสดงความเคลื่อนไหวไปมาอย่างน่าประหลาดใจ ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นจากความเคลื่อนไหวของลายเส้นที่พันกัน ชุลมุนและความสว่างสดใสของสี

ภาพที่ 3 Joan Miró, The Tilled Field, Solomon R, ค.ศ.1924, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 66 ซม. x 92.7 ซม.

ที่มา : (มิโร, 1893-1983)

2.2.2 องค์ประกอบศิลป์

การสร้างสรรคงานศิลปะให้ได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรคจะต้องทำความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์ เป็นพื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหา (ชลุด นิมเสมอ)

องค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการทำงานศิลปะ เพราะในภาพผลงาน 1 ชิ้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบศิลป์อยู่ในผลงาน การร่างภาพ(วาดเส้น) การจัดวางให้เกิดความงาม (จัดภาพ) และการใช้สี(ทฤษฎีสี) ล้วนเป็นหลักสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งแต่ละอย่างจะต้องเรียนรู้สู่รายละเอียดลึกลงไปเพื่อเข้าใจหลักการและสามารถนำมาใช้กับผลงานสร้างสรรค์ของเราได้ องค์ประกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่รวบรวมความรู้หลายๆอย่างไว้ด้วยกัน ดังนี้

เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืน เป็นหน่วยเดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความรู้สึก ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว

ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากันเสมอกัน มีน้ำหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยมีแกนสมมติทำหน้าที่แบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง ให้เท่ากัน การเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากันในความรู้สึกตามที่ตามองเห็น

จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่วนสำคัญที่ปรากฏชัด สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น จุดเด่นเกิดจากการจัดวางที่เหมาะสม และรู้จักการเน้นภาพ (Emphasis) ที่ดี

ความขัดแย้ง (Contrast) ขัดแย้งด้วยรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วยเส้น ขัดแย้งด้วยผิวขัดแย้งด้วยสีความขัดแย้งที่กล่าวมาถูกจัดวางเพื่อให้เกิดความงามทางศิลปะ

ความกลมกลืน (Harmony) ภาพด้านล่างเป็นความกลมกลืนด้านเรื่องราวที่สอดคล้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และเป็นความกลมกลืนในเรื่องสีวรรณะเดียวกัน⁴

2.2.3 เทคนิคการใช้สีน้ำมัน

สีน้ำมัน เป็นสีสำหรับใช้ในทางจิตรกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สีน้ำมันทำมาจากผลสีแห้งๆ นำมาผสมกับยางพืชมืดที่มีความเหนียวจากน้ำมันพืชต่างๆ เช่น น้ำมันลินสีด(Linseed Oil) อัตราส่วนการผสมกันระหว่างสี กับน้ำมันผสมสี ที่ไม่มีสูตรแน่นอนตายตัว ซึ่งการใช้อัตราส่วนการ

⁴ ณัฐธิดา แทนทด “ความหมายขององค์ประกอบศิลป์” (ออนไลน์)

ผสมที่แตกต่างกันนั้นจะมีผลทำให้ ผิวหน้าของภาพผลงานแตกต่างกันไปด้วย อาจจะทำให้ดูสีที่บตัน ดูโปร่งใส ดูเป็นผิวมัน ดูเป็นผิว ด้าน ขึ้นอยู่กับการผสมน้ำมันลงไปมากหรือน้อย⁵

2.2 อิทธิพลทางศิลปกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาผลงานของศิลปินเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ ซึ่งได้แก่ภาพผลงาน จิตรกรรมของศิลปิน Martin Wittfooth, Kevin Sloan, ประทีป คชบัว, และ จักรพันธ์ โปษยกฤต

2.3.1 มาร์ติน วิทฟุต (Martin Wittfooth) ปีเกิด (ค.ศ. 1981)

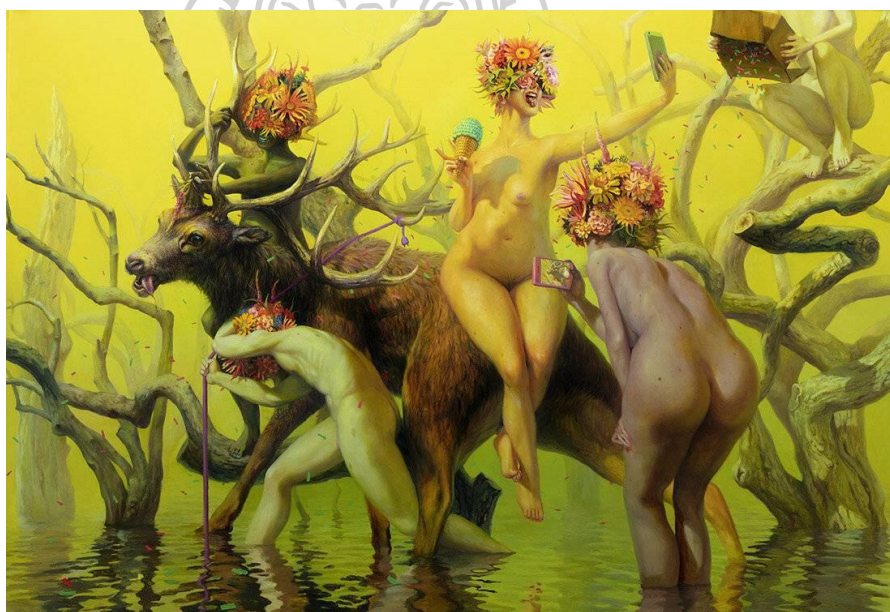
ภาพที่ 4 : มาร์ติน วิทฟุต (Martin Wittfooth)

ที่มา : (Wittfooth, <https://www.martinwittfooth.com/>, 2009-2021)

⁵จิตรกรรมสีน้ำมัน “โลกแห่งจิตรกรรม” (ออนไลน์)

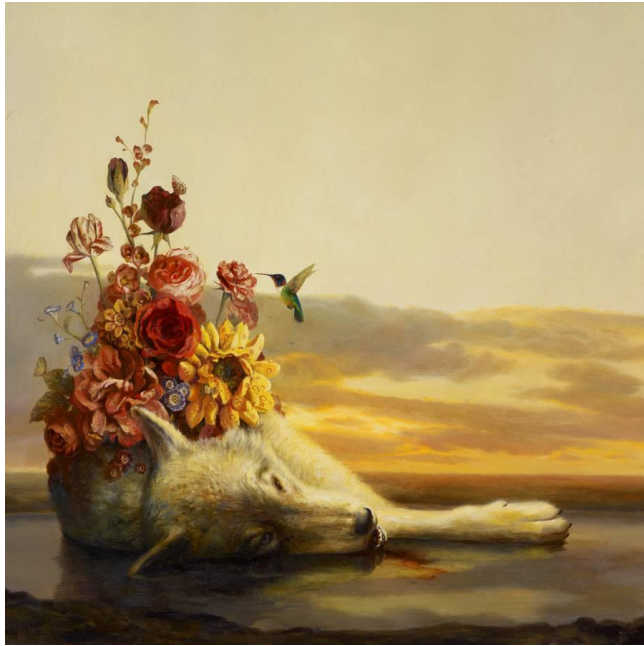
<http://www.paintingsworld.krusudruadee.com/untitled14.html>

ศิลปินชาวแคนาดา ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) หรือลัทธิเหนือจริง ผลงานของศิลปินนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวจากความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ ทрудโทรมของโลก ที่มีมุมมอง อ้างอิงจากความเป็นจริง โดยการใช้สัตว์ เป็นสัญลักษณ์การแสดงออกแทนมนุษย์เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีความคิดอะไรบางอย่าง ชุดภาพผลงานของศิลปิน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของมนุษย์กับธรรมชาติ เห็นได้จากร่องรอยของการทำร้ายล้าง หมอกควันเต็มท้องฟ้า และขยะที่กระจายตัวอยู่บนพื้น เพื่อแสดงให้เห็นอิทธิพลของมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดเรื่องราว องค์ประกอบภาพ ถึงเหตุการณ์ที่ศิลปินคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์ ศิลปินนำเสนอแนวความคิดถ่ายทอดออกมาสู่ผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ รูปแบบศิลปะเหนือจริง(Surrealism)

ภาพที่ 5 มาร์ติน วิทฟุต, Influencers, ค.ศ.2021, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 144.78 ซม. x 213.36 ซม.

ที่มา : (Wittfooth, <https://www.martinwittfooth.com/>, 2009-2021)

ภาพที่ 6 มาร์ติน วิทฟุท, Fall/Advent, ค.ศ.2012, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 116.84 ซม. x 116.84 ซม.

ที่มา : (Wittfooth, <https://www.martinwittfooth.com/>, 2009-2021)

ภาพที่ 7 มาร์ติน วิทฟุท, The Baptism, ค.ศ.2011, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 142.24 ซม. X 142.24 ซม.

ที่มา : (Wittfooth, <https://www.martinwittfooth.com/>, 2009-2021)

ภาพที่ 8 : มาร์ติน วิทฟุต, The Devil's Playground, ค.ศ.2010, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 121.92 ซม. X 91.44 ซม.
ที่มา : (Wittfooth, <https://www.martinwittfooth.com/>, 2009-2021)

2.3.2 เควิน วอร์เรน สโลน (Kevin Sloan) ปีเกิด (ค.ศ.1957)

ภาพที่ 9 : เควิน วอร์เรน สโลน (Kevin Sloan)

ที่มา : (Sloan, <https://www.kevinsloan.com/new-work>, 2010 -2020)

ศิลปินชาวสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) หรือลัทธิเหนือจริง ผลงานของศิลปินแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา นำเสนอโลกของธรรมชาติและสิ่งที่มีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยการวาดภาพที่เหมือนจริง โดยการจัดรวมองค์ประกอบใหม่ให้เหนือจริง รวมถึงองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชีวิตอันไร้ประโยชน์ เมื่อไม่ค้นพบกับความสุข ศิลปินแสดงออกความรู้สึกที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกันในโลก ด้วยเทคนิคสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 10: เควิน วอร์เรน สโลน, Audubon's Knot, ค.ศ.2012, สีอะคริลิค, 101.6 ซม. x 76.2 ซม.

ที่มา : (Sloan, <https://www.kevinsloan.com/portfolios-2013, 2012-2020>)

ภาพที่ 11: เควิน วอร์เรน สโลน, Birds of America: The Ascension of Martha, ค.ศ.2014,

ที่มา : (Sloan, <https://www.kevinsloan.com/new-work, 2010-2020>)

ภาพที่ 12: เควิน วอร์เรน สโลน, Beehive Fascinator, ค.ศ.2020, สีอะคริลิก, 76.2 ซม. x 60.96 ซม.
ที่มา : (Sloan, <https://www.kevinsloan.com/new-work>, 2010-2020)

ภาพที่ 13: เควิน วอร์เรน สโลน, Adaptation, ค.ศ.2019, สีอะคริลิก, 91.44 ซม. x 91.44 ซม.
ที่มา : (Sloan, <https://www.kevinsloan.com/new-work>, 2010-2020)

2.3.3 ประทีป คชบัว (Prateep Kochabua) ปีเกิด (พ.ศ.2505)

ภาพที่ 14: ประทีป คชบัว (Prateep Kochabua)

ที่มา : (คชบัว, <https://www.mixmagazine.in.th/00003674>, 2019)

ศิลปินชาวไทยที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเซอร์เรียลลิส (Surrealism) หรือลัทธิเหนือจริง ถ้านึกถึงผลงานทางด้านเซอร์เรียลลิส (Surrealism) หรือลัทธิเหนือจริง ของศิลปินในประเทศไทย คนแรกที่น่านึกถึงก็คือ ศิลปินประทีป คชบัว ผู้ที่มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวาดภาพแนวเซอร์เรียลลิส (Surrealism) ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ศิลปินผู้ซึ่งแสดงออกจินตนาการสู่ผลงานที่ผสมผสานกับรากฐานวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ผลงานด้วยความละเอียดประณีต ปะทะอารมณ์และสายตาผู้ชมได้อย่างเข้มข้น ในภาพผลงานแอบแฝงไปด้วยปรัชญาในชีวิตของมนุษย์ ศิลปินประทีป คชบัว กล่าวว่า “ผมเขียนภาพออกมาภาพหนึ่งต้องค้นพบเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแปลออกมา ยกตัวอย่างภาพที่ผมให้ชื่อว่า ประจักษ์ เป็นรูปในป่าเป็นเวียงที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ทั้งที่เป็นน้ำตก ธรรมดาแต่คนที่วาด Surrealism ไม่ได้เห็นเหมือนคนธรรมดา ผมเห็นเป็นพระพุทธรูปที่เว้งกว้างกว้างใหญ่ แล้วคนที่เข้าถึงตรงนี้คือพระและศิลปินเท่านั้น ศิลปินสร้างมันขึ้นมาด้วยความที่ไม่มีจริงแต่รากมันมาจากความจริงคือธรรมะ ธรรมชาติที่มีอยู่ทุกถุณ ถ้าสังเกตดี ๆ จะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเดิน

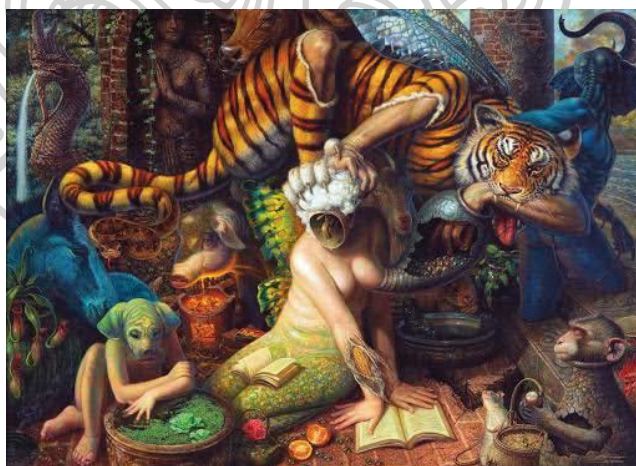
เข้าไปในป่าแล้วเจอมุมสวย ๆ มุมหนึ่ง ซึ่งมองแล้วไม่ใช่ธรรมดาเราเท่านั้นใช่ไหมที่เห็นคนเดียว ผมจึงแผ่ความเป็น Surrealism เอามาให้ทุกคนได้ชม...”⁶

จากบทความของศิลปิน ประทีป คชบัว ทำให้เห็นถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในรูปแบบเซอร์เรียลลิส (Surrealism) โดยศิลปินใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เพื่อถ่ายทอดจินตนาการ ที่มีรากเง้ามาจากวัฒนธรรมไทย สู่สายตาผู้คน

ภาพที่ 15 : ประทีป คชบัว, สวยกว่าตัวจริง, พ.ศ.2546, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 160 ซม. x 260 ซม.

ที่มา : (คชบัว, <https://www.mixmagazine.in.th/00003674>, 2019)

ภาพที่ 16: ประทีป คชบัว, ช้างเท้าหลัง, พ.ศ.2543, สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 105 ซม. x 145 ซม.

ที่มา : (คชบัว, <https://www.mixmagazine.in.th/00003674>, 2019)

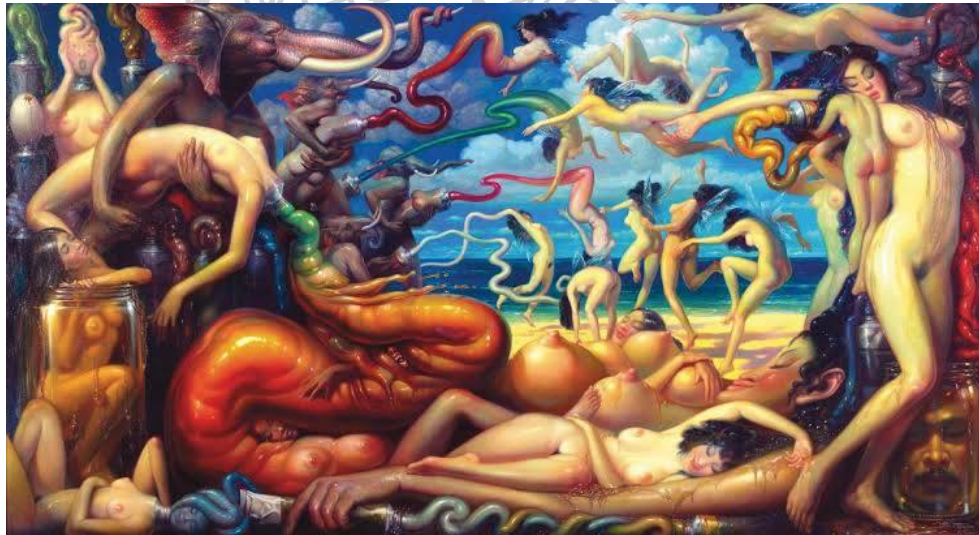
⁶ ประทีป คชบัว, “Artist in real Life : อดตาของศิลปะเหนือจริง”(ออนไลน์)

[https:// www.mixmagazine.in.th/](https://www.mixmagazine.in.th/)(28 กุมภาพันธ์ 2019)

ภาพที่ 17: ประทีป คชบัว, สวรรค์เปิด, พ.ศ.2554, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 200 ซม. x 170 ซม.

ที่มา : (คชบัว, <https://www.mixmagazine.in.th/00003674>, 2019)

ภาพที่ 18: ประทีป คชบัว, เกาะศักดิ์สิทธิ์ 2, พ.ศ.2550, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 150 ซม. x 300 ซม.

ที่มา : (คชบัว, <https://www.mixmagazine.in.th/00003674>, 2019)

2.3.4 จักรพันธุ์ โปษยกฤต (Chakrabhand Posayakrit) ปีเกิด (พ.ศ. 2486)

ภาพที่ 19 : จักรพันธุ์ โปษยกฤต (Chakrabhand Posayakrit)

ที่มา : (โปษยกฤต, https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธุ์_โปษยกฤต)

ศิลปินชาวไทยที่มีความสามารถหลากหลายแขนง ผลงานทางด้านจิตรกรรมของศิลปิน มีลักษณะผลงานภาพวาดที่มีความอ่อนช้อย งดงาม เป็นเอกลักษณ์ภาพวาดเหมือนของบุคคลจริง ที่ศิลปินสามารถแสดงบุคลิกความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นของภาพวาด ผลงานของศิลปิน จะดูสะอาด ผิวพรรณของบุคคลในภาพดูเปล่งปลั่ง ดูมีชีวิตชีวา ที่สวยงามกว่าแบบบุคคลจริง อีกทั้งศิลปินยังมีความสามารถทางการปั้นดิน จึงเป็นที่มาของการปั้นหุ่นกระบอก และเครื่องประดับอีกมากมาย ความสามารถเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากการแสวงหาความรู้ และความสนใจ ของตัวศิลปินเอง

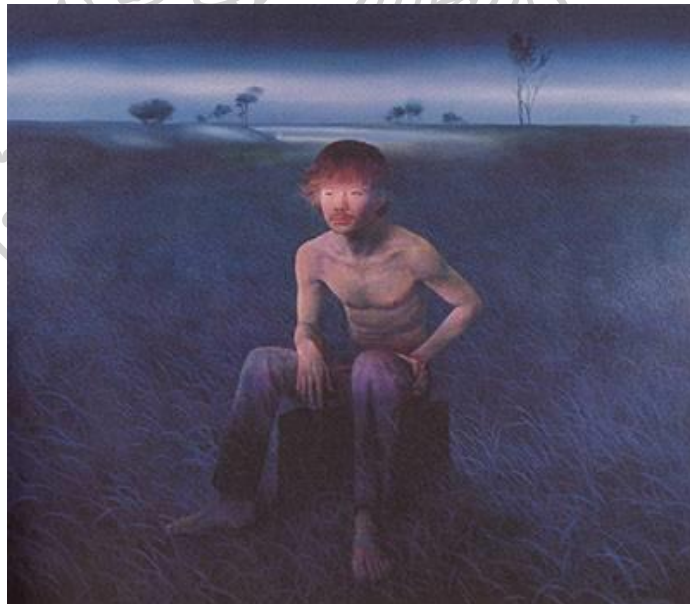
ภาพที่ 20 : จักรพันธ์ โปษยกฤต, ดวงตานันทขว้าง, 2013, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 150 ซม. x 180 ซม.
ที่มา : (โปษยกฤต [wikipedia.org/wiki/จักรพันธ์_โปษยกฤต](https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธ์_โปษยกฤต)), [https://th.m.](https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธ์_โปษยกฤต)

ภาพที่ 21: จักรพันธ์ โปษยกฤต, สุวรรณี สุกนธา, 2508, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 103 ซม. x 108 ซม.
ที่มา : (โปษยกฤต, https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธ์_โปษยกฤต)

ภาพที่ 22: จักรพันธ์ โปษยกฤต, กลุ่ม / Group, 2512, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 160.5 ซม. x 200.5 ซม.
ที่มา : (โปษยกฤต, https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธ์_โปษยกฤต)

ภาพที่ 23: จักรพันธ์ โปษยกฤต, คนนั่ง2/Seated Man, 2517, สีอะคริลิค, 160 ซม. x 183 ซม.
ที่มา : (โปษยกฤต, https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธ์_โปษยกฤต)

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้านรูปแบบ	อิทธิพลด้านเทคนิค	อิทธิพลด้านแนวความคิด/เนื้อหา	สรุปอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
<p>มาร์ติน วิทฟุท (Martin Wittfooth)</p> <p>“The Devil’s Playground”</p>	<p>องค์ประกอบของภาพที่เน้นจุดเด่นเป็นรูปของสัตว์อยู่กึ่งกลางรายล้อมไปด้วยภาพบรรยากาศหมอกควันไฟจับเป็นก้อนๆ เพื่อเน้นมุมมองแนวคิดให้เด่นชัด</p>	<p>เทคนิคของศิลปินโดดเด่นในเรื่องของการจัดจังหวะแสงเงาจากเข้มสุดไล่จนมาถึงอ่อนที่สุด ทำให้ภาพดูมีมิติที่ลึก ตื้น คมชัดเสมือนจริง มีการเก็บรายละเอียดของภาพผลงานที่มีความละเอียดละไมกลมกลืนทางด้านเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ</p>	<p>เนื้อหาเรื่องราวแสดงออกถึงความเสื่อมถอยทрудโทรมของโลก ที่มีมุมมองอ้างอิงจากความ เป็นจริง ศิลปินแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของมนุษย์กับธรรมชาติ โดยใช้สัญลักษณ์ของภาพสัตว์แทนมนุษย์</p>	<p>การจัดวางองค์ประกอบโดยเน้นแสงที่จุดเด่นของภาพ พื้นหลังบรรยากาศที่มีหมอกควันหนาๆ เทคนิคการเก็บรายละเอียดผลงานและการวางโครงสร้างสีชัดเจนและการสื่อสื่อสารแสดงออกของศิลปิน</p>

การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้าน รูปแบบ	อิทธิพลด้าน เทคนิค	อิทธิพลด้าน แนวความคิด/ เนื้อหา	สรุปอิทธิพลที่มี ผลต่อการ สร้างสรรค์
<p>เควิน วอร์เรน สโลน (Kevin Sloan)</p> <p>“Beehive Fascinator”</p>	<p>องค์ประกอบ ของภาพที่เน้น จุดเด่นอยู่ กึ่งกลาง ใช้ สัญลักษณ์เพื่อ สื่อความหมาย มีพื้นหลังเป็น ภาพบรรยากาศ ของธรรมชาติที่ เรียบง่าย ซึ่งเป็น ส่วนเสริมทำให้ จุดเด่นมีความ น่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>เทคนิคของ ศิลปินโดดเด่น ในเรื่องของภาพ บรรยากาศที่ เหมือนมีหมอก จางๆ ทำให้ บรรยากาศภาพ คลุมเครือ ตัดกับ จุดเด่นตรงกลาง ที่สว่างชัด เก็บ รายละเอียด สมจริง ใน เทคนิคสี อะคริลิกบน ผ้าใบ</p>	<p>นำเสนอโลกของ ธรรมชาติและสิ่ง ที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น สัญลักษณ์ที่ แสดงถึงชีวิตอัน ไร้ประโยชน์ เมื่อ ไม่ค้นพบกับ ความสุข นำเสนอ ความรู้สึกที่มีต่อ ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับสัตว์ และ ธรรมชาติ ที่อยู่ ร่วมกันในโลก</p>	<p>การจัดวาง องค์ประกอบ ของภาพที่เน้น จุดเด่นเป็น สำคัญ เทคนิค การเก็บ รายละเอียด จุดเด่นที่คมชัด เนื้อหา แนวความคิด การสื่อสารของ ศิลปิน</p>

การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้าน รูปแบบ	อิทธิพลด้าน เทคนิค	อิทธิพลด้าน แนวความคิด/ เนื้อหา	สรุปอิทธิพลที่มี ผลต่อการ สร้างสรรค์
<p>ประทีป คชบัว (Prateep Kochabua)</p> <p>“สวยกว่าตัวจริง”</p>	<p>องค์ประกอบใน ภาพที่เน้นจุดเด่น อยู่กึ่งกลางของ ภาพ ใช้ สัญลักษณ์ของ สัตว์แทน ความหมายของ มนุษย์ จัดวาง โครงสร้างของ แสงไปที่จุดเด่น สว่างและค่อยๆ มืด รูปแบบของสี สดใสปะริ้วเข้ม ตามลำดับ ความสำคัญของ เนื้อหาในภาพ</p>	<p>เทคนิคของศิลปิน โดดเด่นในเรื่อง ของการจัดวางสีที่ ฉูดฉาดเหนือ ความเป็นจริง ตัด กับสีที่เข้มใน สัดส่วนของเงา ภาพผลงานมี ความเงา วาว ทำ ให้ผลงานมี เอกลักษณ์ชัดเจน เทคนิคสีน้ำมันบน ผ้าใบ</p>	<p>แสดงออก จินตนาการสู่ ผลงานที่ ผสมผสานกับ รากฐาน วัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความละเอียด ประณีต ปะทะ อารมณ์และ สายตาผู้ชมได้ อย่างเข้มข้น ใน ภาพผลงานแอบ แฝงไปด้วย ปรัชญาในชีวิต ของมนุษย์</p>	<p>การจัดวาง องค์ประกอบ ของภาพที่เน้น จุดเด่นอยู่ กึ่งกลางเทคนิค รูปแบบการจัด น้ำหนักแสงเงา คมชัดแบ่งแยก ชัดเจน มีการนำ ปรัชญาข้อคิด มาใช้ในงาน</p>

การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์(ต่อ)

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้าน รูปแบบ	อิทธิพลด้าน เทคนิค	อิทธิพลด้าน แนวความคิด /เนื้อหา	สรุปอิทธิพลที่ มีผลต่อการ สร้างสรรค์
<p>จักรพันธ์ โปษยกฤต (Chakrabhand Posayakrit)</p> <p>“ดวงตานันทขว้าง / Duangta Nantakwang”</p>	<p>รูปแบบการจัด องค์ประกอบ ของภาพอยู่ ด้านขวามือ เป็นภาพ บรรยากาศ ภายในสะท้อน ออกไปให้เห็น ถึงภายนอก บรรยากาศ เหมือนกำลัง ฝันหวานใน รูปแบบของ โทนสีม่วงอม ชมพู</p>	<p>เทคนิคการ ควบคุม โครงสร้างของสี ม่วงอมชมพูทั่ว บรรยากาศของ ภาพ การเน้น น้ำหนักของเส้น สีดำ เพื่อให้ จุดเด่นมีความ เด่นชัดขึ้นมา จากภาพ บรรยากาศที่อยู่ ในโทนเดียวกัน</p>	<p>วาดภาพ บุคคลเหมือน แสดงบุคลิก ความเป็น เอกลักษณ์ ของบุคคล นั้นๆได้อย่าง แม่นยำ</p>	<p>รูปแบบการจัด วาง องค์ประกอบ จากภายในสู่ ภายนอก และ เทคนิคการ สร้างโครงสร้าง สีโดยรวมให้ เป็นภาพ บรรยากาศ เดียวกัน รวมถึง การนำภาพ บุคคลมาวาด แสดงออก บุคลิกภาพที่ ชัดเจน</p>
สรุป	<p>ได้รับอิทธิพล การจัดวาง องค์ประกอบ ของภาพ ที่ เน้นจุดเด่น เป็นสำคัญ โดยการใช้สีที่ มีค่าความ อ่อนเพื่อ</p>	<p>ได้รับอิทธิพล ทางเทคนิค จิตรกรรมและ การกำหนดค่า ของแสงใน ผลงาน การ ควบคุม โครงสร้างของสี ในโทนน้ำตาล</p>	<p>ได้รับอิทธิพล ทางเนื้อหา เกี่ยวกับ สถานการณ์ อันเลวร้ายที่มี ต่อธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และ สิ่งแวดล้อมที่ อ้างอิงจาก ความเป็นจริง</p>	<p>รูปแบบการจัด วางองค์ประกอบ ของภาพ เน้นจุดเด่นเป็น สำคัญ ใช้สีที่มี ค่าความอ่อน กำหนดค่าของ บริเวณจุดเด่น</p>

การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลด้านรูปแบบ	อิทธิพลด้านเทคนิค	อิทธิพลด้านแนวความคิด/เนื้อหา	สรุปอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
สรุป	กำหนดให้จุดเด่น ดูสว่าง รวมถึงการ เก็บรายละเอียด ให้เกิดความคมชัด เสมือนจริง จน เป็นจุดรวมสายตา ของภาพ ใช้สัญลักษณ์ใน การสื่อความหมาย โดยใช้สีหน้า ท่าทางของผู้หญิง ในภาพที่ แสดงออกถึง ความสุข ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของการ เผชิญหน้าและ การปรับตัวต่อ สภาวะแวดล้อม อันเลวร้าย ที่เต็ม ไปด้วยภาพ บรรยากาศอันมัว หมอง ที่มีการคุม โทนสีน้ำตาลใน บรรยากาศของ ภาพผลงาน	ทิวบรรยากาศของ ภาพ เน้นจุดเด่น โดยการใช้สีที่ สว่างเพื่อ กำหนดค่าของแสง และกำหนดค่า ของเงาเป็นสีที่มี ลงมาใน องค์ประกอบที่มี ความสำคัญลดลง ตามลำดับ ความสำคัญใน ภาพผลงาน	ที่เกิดขึ้นในโลก ปัจจุบันและ อนาคต รวมถึงการ เลือกใช้วัตถุ สิ่งของ ขยะ สิ่ง ปฏิภูม ชากสัตว์ ที่แสดงออกถึง สิ่งแวดล้อมที่ เลวร้าย และ ความเสื่อมถอย ของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป มาเป็นรูปแบบ ของสัญลักษณ์ ในด้านเนื้อหา	ของภาพรวมถึงการ เก็บรายละเอียดให้เกิด ความคมชัดเสมือนจริง จนเป็นจุดรวมสายตา และการใช้สีที่มีค่า ความเข้มเพื่อกำหนด เงา ในรายละเอียดที่มี ความสำคัญลดลงมา การใช้สัญลักษณ์ด้วยสี หน้า ท่าทางของผู้หญิง ในภาพ ที่แสดงออกถึง ความสุขซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของการ เผชิญหน้าต่อสภาวะ แวดล้อมอันเลวร้าย ใน บรรยากาศที่หมอง หม่น คุมโทนภาพ บรรยากาศ สีน้ำตาล ถ่ายทอด กระบวนการ ทางความคิดเกี่ยวกับ สถานการณ์อันเลวร้าย ที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมที่ อ้างอิงจากความเป็น จริง ด้วยเทคนิค ภาพวาดจิตรกรรม 2 มิติ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ มีกระบวนการขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ข้าพเจ้าใช้วิธีการศึกษาข้อมูลภาคสนาม และเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ประกอบกับ ภาพผลงานศิลปะ และแนวความคิดของศิลปิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์หลักในการศึกษา เพื่อให้การค้นคว้าวิจัยข้อมูลและปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นิพนธ์นั้น สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผน ค้นคว้า เรียบเรียงขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

3.1 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกสะท้อนอารมณ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ณ บ้านเกิด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเกิดจากความมั่งคั่งและเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว และเผชิญหน้าต่อสภาวะแวดล้อม ที่กำลังคุกคามเข้ามา ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เพื่อสนับสนุนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบของการต่อสู้ ต้านรน ในแบบของข้าพเจ้า เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปอย่างมีความสุข สื่อแสดงออกในรูปแบบผลงานจิตรกรรมชุดนี้

3.2 รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในการสื่อความหมายสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ให้เหนือจากความเป็นจริง (Surrealism) รวมถึงนำหนักโครงสร้างของภาพ ที่เกิดจากจินตนาการ ให้ความสับสน น่าค้นหา มีดหม่น ดูเศร้าหมอง แต่ก็แอบแฝงความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในภาพ เพื่อให้ตระหนักคิดถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น ถึงแม้ว่าบริบทในการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตาม ถึงจะไม่ดีมากนัก แต่เราต้องปรับตัวเพื่อให้สังคมที่ไม่น่าอยู่นั้นน่าอยู่มากขึ้น มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ และเข้าสู่วิธีการ ด้วยการออกแบบภาพร่างก่อนเริ่มผลงานจริง ปรับปรุงพัฒนาแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและแนวความคิดที่

ต้องการสร้างสรรค์ และนำภาพร่างมาขยายงานจริง ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ทั้งหมดจำนวน 4 ชิ้น

3.3 ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากประสบการณ์ตรง ศิลปกรรม ภาพถ่าย บทความ และข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ผลกระทบจากการละเลยธรรมชาติ ความมั่งง่ายของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปฏิญญาของเสียซึ่งทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ อยู่อย่างยากลำบากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจ เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพร่าง ลักษณะรูปแบบแนวความคิดที่ต้องการ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ จัดวางองค์ประกอบภาพ ตามแนวคิดและเทคนิคที่กำหนดไว้ ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอภาพร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาผลงาน ปรับปรุงแก้ไข ชี้แนะข้อดีและบกพร่องในงาน เพื่อให้ภาพร่างสอดคล้องเนื้อหา แนวคิด และองค์ประกอบที่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 4 นำภาพร่างที่เสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบ แนวความคิด มาขยายอัตราส่วนให้เหมาะสม กับขนาดของเฟรมผ้าใบ ด้วยปากกา และใช้เทคนิคสีน้ำมันระบายคุมโครงสร้างของภาพ โดยการแบ่งแสงและเงาด้วยโทนสีน้ำตาล จากนั้นลงแม่สีจริงตามวัตถุประสงค์ สิ่งของ องค์ประกอบที่วางไว้ เก็บรายละเอียดภายในภาพ ให้เสร็จสมบูรณ์

3.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสร้างสรรค์

1. เฟรมผ้าใบแคนวาส
2. ดินสอ, ดินสอสี
3. ยางลบ
4. ไม้บรรทัด
5. สีอะคริลิก, สีน้ำมัน
6. พู่กัน
7. น้ำมันผสมสี

3.5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์
3. กล้องถ่ายภาพ
4. โทรศัพท์มือถือ

3.6 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 รายละเอียดการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน	เดือน/2564				
	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย
1. เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ แนวความคิดและแรงบันดาลใจ					
2. นำเสนอภาพร่างชุดที่ 1 เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ และปฏิบัติผลงานจริง ชั้นที่ 1					
3. นำเสนอภาพร่างชุดที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ และปฏิบัติผลงานจริง ชั้นที่ 2					
4. นำเสนอภาพร่างชุดที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 และ 4 และปฏิบัติผลงานจริง ชั้นที่ 3 และ 4					
5. ส่งผลงานประเมินรอบที่ 3 เพื่อหาแนวทางว่าผ่านการสร้างสรรค์งานหรือไม่					
6. จัดแสดงนิทรรศการ “เพลิน เพลิน” ของนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 11					

3.7 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการ

การสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาจากสถานที่จริง ณ บ้านเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่พึ่งพาอาศัยกัน เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไป สอดคล้องกับ “ การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” ซึ่งเป็นสภาวะที่ต้องปรับตัวอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อความอยู่รอด โดยการแทนค่าการเผชิญหน้าด้วยการแสดงออกให้เห็นถึงการต่อสู้ ดิ้นรน โดยใช้ภาพเหมือนของตนเองแสดงให้เห็นถึงใบหน้า ท่าทาง ที่สดใส เพื่อเผชิญกับสภาวะแวดล้อมอันเลวร้าย ในภาพบรรยากาศที่หมองหม่น ซึ่งเป็นการปรับตัว เพื่อให้การใช้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข ผสมผสานรูปแบบแนวความคิดสู่จินตนาการ แสดงออกเป็นภาพผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยภาพผลงานแต่ละชิ้นจะมีลักษณะเฉพาะ มีการจัดวาง และใส่รายละเอียดของภาพเพื่อสื่อความหมายแตกต่างกัน แต่ยังคงอยู่ในแนวความคิด รูปแบบ เทคนิคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ แก๊ไของค์ประกอบ โครงสร้างสีแสงและเงา เพื่อให้ภาพร่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวความคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ จำนวน 9 ชิ้น ดังนี้

ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

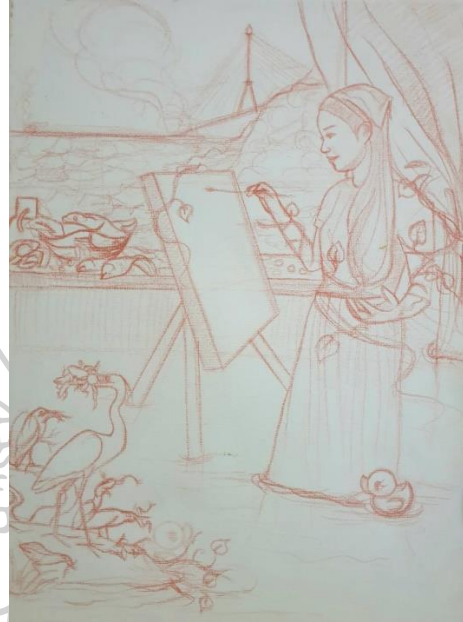
ภาพที่ 24 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 25 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 26 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 28 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 29 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 6

ภาพที่ 30 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 7

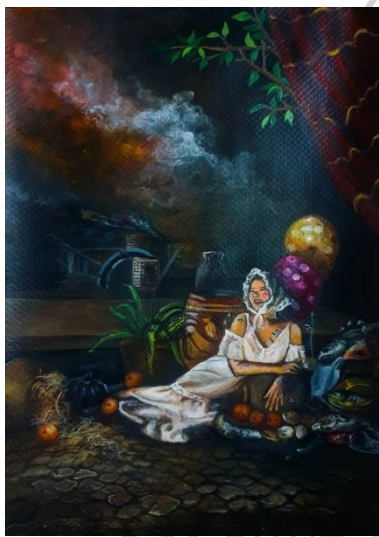
ภาพที่ 31 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 8

ภาพที่ 32 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 1 ชั้นที่ 9

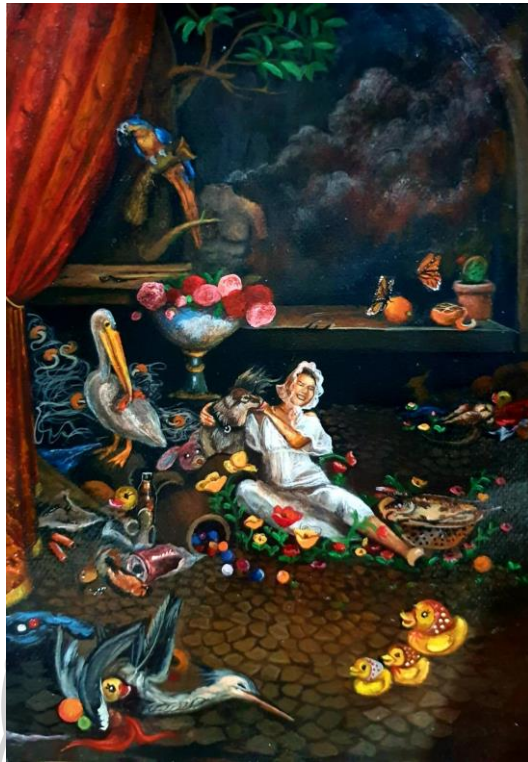
การนำเสนอภาพร่างผลงานครั้งที่ 2

จากการนำเสนอภาพร่างผลงานชุดที่ 1 ได้รับข้อเสนอแนะเรื่องของระยะมิติของภาพ และสัดส่วนของร่างกาย ที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานมีมิติในการมองที่สมจริงมากยิ่งขึ้น รวมถึงองค์ประกอบในงานที่ควรเพิ่มความเพื่อผันให้เหนือจริงขึ้นเพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงนำมาสู่การร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ภาพ ดังนี้

ภาพที่ 33 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 1

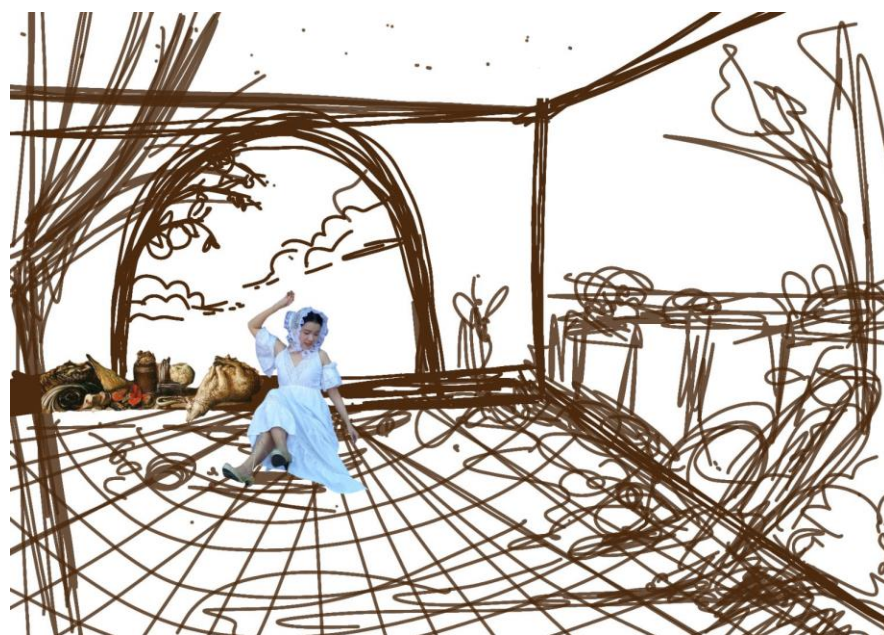
ภาพที่ 34 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 35 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 36 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 37 ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 ชั้นที่ 5

สรุป

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกผลงาน เพื่อนำมาขยายผลงานจริง จำนวน 1 ชิ้น และให้ข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบ ของรายละเอียดในภาพ โดยการเพิ่มสิ่งที่ดูสดใส และสิ่งของใช้ที่เป็นปัจจุบัน และการลงน้ำหนักสี เพื่อให้ภาพผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1

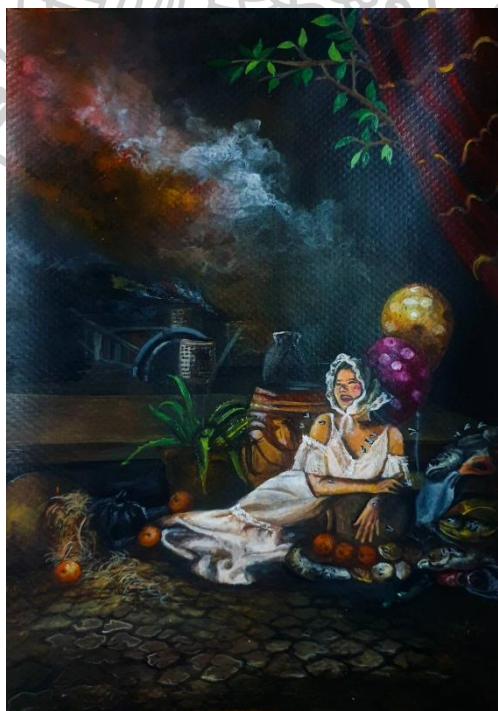
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชั้นที่ 1

1.1 นำข้อมูลภาพถ่ายของผู้สร้างสรรค์ มาเลือกรูปแบบ ท่าทาง จัดวางองค์ประกอบ ใหม่ให้เหนือจริง (Surrealism) ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวความคิด และจินตนาการ

ภาพที่ 38 ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 39 ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 29.5 x 21 ซม. เทคนิคสี อะคริลิก

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบ และ
สร้างสรรค์เรื่องราวของภาพจากจินตนาการ ระบายสีอะคริลิกทับลงบนแบบร่าง ลงน้ำหนัก
โครงสร้างแสงเงา และเก็บรายละเอียด

ภาพที่ 40 ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 140 x 90 ซม. นำเสนอขนาดงานจริง บนเฟรมผ้าใบ

1.3 ร่างภาพบางๆด้วยปากก้า ตามรูปแบบผลงานภาพร่างในกระดาษ เก็บ
รายละเอียดให้สมบูรณ์

ภาพที่ 41 ระบายสีน้ำมันคุมโครงสร้างแสงและเงา

1.4 ระบายสีด้วยสีน้ำมัน คุมโครงสร้างแสงและเงา ด้วยโทนสีน้ำตาล เก็บรายละเอียดภาพผลงานคร่ำๆ

1.5 จากนั้นลงแม่สีตามรูปแบบภาพร่างผลงานที่กำหนดไว้ เก็บรายละเอียด โทนสีแสง และเงา ให้เกิดมิติของภาพและสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 42 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : สุขในความคิด/Happiness in Thought

ขนาด : 140 x 90 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด และแรงบันดาลใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่เสียความสมดุล จากการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาได้โดยง่าย ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในภาพผลงาน แสดงออกถึงการต่อสู้ กับสภาวะแวดล้อมด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ ใบน้ำยืมแยมดูสดใส วางท่าทางในบริบทที่เรียบง่าย เพื่อแสดงออกถึงการปรับความคิด เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อันเลวร้าย ให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปอย่างมีหวัง

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2

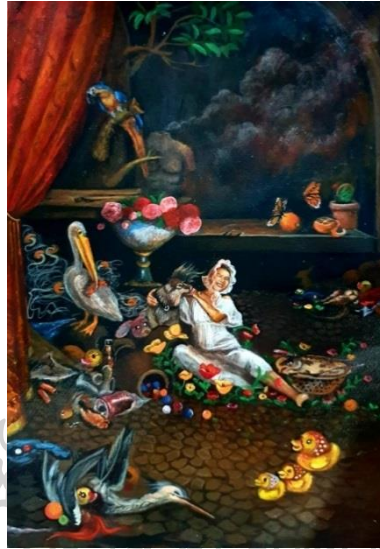
1.1 นำข้อมูลภาพถ่ายของผู้สร้างสรรค์ มาเลือกรูปแบบ ท่าทาง จัดวางองค์ประกอบใหม่ให้เห็นจริง (Surrealism) ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและจินตนาการ

ภาพที่ 43 ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบ และสร้างสรรค์เรื่องราวของภาพจากจินตนาการ ระบายสีอะคริลิกทับลงบนแบบร่าง ลงน้ำหนัก โครงสร้างแสงเงา และเก็บรายละเอียด

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 44 ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 29.5 x 21 ซม. เทคนิค สีอะคริลิก

ภาพที่ 45 ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 150 x 100 ซม. นำเสนอขนาดงานจริง บน
เฟรมผ้าใบ

1.3 ร่างภาพบางๆด้วยปากกา ตามรูปแบบผลงานภาพร่างในกระดาษ เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์

ภาพที่ 46 ระบายสีน้ำมันคুমโครสร้างแสงและเงา

1.4 ระบายสีด้วยสีน้ำมัน คุมโครสร้างแสงและเงา ด้วยโทนสีน้ำตาล เก็บรายละเอียดภาพผลงานคร่าวๆ

1.5 จากนั้นลงแม่สีตามรูปแบบภาพร่างผลงานที่กำหนดไว้ เก็บรายละเอียด โทนสีแสง และเงา ให้เกิดมิติของภาพและสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 47 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : สมองความสุข/Response to Happiness

ขนาด : 150 x 100 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด และแรงบันดาลใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่เสียความสมดุล จากการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และความมั่งงายของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาได้โดยง่าย ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในภาพผลงาน แสดงออกถึงการต่อสู้ กับสภาวะแวดล้อม โดยการสนองความสุขของตนเอง การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างสุขใจ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ท่าทางการแสดงออก ที่ร่าเริงสดใสกว่าเคย กับสุนัขตัวโปรด

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 3

1.1 นำข้อมูลภาพถ่ายของผู้สร้างสรรค์ มาเลือกรูปแบบ ท่าทาง จัดวาง องค์ประกอบใหม่ให้เหนือจริง (Surrealism) ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวความคิด และจินตนาการ

ภาพที่ 48 ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์

1.2 รวบรวมภาพถ่ายด้วยดินสอ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบ และ สร้างสรรค์เรื่องราวของภาพจากจินตนาการ ระบายสีอะคริลิกทับลงบนแบบร่าง ลงน้ำหนักโครงสร้าง แสงเงา และเก็บรายละเอียดภาพร่าง

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 49 ภาพร่างแนวนอน ขนาด 29.5 x 21 ซม. เทคนิค สีอะคริลิก

ภาพที่ 50 ภาพร่างแนวนอน ขนาด 160 x 110 ซม. นำเสนอขนาดงานจริง บนเฟรมผ้าใบ

1.3 ร่างภาพบางๆด้วยปากกา ตามรูปแบบผลงานภาพร่างในกระดาษ เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์

ภาพที่ 51 ระบายสีน้ำมันคুমโครงสร้างแสงและเงา

1.4 ระบายสีด้วยสีน้ำมัน คุมโครงสร้างแสงและเงา ด้วยโทนสีน้ำตาล เก็บรายละเอียดภาพผลงานคร่าวๆ

1.5 จากนั้นลงแม่สีตามรูปแบบภาพร่างผลงานที่กำหนดไว้ เก็บรายละเอียด โทนสี แสง และเงา ให้เกิดมิติของภาพและสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 52 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : ห้วงของความสุข/Moment of Happiness

ขนาด : 160 x 110 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด และแรงบันดาลใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่เสียความสมดุล จากการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และความมั่งงายของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยไม่อาจย้อนทวนคืนกลับมาได้โดยง่าย ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในภาพผลงาน แสดงออกถึงการต่อสู้ กับสภาวะแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การปรับตัว เพื่อความสุขที่แท้จริง เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างมีความสุข แสดงออกถึงสีหน้าและท่าทางที่ดูสดใส ท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าหมอง แต่มีความหวัง ที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 4

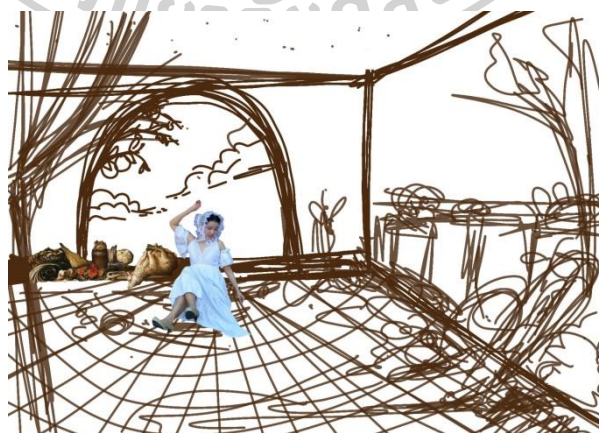
1.1 นำข้อมูลภาพถ่ายของผู้สร้างสรรค์ มาเลือกรูปแบบ ท่าทาง จัดวางองค์ประกอบใหม่ให้เหนือจริง (Surrealism) ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและจินตนาการ

ภาพที่ 53 ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์

1.2 ร่างภาพและตัดต่อ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Ibispaint) ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบโดยรวม และสร้างสรรค์เรื่องราวของภาพจากจินตนาการ เพื่อความรวดเร็ว

ผลงานขั้นที่ 4

ภาพที่ 54 ภาพร่างแนวนอน ขนาด 29.5 x 21 ซม. เทคนิคตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 56 ภาพร่างแนวนอน ขนาด 140 x 90 ซม. นำเสนอขนาดงานจริง บนเฟรมผ้าใบ

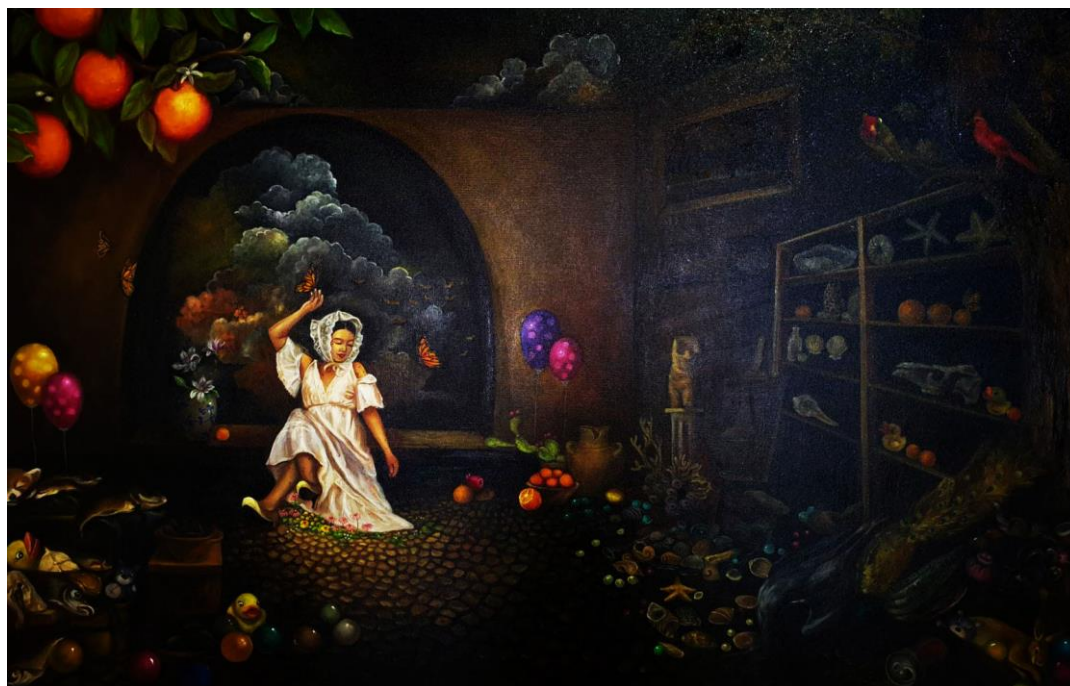
1.3 ร่างภาพบางๆด้วยปากกา ตามรูปแบบผลงานภาพร่างในกระดาษ เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์

ภาพที่ 55 ระบายสีน้ำมันคุมโครงสร้างแสงและเงา

1.4 ระบายสีด้วยสีน้ำมัน คุมโครงสร้างแสงและเงา ด้วยโทนสีน้ำตาล เก็บรายละเอียดภาพผลงานคร่าวๆ

1.5 จากนั้นลงแม่สีตามรูปแบบภาพร่างผลงานที่กำหนดไว้ เก็บรายละเอียด โทนสีแสง และเงา ให้เกิดมิติของภาพและสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 57 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : หลงใหลในความสุข/Passionate in Happiness
 ขนาด : 140 x 90 ซม.
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด และแรงบันดาลใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่เสียความสมดุล จากการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และความมั่งงายของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาได้โดยง่าย ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในภาพผลงาน แสดงออกถึงการต่อสู้ กับสภาวะแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การปรับตัว เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างมีความสุข แสดงออกถึงสีหน้าและท่าทางที่ดูสดใส แสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ปรับตัว อยู่ในภวังค์ของความสุข

สรุป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ นำเสนอมุมมองของชีวิต ที่ต้องเผชิญกับสถานะอันเลวร้ายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งนำไปสู่สถานะการปรับตัว และเผชิญหน้ากับมลภาวะที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิด ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญของการปรับตัวอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นสื่อในการแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกในภาพผลงาน ที่ข้าพเจ้ากำลังพยายามต่อสู้ ต้านรน ในรูปแบบของข้าพเจ้า ด้วยใบหน้า และท่าทางที่มีความสุข เป็นการต่อสู้โดยวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หมองหม่น ทрудโทรม และกำลังคุกคามเข้ามา เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึก ให้ตระหนักคิดถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป จากความมั่งคั่ง และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่สถานะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ของการต่อสู้ ด้วยใบหน้าและท่าทางที่สดใส ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หมองหม่น ที่กำลังคุกคามเข้ามา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและเผชิญหน้า ให้เข้ากับสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ เพื่อให้ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปได้ อย่างมีความสุข

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” เป็นผลงานที่แสดงออกถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงกาลเวลา อันเกิดจากความมั่งงาย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ จนนำไปสู่สภาวะการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สถานการณ์ต่างๆ มักทำให้เรากเกิดความรู้สึก สะเทือนใจ หดหู่ รู้สึกไม่สบายใจ การปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งทำให้รู้สึกกระทบต่อจิตใจ รู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถระบายออกมาเป็นคำพูดได้ ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจ แนวความคิด โดยมีที่มาจากการได้ศึกษาข้อมูล แหล่งพื้นที่จริง ข้อมูลจากเว็บไซต์ และศิลปกรรม โดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านความรู้สึกของตัวเอง

พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เริ่มจากแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทดลอง ทั้งด้านแนวความคิด ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ รูปแบบ และทักษะการแสดงออก รวมไปถึงการแสดงออกสื่อสาร แนวความคิดที่ผ่านผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยแบ่งพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานเป็น 2 ช่วง ดังต่อไปนี้

4.1 ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

- 4.1.1 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ชิ้น
- 4.1.2 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ชิ้น
- 4.1.3 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชิ้น

4.2 ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

- 4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน สุขในความคิด/Happiness in Thought
- 4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน สนองความสุข/Response to Happiness
- 4.2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ห้วงของความสุข/Moment of Happiness
- 4.2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน หลงใหลในความสุข/Passionate in Happiness

4.1 ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

4.1.1 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ชิ้น

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่1

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอองค์ประกอบ ของภาพ โดยเน้นจุดเด่น อยู่ตรงกึ่งกลาง ที่มี รูปร่างเป็นผู้หญิง นอน ลอยอยู่ในน้ำ โดยมีสิ่ง ปฏิภูล และชยะ จัดวาง ไว้รอบๆ เพื่อเสริม จุดเด่นตรงกลางให้ชัดขึ้น</p>	<p>นำเสนอ สัญลักษณ์ของ ผู้หญิงที่ปรับตัว อยู่กับสภาวะ แวดล้อมที่เป็น เป็นชยะ และ มลภาวะ ใน รูปแบบท่านอนที่ เรียบง่าย ปล่อย วาง</p>	-	<p>ปรับโครงสร้าง สัดส่วนของ ร่างกาย เพิ่ม องค์ประกอบ ของชยะ และ มลภาวะให้ดู ปะทะสายตา มากยิ่งขึ้น</p>
	<p>นำเสนอองค์ประกอบ ของภาพ จุดเด่นอยู่ ซ้ายมือเน้นท่าทางและ องค์ประกอบของชยะ ซากสัตว์อยู่รอบๆเพื่อ เสริมจุดเด่นให้น่าสนใจ</p>	<p>นำเสนอ สัญลักษณ์ของ การปรับตัวอยู่ ร่วมกันของมนุษย์ และธรรมชาติ ด้วยท่าทางที่เป็น มิตรกับสัตว์ และ บรรยากาศ ที่หดหู่ โดยมีซาก สัตว์นอนตายอยู่ รอบๆ</p>	-	<p>ปรับโครงสร้าง สัดส่วนของ ร่างกาย เพิ่ม องค์ประกอบ ของชยะ และ มลภาวะรวมถึง องค์ประกอบ สิ่งของต่างๆที่ เห็นได้ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความ น่าสนใจยิ่งขึ้น</p>

ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่1 (ต่อ)

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของภาพ โดยเน้น จุดเด่นที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง ไว้ตรงด้านขวามือ จัดวางองค์ประกอบอื่นๆ ขยะมลพิษไว้ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ดูมีระยะมิติมากขึ้น</p>	<p>นำเสนอสัญลักษณ์ของการปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ ด้วยท่าทางและสีหน้าที่ไร้ความกังวล และสัญลักษณ์ของภัยธรรมชาติ ซากสัตว์ที่นอนตายและบรรยากาศที่อึมครึม มีเขม่าควันไฟ ลุกกลามอยู่</p>	<p>วางโครงสร้างของสีด้วยโทนสีดำ เพื่อแสดงให้เห็นบรรยากาศที่มัวหมอง อึมครึม โดยเน้นจุดเด่น ที่รูปร่างผู้หญิงด้วยสีแดง สด เพื่อให้ดูสดใส และบรรยากาศอึมครึม ที่มีสีส้มอมเหลือง อยู่ด้านหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงภัยธรรมชาติที่กำลังคุกคามเข้ามา</p>	<p>ปรับโครงสร้างสัดส่วนของร่างกาย เพิ่มความเหมือนจริงให้วาดตัวเองเข้าไปในผลงานเพิ่มองค์ประกอบของขยะ และมลภาวะให้ดูปะทะสายตา วางระยะ ให้ดูมีมิติ เพิ่มสถานที่ให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น</p>
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ โดยเน้นจุดเด่นเป็นรูปของตัวเองไว้ด้านขวามือ จัดวางเนื้อหาเรื่องราว (ลบติ)ของขยะ</p>	<p>นำเสนอสัญลักษณ์ของการปรับตัวใน การใช้ชีวิตให้ เป็นไปตามธรรมชาติ ด้วยท่าทางที่กำลังวาดรูป ขณะที่เท้าจมอยู่ในน้ำ</p>	-	<p>ปรับโครงสร้างสัดส่วนของร่างกาย เพิ่มความเหมือนจริง แสดงท่าทางสีหน้าให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p>

ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ครั้งที่1 (ต่อ)

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	และสัตว์เป็น 2 ระยะ ใกล้ไกล เพื่อให้เกิดมิติ	และ บรรยากาศที่ เต็มไปด้วย สภาวะ แวดล้อมอัน เลวร้าย	-	
	นำเสนอ รูปแบบการจัด วาง องค์ประกอบ โดยเน้นจุดเด่น เป็นรูปของ ตัวเองไว้ตรง กึ่งกลางของ ภาพ จัดวาง เนื้อหาเรื่องราว ของขยะและ สัตว์เป็น 2 ระยะ ใกล้ไกล เพื่อให้เกิดมิติ	นำเสนอ สัญลักษณ์ของ การปรับตัวใน การใช้ชีวิตให้ เป็นไปตาม ธรรมชาติ ด้วย ท่าทางที่กำลัง ส่องประกายให้ เห็นถึงชีวิตที่ ปกติ ขณะที่ เท้าจมอยู่กับ ขยะและ บรรยากาศที่ เต็มไปด้วย สภาวะ แวดล้อมอัน เลวร้าย		ปรับโครงสร้าง สัดส่วนของ ร่างกาย เพิ่ม ความเหมือน จริง แสดง ท่าทางสีหน้า ให้โดดเด่น มี เอกลักษณ์ที่ น่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น

สรุปผลงานภาพร่างก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1

ผลงานภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการค้นคว้า กำหนดหารูปแบบการสร้างสรรคตามแนวความคิด การจัดองค์ประกอบที่ยังไม่ลงตัว ขาดความสมบูรณ์ ในเรื่องของ สัดส่วนของมนุษย์ที่ยังดูบิดเพี้ยนไม่สมจริง การใช้โทนสีที่ยังควบคุมไม่ได้ ขาดบรรยากาศสีภายในภาพ และระยะมิติใกล้ไกล

4.1.2 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ชิ้น

ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ครั้งที่2

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบโดยเน้นจุดเด่นเป็นรูปของตัวเองไว้ตรงกึ่งกลางของภาพ จัดวางเนื้อหาเรื่องราวของขยะและสัตว์เป็น 2 ระยะ ใกล้ไกล เพื่อให้เกิดมิติ</p>	<p>นำเสนอสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับมลภาวะที่กำลังคืบคลานเข้ามาด้วยสีหน้าที่สดใส ผืนที่กำลังไต่ต่อมแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่คุกคามเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้า ขยะซากสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของภัยธรรมชาติ</p>	<p>วางโครงสร้างสีด้วยโทนสีดำ น้ำตาลอมส้ม เหลืองเป็นสีบรรยากาศโดยรวม ตัดกับสีของชุดสีแดงสด เพื่อกระตุ้นให้จุดเด่น ดูเด่นชัดสดใสขึ้นมากกว่าบรรยากาศรอบๆ</p>	<p>พัฒนาเรื่องของการจัดวางระยะของภาพ เพื่อให้มีมิติการมองที่ลึกมากขึ้น</p>

ตารางวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่2 (ต่อ)

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบโดยเน้นจุดเด่นเป็นรูปของตัวเองไว้ตรงกึ่งกลางของภาพจัดวางเนื้อหาเรื่องราวของขยะและสัตว์เป็น 2 ระยะ ใกล้กลางและระยะที่ 3 เป็นภาพบรรยากาศที่ไกลออกไป เพื่อให้เกิดมิติมากขึ้น</p>	<p>นำเสนอสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับมลภาวะที่กำลังืบคลานเข้ามาด้วยสีฟ้าที่กำลังได้ตอม ขยะซากสัตว์ เป็นสัญลักษณ์ของภัยธรรมชาติที่กำลังคุกคามเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้า</p>	<p>วางโครงสร้างสีด้วยโทนสีดำ น้ำตาลอมส้ม เหลือง เป็นสีบรรยากาศ โดยรวมให้ดูหมองหม่น ตัดกับสีของชุดสีแดงสด และแสงสว่างที่สาดมาที่ร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้จุดเด่นดูเด่นชัด สดใสขึ้นมากกว่าบรรยากาศรอบๆ เพิ่มสีสันให้กับองค์ประกอบรอบข้างของ ลูกโป่ง และหนวดปลาหมึกเพื่อให้ภาพมีสีสันแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความหวัง ความสดใส</p>	<p>พัฒนาเรื่องของการจัดวางระยะของภาพ เพื่อให้มีมิติการมองเห็นมากขึ้น</p>

ตารางวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่2 (ต่อ)

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบโดยเน้นจุดเด่นเป็นรูปของตัวเองไว้ตรงกึ่งกลางของภาพ จัดวางเนื้อหาเรื่องราวของขยะและสัตว์เป็น 2 ระยะเวลา กลั่กลางและระยะที่ 3 เป็นบรรยากาศภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อเกิดมลพิษ มีมิติลึก</p>	<p>นำเสนอสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับมลภาวะที่กำลังคืบคลานเข้ามาด้วยสีหน้าที่สดใส ร่าเริงท่ามกลางธรรมชาติที่กำลังคุกคามเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้า ขยะ ซากสัตว์ควีนพิษ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสัญลักษณ์ของภัยธรรมชาติ</p>	<p>วางโครงสร้างสีด้วยโทนสีดำ น้ำตาลอมส้ม เหลืองเป็นสีบรรยากาศโดยรวมเพื่อให้ภาพดูหมองหม่น ตัดกับสีของชุดสีแดงสดและแสงสว่างที่สาดมาที่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้จุดเด่น ดูเด่นชัดสดใสขึ้นมากกว่าบรรยากาศรอบๆ</p>	<p>พัฒนาเรื่องของการวางองค์ประกอบจุดเด่นให้อยู่ระยะไกลเพื่อให้ผลงานดูลึกกลับ น่าค้นหายิ่งขึ้น</p>

สรุปผลงานภาพร่างก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2

ผลงานภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 พัฒนามาจากครั้งที่ 1 อย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งเนื้อหา รูปแบบและแนวความคิด รวมถึงทักษะในการสร้างสรรค์ โครงสร้างการจัดองค์ประกอบของภาพสามารถคุมโครงสร้างสีได้ดีขึ้น ระยะเวลาของภาพที่ดูมีมิติแต่ยังขาดเรื่องของการวางจุดเด่นให้น่าสนใจมากกว่านี้

ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบโดยเน้นจุดเด่นเป็นรูปของตัวเองไว้ตรงกึ่งกลางของภาพ ในระยะหลัง จัดวางเนื้อหา เรื่องราวของขยะ และสัตว์เป็น 2 ระยะ ไกลกลาง และระยะที่ 3 เป็นบรรยากาศของมลพิษ</p>	<p>นำเสนอสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับมลภาวะที่กำลังคืบคลานเข้ามาด้วยสีหน้าที่สดใส ร่าเริงท่ามกลางธรรมชาติที่กำลังคุกคามเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้า ขยะ ซากสัตว์ควินพิช เป็นสัญลักษณ์ของภัยธรรมชาติ</p>	<p>วางโครงสร้างสีด้วยโทนสีดำ น้ำตาลอมส้ม เหลืองเป็นสีบรรยากาศโดยรวมเพื่อให้ภาพดูหมองหม่น ตัดกับสีของชุดสีแดงสด และแสงสว่างที่สาดมาที่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้จุดเด่น ดูเด่นชัดสดใสขึ้นมากกว่าบรรยากาศรอบๆ</p>	<p>พัฒนาเรื่องขององค์ประกอบภายในภาพ ให้เกิดความคิดจินตนาการให้เหนือความจริงมากขึ้น</p>

สรุปผลงานภาพร่างก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3

ผลงานภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3 พัฒนามาจากครั้งที่ 2 โครงสร้างองค์ประกอบ โครงสี เข้ากับเนื้อหาแนวความคิด การปรับมุมมองมิติระยะดูลึกสมจริงขึ้น ควรเพิ่มความเพ้อฝัน เหนือจริงให้มากกว่านี้

4.2 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอ แรงแบบตาลใจ จากการศึกษาค้นคว้า และประสบการณ์ตรงที่ได้รับ เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่อาจหวนคืนให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ ซึ่งเกิดจากความมั่งงาย ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เกิดสิ่งปฏิกูล ขยะ ของเสีย อากาศที่เป็นพิษต่อชีวิตความเป็นอยู่ จนนำไปสู่สภาวะการปรับตัวและเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ เพื่อความอยู่รอดและชีวิตได้ดำเนินต่อไป ข้าพเจ้าใช้ภาพเหมือนของตนเองเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ สิ้นหน้ ทำทางที่มีความสุข ท่ามกลางธรรมชาติที่หมองหม่น และกำลังคุกคามเข้ามาโดยไม่รู้ตัว จึงเป็นที่มาของแรงแบบตาลใจ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ผ่านกระบวนการความคิด เทคนิคทางด้านจิตรกรรม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก แนวความคิดออกมาเป็นชุดผลงานศิลปะวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 4 ชิ้นนี้

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน สุขในความคิด/Happiness in Thought

นำแบบร่างที่แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วมาขยายขึ้น เป็นขนาดเท่าผลงานจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 140 x 90 ซม. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากแบบร่าง และโครงสร้างสัดส่วนของบุคคล รวมถึงภาพสัตว์ และขยะมลพิษรอบๆ ที่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูล และงานศิลปกรรม โดยการตัดทอนรูปแบบบางส่วนของภาพ และเติมแต่งความคิด จินตนาการ สู่ภาพวาดผลงาน กำหนดการวางตำแหน่งให้แม่นยำ ตามแบบภาพร่าง และเริ่มร่างภาพด้วยปากกา เพื่อความคมชัดและไม่ละลายออกเวลาลงสีน้ำมัน จากนั้นใช้สีน้ำมันระบายลงบนพื้นเฟรม เพื่อกำหนดโครงสร้างของแสงและเงาในโทนสีน้ำตาล เพื่อให้ภาพผลงานมีทิศทางของแสงเงา และบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากนั้นลงแม่สีตามวัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดจนภาพเสร็จสมบูรณ์

รูปแบบการนำเสนอมุมมองของภาพแคบจนเกินไป ทำให้มุมมองมิติของภาพลดน้อยลง ไม่เกิดระยะใกล้ไกล ตามรูปแบบที่ควรจะเป็น

ภาพที่ 58 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : สุขในความคิด/Happiness in Thought

ขนาด : 140 x 90 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ตารางที่ 7 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
สถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดจากความมั่งงาย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาเป็นดังเดิมได้ ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว และเผชิญหน้าของข้าพเจ้าเพื่อความอยู่รอด	การจัดวางองค์ประกอบเรื่องราวมีเนื้อหาใกล้ตัว มีความเรียบง่ายไม่ทวิ้อหว่า เห็นถึงบรรยากาศอิมคริมเศร้าหมอง ชัดกับสีหน้าที่สดใส เพื่อให้เห็นการดิ้นรนต่อสู้ แม้ว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติกำลังคุกคามเข้ามาสู่ข้าพเจ้า	รูปแบบของผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากข้อมูลและประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก หดหู่ สลดเศร้าใจ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มาเป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	หากพัฒนาผลงานในขั้นถัดไป เพิ่มระยะมิติใกล้ไกล เปลี่ยนแนวการสร้างสรรคผลงาน ภาพวาดเป็นแนวนอน เพื่อให้ภาพผลงานมีระยะมากยิ่งขึ้น

4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน สมองความสุข/Response to

Happiness

นำแบบร่างที่แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วมาขยายขึ้น เป็นขนาดเท่าผลงานจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 150 x 100 ซม. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากแบบร่าง และโครงสร้างสัดส่วนของบุคคล รวมถึงภาพสัตว์และขยะมลพิษรอบๆ ที่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูล และงานศิลปกรรม โดยการตัดทอนรูปแบบบางส่วนของภาพ และเติมแต่งความคิด จินตนาการ สู่ภาพวาดผลงาน กำหนดการวางตำแหน่งให้แม่นยำ ตามแบบภาพร่าง และเริ่มร่างภาพด้วยปากกา เพื่อความคมชัดและไม่ละลายออกเวลาลงสีน้ำมัน จากนั้นใช้สีน้ำมันระบายลงบนพื้นเฟรม เพื่อกำหนดโครงสร้างของแสงและเงาในโทนสีน้ำตาล เพื่อให้ภาพผลงานมีทิศทางของแสงเงา และบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากนั้นลงแม่สีตามวัตถุจริง เก็บรายละเอียดจนภาพเสร็จสมบูรณ์ รูปแบบการนำเสนอมุมมองของภาพแคบจนเกินไป ทำให้มุมมองมิติของภาพลดน้อยลง ไม่เกิดระยะใกล้ไกล ตามรูปแบบที่ควรจะเป็น การจัดวางแสงที่ไม่เน้นจุดเด่น วางแสงกระจายไปทั่วภาพ ทำให้ภาพเกิดมิติลดลง และความน่าสนใจของจุดเด่นด้อยลง

ภาพที่ 59 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : สมองความสุข/Response to Happiness

ขนาด : 150 x 100 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

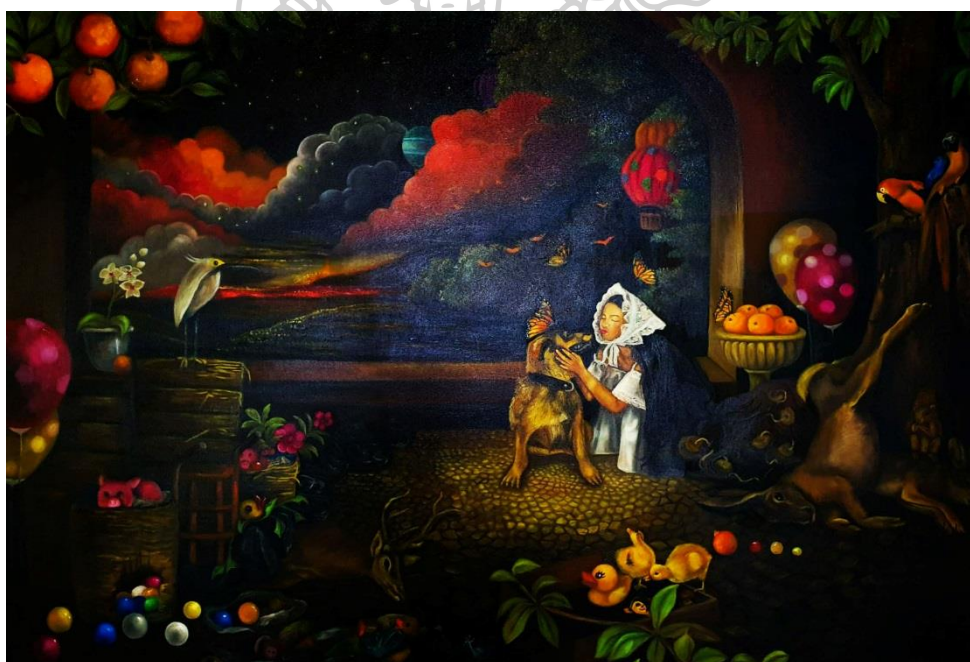
ตารางที่ 8 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>สถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดจากความมั่งงาย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาเป็นดังเดิมได้ ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว และเผชิญหน้าของข้าพเจ้าในรูปแบบของการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อความอยู่รอด</p>	<p>การจัดวางองค์ประกอบเรื่องราวของภาพที่รู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน สีสันสดใส ขัดกับสภาพบรรยากาศอันเศร้าหมอง ขวนให้คนหลงใหล น่าค้นหา เกิดความรู้สึกประหลาดใจกับการแสดงออกที่ขัดต่อสถานการณ์รอบตัวที่แอบแฝงไปด้วยรูปแบบมิติภาพลวงตา แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว เพื่อสนองความต้องการของตนเพื่อความสุข</p>	<p>รูปแบบของผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากข้อมูลและประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก หดหู่ สลด เศร้าใจ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน</p>	<p>หากพัฒนาผลงานในขั้นถัดไป เพิ่มระยะมิติ ใกล้ไกล เปลี่ยนแนวการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดเป็นแนวนอน ปรับน้ำหนักแสงเงา ลำดับตามจุดเด่น จุดรองของภาพ เพื่อให้ภาพผลงานมีระยะมากยิ่งขึ้น</p>

4.2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ห้วงของความสุข/Moment of Happiness

นำแบบร่างที่แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วมาขยายขึ้น เป็นขนาดเท่าผลงานจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 160 x 110 ซม. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากแบบร่าง และโครงสร้างสัดส่วนของบุคคล รวมถึงภาพสัตว์ และขยะมลพิษรอบๆ ที่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูล และงานศิลปกรรม โดยการตัดทอนรูปแบบ บางส่วนของภาพ และเติมแต่งความคิด จินตนาการ สู่ภาพวาดผลงาน กำหนดการวางตำแหน่งให้ แม่นยำ ตามแบบภาพร่าง และเริ่มร่างภาพด้วยปากกา เพื่อความคมชัดและไม่ละลายออกเวลาลงสี น้ำมัน จากนั้นใช้สีน้ำมันระบายลงบนพื้นเฟรม เพื่อกำหนดโครงสร้างของแสงและเงาในโทนสีน้ำตาล เพื่อให้ภาพผลงานมีทิศทางของแสงเงา และบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากนั้นลงแม่สีตาม วัตถุประสงค์ เก็บรายละเอียดจนภาพเสร็จสมบูรณ์

นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรคผลงานเป็นรูปแบบของภาพแนวอน ทำให้ภาพเกิดระยะ และมีมิติสมจริงมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 60 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : ห้วงของความสุข/Moment of Happiness

ขนาด : 160 x 110 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
สถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดจากความมั่งงาย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาเป็นดังเดิมได้ ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว และเผชิญหน้าของข้าพเจ้า ในรูปแบบของการปรับตัว เพื่อความสุขที่แท้จริง เรียนรู้การใช้ชีวิตกับสถานการณ์อันเลวร้าย ให้มีความสุข	การจัดวางเรื่องราวให้ดูสงบเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย แต่ดูหิวโหยกับสีหน้าและการกระทำ ที่บ่งบอกถึงความสุขที่แท้จริง เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการปรับตัวอย่างเรียบง่าย ชัดกับแวตล้อมรอบข้างที่กำลังคืบคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัว	รูปแบบของผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากข้อมูลและประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก หดหู่ สลด เศร้าใจ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	หากพัฒนาผลงานในขั้นถัดไป เก็บรายละเอียดผลงานให้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น

4.2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน หลงใหลในความสุข/Passionate in Happiness

นำแบบร่างที่แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วมาขยายขึ้น เป็นขนาดเท่าผลงานจริงบนเฟรมผ้าใบขนาด 140 x 90 ซม. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากแบบร่าง และโครงสร้างสัดส่วนของบุคคล รวมถึงภาพสัตว์ และขยะมลพิษรอบๆ ที่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูล และงานศิลปกรรม โดยการตัดทอนรูปแบบบางส่วน of ภาพ และเติมแต่งความคิด จินตนาการ สู่ภาพวาดผลงาน กำหนดการวางตำแหน่งให้แม่นยำ ตามแบบภาพร่าง และเริ่มร่างภาพด้วยปากกา เพื่อความคมชัดและไม่ละลายออกเวลาลงสีน้ำมัน จากนั้นใช้สีน้ำมันระบายลงบนพื้นเฟรม เพื่อกำหนดโครงสร้างของแสงและเงาในโทนสีน้ำตาล

เพื่อให้ภาพผลงานมีทิศทางของแสงเงา และบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากนั้นลงแม่สีตามวัตถุจริง เก็บรายละเอียดจนภาพเสร็จสมบูรณ์

นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรคผลงานเป็นรูปแบบของภาพแนวนอน ทำให้ภาพเกิดระยะ และมีมิติสมจริงมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 61 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : หลงใหลในความสุข/Passionate in Happiness

ขนาด : 140 x 90 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>สถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดจากความมักง่าย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจย้อนหวนคืนกลับมาเป็นดังเดิมได้ ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว และเผชิญหน้าของข้าพเจ้า ในรูปแบบของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด จนเกิดความหลงใหล กับสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่</p>	<p>การจัดวางเรื่องราวภายในสู่ภายนอก จัดวางองค์ประกอบให้ดูลึกซึ้ง มีมิติมุมมองใหม่ ท่าทางการแสดงออกถึงเรขาคณิตของเส้นในความสุข</p>	<p>รูปแบบของผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากข้อมูลและประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก หดหู่ สลดเศร้าใจ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มาเป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน</p>	<p>หากพัฒนาผลงานในขั้นถัดไป เก็บรายละเอียดผลงานให้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น</p>

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ชิ้น ในองค์ประกอบของภาพผลงาน

รายการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
รูปร่างสรีระมนุษย์	- ท่าทางการแสดงออกที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวข้าพเจ้า ในลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันออกไป เพื่อแสดงออกถึงใบหน้าและท่าทางที่มีความสุข
สัญลักษณ์	- ภาพเหมือนของข้าพเจ้าแสดงท่าทางสีหน้าที่ดูสดใส เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความสุข เป็นรูปแบบสัญลักษณ์การต่อสู้ในรูปแบบข้าพเจ้า ซากสัตว์ ขยะ ควันพิช สิ่งปฏิกูล เป็นสัญลักษณ์ของสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากความมั่งง่าย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์
สี	- ใช้สีโทนน้ำตาลไปถึงดำ เพื่อแสดงออกถึงบรรยากาศอันเศร้าหมองมืดมน น่าค้นหา แสดงออกให้เห็นภาพบรรยากาศอันเลวร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัว
เทคนิควิธีการ	- ใช้เทคนิคสีน้ำมันระบายลงบนเฟรมผ้าใบ โดยการแบ่งโครงสร้างของแสงเงาด้วยสีโทนน้ำตาล จากนั้นลงแม่สีตามวัตถุและองค์ประกอบที่วางไว้ เพื่อให้บรรยากาศและน้ำหนักทิศทางของแสงและเงา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รูปแบบ	- รูปแบบการนำเสนอผลงานที่มีที่มาจากการเล่นหน้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการตัดทอนรูปภาพให้เหนือจริง มาเป็นองค์ประกอบแสดงแนวคิดหลักในภาพผลงาน

สรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการนำเสนอรูปแบบ แนวความคิด จากการศึกษาข้อมูล และ ประสบการณ์จริงที่ได้รับ จากสถานการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป จนนำไปสู่สภาวะการปรับตัว และเผชิญหน้า กับมลภาวะ เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้ จนเกิดเป็นที่มา แรงบันดาลใจ ในการ สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ผ่านทางผลงาน จิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ

ภาพผลงานโดยรวมมีความลงตัวในเรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา เทคนิค แนวความคิดที่ แสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน การนำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์ มี พัฒนาการเพิ่มมากขึ้นหากเปรียบเทียบกับภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์ การจัดวางองค์ประกอบของภาพ ที่เน้นจุดเด่นเป็นสำคัญ การวางโครงสร้างแสงและเงาที่มีความลงตัว ส่งผลให้ภาพผลงานดูลึก เป็นมิติ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเนื้อหาแนวความคิดที่ต้องการสื่อสาร ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็น อย่างมาก ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีความสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านเนื้อหาความคิดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มนุษย์ต้อง เผชิญหน้าและปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน อันเกิดจากการละเลย ธรรมชาติของมนุษย์ตามเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการ ผสมผสานแนวความคิดและเทคนิคผลงาน จิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน โดยการใช้พู่กันระบายสีน้ำมันลงบนผืนผ้าใบ แสดงออกการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะเหนือจริง (Surrealism) อ้างอิงมาจากพื้นฐานความ เป็นจริง ผสมผสานจินตนาการ ความคิด เพื่อฝัน ออกมาเป็นภาพผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในทัศนะส่วนตัวของ ข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อความรู้สึกนึกคิดให้ผู้ชมได้ตระหนักคิด ถึงคุณค่าชีวิตมากยิ่งขึ้น การนำเสนอผลงาน และการติดตั้งผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ นำเสนอในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ เพื่อเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์ ต้องการสื่อสารชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” สร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น นำเสนอภาพเหตุการณ์เหนือความจริง มีที่มา แนวความคิด และแรงบันดาลใจ จากความรู้สึก และการศึกษาข้อมูล เรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของมนุษย์ มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน จากความรู้สึก สะเทือนใจ หดหู่ รู้สึกไม่สบายใจ จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น การปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างยากลำบาก และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในปัจจุบัน อันเกิดจากความมั่งงาย และเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เมื่อมลภาวะต่างๆในสภาพแวดล้อมคุกคามมาสู่ข้าพเจ้า จึงทำให้เกิดความตระหนักตื่นรนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดในรูปแบบของการปรับตัวและเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดเรื่องราวแนวความคิด และความรู้สึก ผ่านกระบวนการทางผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ด้วยการร่างภาพ จัดวางองค์ประกอบ ค้นคว้า ศึกษาทดลอง เทคนิควิธีการเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวความคิดและพัฒนาต่อไป

สรุป

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์การแสดงออกแนวความคิด จินตนาการ ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) คือการแสดงออกความรู้สึก นึกคิด ที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า เป็นการแสดงออกที่ไม่มีหลักกฎเกณฑ์และเหตุผลในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึก ความฝันของข้าพเจ้าเอง โดยการตัดทอนและจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เหนือจากความเป็นจริง คือลักษณะของการจัดองค์ประกอบในภาพ กองขยะ และ ซากสัตว์ที่กองทับถมกัน รวมถึงภาพบรรยากาศที่เหนือจากความเป็นจริง ผลจากการศึกษาและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ โดยแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ จำนวน 4 ชิ้น ดังนี้ ชั้นที่ 1.ชื่อผลงาน “สุขในความคิด” (Happiness in Thought) ขนาด 140 x 90 ซม., ชั้นที่ 2.ชื่อผลงาน “สนองความสุข” (Response to Happiness) ขนาด 150 x 100 ซม., ชั้นที่ 3.ชื่อผลงาน “ห้วงของความสุข” (Moment of Happiness) ขนาด 160 x 110 ซม., ชั้นที่ 4ชื่อผลงาน “หลงใหลในความสุข” (Passionate in Happiness) ขนาด 140 x 90 ซม. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของมนุษย์ ในสภาวะสถานการณ์อันเลวร้าย ในหัวข้อ “ตัวตนของ

ข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม” และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล

1. การสร้างสรรค์ผลงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์

การสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาแนวความคิดของตนเองที่ได้คาดหวังไว้ ผ่านผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ได้สะท้อนเรื่องราวที่ต้องการแสดงออกมาในรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตน และยังสามารถนำเสนอ เผยแพร่ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความคิดและแรงบันดาลใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” อันเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดนี้ ระหว่างการสร้างสรรค้มักจะมีการค้นคว้าเนื้อหาและทดลองเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดอยู่เสมอ จึงมีอุปสรรคและปัญหาที่พบในผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “ ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” ทั้งหมด 4 ชิ้น มีดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “ สุขในความคิด / Happiness in Thought ”

ด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในรูปแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ผสมผสานความเหนือจริงที่เกิดจากจินตนาการ ความเพ้อฝัน เพื่อให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ที่แปลกตาออกไปจากความจริง การจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน จัดวางจุดเด่นไว้ตรงกลาง ที่เป็นรูปของผู้สร้างสรรค์ ใช้สีขาวของชุดที่สวมใส่ แทนความคิดที่บริสุทธิ์ สว่าง เด่น พุ่ง ออกมาท่ามกลางบรรยากาศที่มัวหมอง เพื่อให้จุดเด่น เกิดความน่าสนใจ และดึงดูดสายตาผู้ชมเป็นอันดับแรก รายละเอียดประกอบที่แสดงถึงเศษซากสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่กำลังสลายไป ด้วยการคุมโครงสร้างของสีที่เน้นไปทางมืด เพื่อให้องค์ประกอบของภาพนี้ เสริมให้จุดเด่นมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของสีและรูปแบบท่าทางการแสดงออกของจุดเด่นที่มีความลงตัวด้านรูปแบบ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการสร้างมิติของจุดเด่น จุดรอง ด้วยลำดับโครงสร้างของแสงและเงาให้ลดหลั่นลงไปตามลำดับความสำคัญขององค์ประกอบภาพ เพื่อให้ผลงานมีรูปแบบองค์ประกอบที่เหมาะสม ได้รับแรงบันดาลใจโทนสีจากศิลปิน Martin Wittfooth ในชื่อผลงาน “ The Devil’s Playground ” การเปรียบเทียบมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยการใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ ที่กำลังเผชิญกับสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยสีและบรรยากาศของภาพที่มัวหมอง เต็มไปด้วยหมอกควันพิษ ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่

ด้านเนื้อหา เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงภัยธรรมชาติที่กำลังคุกคามเข้ามาสู่ตัวผู้หญิงที่สวมใส่ชุดสีขาวที่แทนสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แทนตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ในลักษณะใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูขัดแย้งกับภาพบรรยากาศที่เป็นอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมอันโหดร้ายด้วยสีหน้าที่สดใสท่ามกลางสภาพบรรยากาศที่หมองหม่น ร่ายล้อมไปด้วยขยะ สิ่งปฏิกูล และซากสัตว์ที่กำลังสลายไป ทำให้เห็นถึงการเผชิญหน้าและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่เกิดขึ้นในโลกของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างมีความหวัง

ด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นภาพผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ชมผลงานรับรู้เข้าใจถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับโลกของมนุษย์ ด้วยภาพบรรยากาศอันหมองหม่น และเศษซากขยะ สิ่งปฏิกูล สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่กำลังสลายไป รับรู้ความรู้สึกของการเผชิญหน้าด้วยรอยยิ้มของผู้หญิงที่สวมใส่ชุดสีขาว ซึ่งเป็นสีที่แทนสัญลักษณ์ของความคิดอันบริสุทธิ์ การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดในแง่ดี เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปอย่างมีความหวัง แม้บริบทรอบข้างจะเลวร้ายก็ตาม

ผลงานชิ้นนี้เสมือนเป็นการเริ่มต้นกระบวนการ เทคนิคการจัดวางองค์ประกอบของภาพผลงาน มีการทดลอง แบบร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง เมื่อขยายผลงานตามขนาดจริงแล้วพบว่าการวางระยะองค์ประกอบของภาพยังขาดมิติความลึก ไม่มีระยะมิติที่ไกลออกไป รวมถึงการเก็บรายละเอียดของภาพ ที่ขาดการจัดลำดับความสำคัญ จนทำให้ภาพผลงานรู้สึกแข็งไม่เป็นธรรมชาติ

ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “ สนองความสุข / Response to happiness ”

ด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในรูปแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ผสมผสานความเหนือจริงที่เกิดจากจินตนาการ ความเพ้อฝัน เพื่อให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ที่แปลกตาออกไปจากความจริง องค์ประกอบของชิ้นงาน จัดวางจุดเด่นไว้ตรงกึ่งกลาง เป็นภาพของผู้สร้างสรรค์ที่กำลังมีความสุข ด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มอันสดใส ในชุดสีขาวที่แสดงให้เห็นถึงความคิด และจิตใจอันบริสุทธิ์ โดยการเน้นจุดเด่นด้วยการใช้สีที่สว่างที่สุด เก็บรายละเอียดให้คมชัด เพื่อดึงดูดสายตาผู้ชมเป็นอันดับแรก รองลงมาจากองค์ประกอบของรายละเอียดรอบข้างที่เป็นขยะ สิ่งปฏิกูลและซากสิ่งมีชีวิต ที่ไม่เน้นเก็บรายละเอียดมาก เน้นเป็นโทนสีน้ำตาลเพื่อไม่ให้เบียดเบียนใจมากกว่าจุดเด่น โดยรวมองค์ประกอบหนักไปทางด้านซ้ายมือ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าข้าพเจ้าในภาพที่ยื่นออกมานั้นสามารถถ่วงน้ำหนักมาทางด้านขวาได้อย่างลงตัว รวมถึงการหันหน้าของผู้หญิงที่เป็นจุดเด่นสำคัญมาทางด้านขวามือ ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีความสมดุล ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

ด้านเนื้อหาเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของการต่อสู้ด้วยรอยยิ้มที่สดใส และการได้สนองความสุขของตัวเอง โดยการมีสุนัขอันเป็นที่รักอยู่เคียงข้าง มองเห็นภาพแห่งความสุขที่

เกิดจากการสนองความสุขของตนเองด้วยสุนัขอันเป็นที่รัก ท่ามกลางบรรยากาศที่หมองหม่น รายล้อมไปด้วยขยะ สิ่งปฏิภูลและสิ่งมีชีวิตที่กำลังสลายไป มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบในผลงานศิลปิน Kevin Sloan ในภาพผลงาน “Beehive Fascinator” เป็นการสะท้อนเรื่องราวชีวิตที่เป็นจริงให้เห็นจริงโดยใช้สัตว์แทนมนุษย์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในสภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันถึงอนาคต

ด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นภาพผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในภาพผลงานออกมาได้อย่างชัดเจน ผู้ชมสามารถรับรู้ความรู้สึกของความสุขที่มีอยู่ ของผู้หญิงในภาพผลงานกับสุนัขอันเป็นที่รักของผู้หญิงในภาพที่กำลังสวมกอดไปพร้อมกับรอยยิ้ม ที่เต็มไปด้วยความอึดอ้อมใจ แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ด้วยแนวทางการคิดในแง่ดีและการตอบสนองความสุขของตนเองด้วยการอยู่และโอบกอดสิ่งที่รักได้อย่างน่าสนใจ โดยไม่เกรงกลัวกับภัยธรรมชาติที่กำลังมาเยือน

ผลงานชิ้นนี้ได้นำปัญหาจากชิ้นแรกมาแก้ไข ด้วยการปรับมิติมุมมองระยะใกล้ไกลให้ลึกขึ้น และการเก็บรายละเอียดของภาพที่เป็นองค์ประกอบสำคัญให้ชัด และเก็บรายละเอียดองค์ประกอบอื่นๆ เพียงเล็กน้อย ทำให้ภาพผลงานดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่เมื่อสร้างสรรค์ผลงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์ พบว่า มุมมองความกว้างของภาพผลงานแคบจนเกินไป ทำให้การพลิกระยะมิติไม่มากพอ รวมถึงการจัดวางแสงที่กระจายไปทั่วภาพ ทำให้การลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ ของจุดเด่นมีความสำคัญลดน้อยลง

ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ ห้วงของความสุข / Moment of Happiness ”

ด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในรูปแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ผสมผสานความเหนือจริงที่เกิดจากจินตนาการ ความเพ้อฝัน เพื่อให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ที่แปลกตาออกไปจากความจริง องค์ประกอบในชิ้นงานเน้นจุดเด่นอยู่ด้านขวามือ ยังคงแทนค่าชุดสีขาวที่สวมใส่ ด้วยใจและความคิดที่บริสุทธิ์ เน้นจัดโครงสร้างของแสงและเงา ลดหล่นตามลำดับความสำคัญในภาพ โดยการเน้นแสงไปที่ผู้หญิงซึ่งเป็นจุดเด่นในภาพ ทำให้จุดเด่นปะทะสายตาเป็นอันดับแรก ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีทั้งหมด 3 ระยะ โดยจัดวางจุดเด่นไว้ระยะกลางทางด้านขวามือ และถ่วงน้ำหนักด้วยต้นไม้ในระยะหน้ามุมบนด้านซ้าย เพื่อให้ภาพมีความสมดุล และระยะหลังสุดเป็นภาพของบรรยากาศหมอกควันที่ไกลออกไป โดยไม่ละทิ้งองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมาที่เป็นกองขยะ และซากสัตว์อันไร้วิญญาณ โดยการวางองค์ประกอบไว้ทุกระยะมิติ และคุมโครงสร้างของสีให้อยู่ในเงา เป็นโทนมืด เพื่อไม่แย่งจุดสนใจจากจุดเด่น ซึ่งทำให้ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีระยะมิติ สมจริงและมีความสมดุลทางด้านองค์ประกอบ เกิดความลงตัวและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ผู้สร้างสรรค์นำเสนอแนวความคิดอันแสนสุข แสนหวาน ชัดกับภาพบรรยากาศที่เศร้าหมองลักษณะที่

เหนือจริง สอดคล้องกับภาพผลงานศิลปิน ประทีป คชบัว ในภาพผลงานชื่อ “ สวยกว่าตัวจริง ” เป็นการนำเสนอแนวความคิดในจินตนาการที่อ้างอิงมาจากความเป็นจริง ที่ศิลปินได้เติมแต่งจินตนาการขึ้นมาสู่ผลงานภาพวาดจิตรกรรม ที่มีน้ำหนักโครงสร้างสี และแสงเงาที่ชัดเจน เน้นจุดเด่นที่สว่าง และลดทอนความเข้มอ่อนลงไป ตามลำดับความสำคัญ

ด้านเนื้อหา ภาพผลงานสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นถึงสภาพสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่กำลังคืบคลานเข้ามา เห็นได้จากกลุ่มควันที่เป็นมลพิษ เศษซากขยะสิ่งปฏิกูล และซากสัตว์อันไร้วิญญาณ ที่จัดวางไว้ที่องค์ประกอบของภาพเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาได้ชัดเจน ในภาพผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงห้วงเวลาของความสุข ที่เกิดจากการปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้อย่างลงตัว โดยการสร้างความคิด เพื่อฝัน ให้ผู้หญิงในภาพผลงานอยู่เหนือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น โดยการสร้างโลกความฝันขึ้นมาใหม่เกิดเป็นห้วงเวลาของความสุข ที่มีภาพบรรยากาศ และองค์ประกอบที่สวยงามซ่อนเร้นอยู่ในภาพ

ด้านอารมณ์ความรู้สึก ภาพผลงานสร้างสรรค์แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและลงตัว ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก ห้วงของความสุขที่แสนหวานจากภาพความคิดเพื่อฝันของผู้หญิงในภาพผลงานด้วยใบหน้าที่มีความสุขกำลังหยอกล้ออยู่กับสุนัขอันเป็นที่รักของผู้หญิงในภาพผลงาน รวมถึงองค์ประกอบภาพที่เป็นตุ๊กตา ลูกโป่งสี บอลลูก ที่เป็นสัญลักษณ์บอกเล่าถึงความฝันอันแสนหวาน เป็นความฝันที่ซ่อนอยู่กับความเป็นจริงอันโหดร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้อย่างลงตัว

ผลงานชิ้นนี้ได้นำปัญหาจากผลงานชิ้นที่ 2 มาแก้ไข โดยการเปลี่ยนรูปแบบการวางเฟรมผ้าใบเป็นแนวนอน ทำให้ภาพดูมีระยะมุมมองที่กว้างและมีมิติมากขึ้น และการจัดวางแสงที่เป็นองค์ประกอบจุดเด่นสำคัญ ลดเพิ่ม ความเข้มอ่อน ตามลำดับความสำคัญในองค์ประกอบของภาพ ทำให้เกิดมิติมุมมองใหม่ ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “ หลงใหลในความสุข / Passionate in Happiness ”

ด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในรูปแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ผสมผสานความเหนือจริงที่เกิดจากจินตนาการ ความเพ้อฝัน เพื่อให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ที่แปลกตาออกไปจากความจริง ในผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ลองหามุมมองใหม่ขององค์ประกอบภาพที่นำมาใช้ โดยมีลักษณะการนำเสนอพื้นที่จากภายในสู่ภายนอก ที่ใช้หลักทัศนียภาพที่เห็นด้วยตาจริง โดยวางองค์ประกอบรูปร่างของผู้หญิงที่เป็นจุดเด่นอยู่ด้านซ้ายมือ ลวงด้วยจุดรวมสายตา และการจัดวางโครงสร้างของแสงและเงา ให้ความรู้สึกเหมือนวางองค์ประกอบจุดเด่นไว้ที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งทำให้ภาพผลงานเกิดความกลมกลืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใช้ชุดสีขาวแทนค่าของความบริสุทธิ์เช่นเคย ในโทนภาพบรรยากาศที่หมองหม่น สีโทนน้ำตาลไปถึงดำ ทำให้จุดเด่นพุ่งเข้ามาปะทะสายตา

ผู้ชมมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานของศิลปิน จักรพันธ์ โปษยกฤต ภาพผลงานชื่อ “ ดวงตานันทขว้าง / Duangta Nantakwang ” ในรูปแบบภายในสู่ภายนอก เน้นภาพบรรยากาศโดยรวมเป็นโทนสีชมพูอมม่วง โดยการเน้นจุดเด่นไปที่สีของเสื้อของผู้หญิงในผลงาน เป็นสีดำ เพื่อให้ภาพพุ่งชัดเจนออกมาจากภาพบรรยากาศโดยรวม

ด้านเนื้อหา ภาพผลงานสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาสู่ตัวผู้หญิงในภาพ ขัดกับท่าทางการแสดงออกที่ดูเคลื่อนไหวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เกิดจากการปรับตัวและความคิดเข้าสู่วังค์ความหลงใหลในความสุข ที่เกิดจากความคิดเพื่อฝันของผู้หญิงในภาพผลงาน เป็นเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองความคิดความฝันไปในทางที่ดี หลอมรวมจนเกิดความหลงใหล ในความคิดที่สร้างความสุขอันแสนหวานซ้อนกับภาพสภาวะแวดล้อมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างลงตัว

ด้านอารมณ์ความรู้สึก ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ด้วยลักษณะท่าทางที่เคลื่อนไหวบ่งบอกถึงความหลงใหลในความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวได้อย่างชัดเจน ในท่ามกลางภาพบรรยากาศที่หมองหม่น เต็มไปด้วยขยะ สิ่งปฏิกูล และซากสัตว์อันไร้วิญญาณ

ผลงานชิ้นนี้เป็นมุมมองที่แปลกตาไปจากภาพผลงานก่อน ทั้ง 3 ชิ้น ที่ผ่านมา จึงสร้างความท้าทายให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์มากขึ้น เป็นการจัดรูปแบบองค์ประกอบภายในสู่ภายนอก ที่ใช้มุมมองทัศนียภาพที่เห็นด้วยตาจริง (Perspective) ในรูปแบบแนวคิดที่ออกมาจากจินตนาการของศิลปินผู้สร้างสรรค์

2. การพัฒนาทางด้านรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา

ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ในทางเนื้อหา ด้าน มนุษย์กับธรรมชาติ องค์ประกอบ เทคนิค ที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิด ในผลงานชุด “ ตัวตนของข้าพเจ้า : การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” อิทธิพลผลงานศิลปกรรมของศิลปินสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง(Surrealism) ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้

ศิลปิน มาร์ติน วิทฟูท (Martin Wittfooth) นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวจากความรู้สึกของความเสื่อมถอย ทрудโทรมของโลก ที่มีมุมมอง อ้างอิงจากความเป็นจริง แสดงให้เห็นร่องรอยของการทำลายล้างด้วย หมอกควันเต็มท้องฟ้า และขยะที่กระจายตัวอยู่บนพื้น ผสมผสานความคิดด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ที่ถ่ายทอดความเสื่อมถอย ทрудโทรมของโลกออกมา ได้อย่างชัดเจน รวมถึงทักษะการแสดงออกของศิลปิน ที่มีการเก็บรายละเอียดคมชัด และกลมกลืนเสมือนจริง การจัดน้ำหนักแสงเงาที่

เน้นจุดเด่นเป็นสำคัญ ภาพบรรยากาศที่สะท้อนอารมณ์ แต่มีความสวยงามซ่อนเร้นอยู่ในภาพชวนให้หลงใหล จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความลงตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้าพเจ้าได้นำแนวคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมถอยลงไปของศิลปิน มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า การใช้วัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมโทรม ขยะ สิ่งปฏิญูล เศษซากธรรมชาติและซากสิ่งมีชีวิต รวมถึงการนำเทคนิคทางด้านการแสดงออกของศิลปินมาใช้ในผลงาน การเก็บรายละเอียดให้ภาพผลงานดูเสมือนจริงคมชัดในทุกรายละเอียดของจุดเด่น การจัดโครงสร้างของสี และแสงเงาที่มีความลงตัวโดยการเน้นจุดเด่นเป็นสำคัญ รวมถึงบรรยากาศในภาพที่สะท้อนอารมณ์ ในภาพผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่า “ The Devil’s Playground ” จึงทำให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความลงตัวทางด้านแนวความคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากนั้นทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดในการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาทต่อสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เกิดความรักและห่วงหาอาวรณ์ชีวิตและรู้จักคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ศิลปิน เควิน วอร์เรน สโลน (Kevin Sloan) การแสดงออกของศิลปินอย่างตรงไปตรงมา นำเสนอเรื่องราวของโลกในธรรมชาติและสิ่งที่มีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยการวาดภาพที่เหมือนจริง โดยการจัดรวมองค์ประกอบใหม่ให้เหมือนจริง ผสมผสานแนวความคิดด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ ข้าพเจ้าได้นำรูปแบบของการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายในภาพผลงานของศิลปินมาใช้ เพื่อชวนให้ผู้คนตั้งข้อสงสัยในภาพผลงาน เช่นสัญลักษณ์การเผชิญหน้าด้วยท่าทางและใบหน้าที่มีรอยยิ้มอันสดใส ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่หมองหม่น ซึ่งทำให้ผลงานของข้าพเจ้าเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบผลงานใหม่ให้เหมือนจากความเป็นจริง และการนำทักษะการแสดงออกของศิลปิน ที่เน้นเก็บรายละเอียดภาพให้คมชัดเสมือนจริงมาใช้ในผลงานของข้าพเจ้า การสร้างสรรค์โทนภาพบรรยากาศไปในทิศทางเดียวกันของศิลปินมาใช้เพื่อให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความกลมกลืน และเกิดความลงตัวมากยิ่งขึ้น ในภาพผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่า “ Beehive Fascinator ” นอกจากนี้ผลงานของศิลปินให้แนวคิดแก่ข้าพเจ้าจากข้อความว่า “ชีวิตอันไร้ประโยชน์ เมื่อไม่ค้นพบกับความสุข” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันจนค้นพบกับความสุขที่แท้จริงนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้า

ศิลปิน ประทีป คชบัว (Prateep Kochabua) แสดงออกจินตนาการสู่ผลงานที่ผสมผสานกับรากฐานวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ผลงานด้วยความละเอียดประณีต ปะทะอารมณ์และสายตาผู้ชมได้อย่างเข้มข้น ในภาพผลงานแอบแฝงไปด้วยปรัชญาในชีวิตของมนุษย์ ศิลปินถ่ายทอดผลงานจากจินตนาการที่มีรากฐานมาจากเรื่องราวที่ศิลปินได้พบเจอ ทั้งจากในโลกของความจริง และในโลกของความฝัน ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาด้วยทักษะที่มีความชำนาญการ ด้วยท่อนสีที่มีเอกลักษณ์ และลักษณะของแสงเงาที่เข้มสุดถึงอ่อนสุด ภาพมีมิติเหมือนจริงส่งผลทำให้ภาพผลงานมี

ความวิจิตรตระการตา ข้าพเจ้าประทับใจในภาพผลงานที่มีชื่อว่า “ สวยกว่าตัวจริง ” ข้าพเจ้านำรูปแบบทักษะและกระบวนการความคิดวิธีการสร้างสรรค์ภาพผลงานของศิลปินมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอผสมผสานจินตนาการ ตามแนวทางของศิลปิน มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานอยู่บนพื้นฐานที่อ้างอิงจากความเป็นจริง ผสมผสานจินตนาการในรูปแบบผลงานที่เหนือจริง รวมถึงการนำโครงสร้างสีที่เน้นจุดเด่นเป็นแสงสว่างสุดมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงทำให้ผลงานของข้าพเจ้ามีจุดเด่นที่น่าสนใจ และสะดุดสายตาผู้ชมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้ายังได้แง่คิดในการใช้ชีวิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์ภาพเหตุการณ์ที่เสียดสีกับความเป็นจริงในชีวิตมนุษย์ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ ทำให้การใช้ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความพอดี ของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

ศิลปิน จักรพันธ์ โปษยกฤต (Chakrabhand Posayakrit) แสดงออกผลงานภาพวาดที่มีความอ่อนช้อย งดงาม เป็นเอกลักษณ์ ภาพวาดเหมือนของบุคคลจริง ที่ศิลปินสามารถแสดงบุคลิก ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นของภาพวาดผลงานของศิลปิน จะดูสะอาด ผิวพรรณของบุคคลในภาพดูเปล่งปลั่ง ดูมีชีวิตชีวา ที่สวยงามกว่าแบบบุคคลจริง ลักษณะการจัดองค์ประกอบที่เน้นจุดเด่นด้วยสีและแสงเงาในภาพ การใช้โทนบรรยากาศในภาพในทิศทางเดียวกัน การแสดงออกถึงบุคลิก อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในภาพที่ชัดเจน สามารถให้ความรู้สึกที่ผู้ชมสามารถสัมผัสชีวิตและจิตวิญญาณในภาพวาดที่ศิลปินสื่อออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในภาพผลงานที่มีชื่อว่า “ ดวงตานันทขว้าง / Duangta Nantakwang ” ข้าพเจ้าได้นำลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบุคคลของศิลปินมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ทำให้ภาพผลงานของข้าพเจ้าดูมีชีวิตและจิตวิญญาณความรู้สึก ของบุคคลในภาพที่ต้องการสื่อถึงความรู้สึกของความสุขออกมาเหมือนมีชีวิตจริง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้เทคนิคการเน้นแสงและคุมโทนบรรยากาศของภาพไปในโทนสีเดียวกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาผลงานของศิลปินทำให้ข้าพเจ้าเห็นความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากการแสวงหาความรู้ และความสนใจของตัวศิลปินเอง นอกจากแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยังสามารถทำให้ข้าพเจ้าได้แง่คิดในการทำงาน ความมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ตนเองรัก และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆรอบด้านให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

3. การแสดงออกโดยแนวทางศิลปะเหนือจริง (Surrealism)

จากเรื่องราวสถานการณ์อันเลวร้าย ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่สภาวะการปรับตัว เพื่อความอยู่รอด สอดคล้องกันกับ การต่อสู้ ต้านรน และ “ การเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปอย่างมีความสุข ถ่ายทอดผลงานในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพวาดทัศนศิลป์ 2 มิติ ทั้งหมด 4 ชิ้น เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ นำเสนอด้วยการติดตั้งแขวนยึดติดกับผนัง

ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) หมายถึง รูปแบบการสร้างสรรคผลงานที่เหนือจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ เป็นศิลปะที่มาจากความฝัน หรือจิตใต้สำนึกที่เก็บกดไว้ หรืออาจจะไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ เป็นการแสดงออกที่ไม่มีหลักกฎเกณฑ์และเหตุผลในการสร้างสรรค์ จำต้องอาศัยจินตนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และเกิดความน่าสนใจ สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมาได้ จากเรื่องราวที่ได้จากการศึกษาข้อมูลและประสบการณ์จริงที่ได้รับผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด จนนำมาสู่แรงบันดาลใจ ถ่ายทอดแนวความคิด เทคนิค วิธีการ สู่ผลงานชุด “ ตัวตนของข้าพเจ้า : กับการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม ” นี้ ศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมา

ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป

1. จากการนำเสนอแนวความคิด ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เมื่อสถานการณ์สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไป ประกอบเข้าด้วยกันกับจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาจนเกิดความงามทางทัศนศิลป์ ในรูปแบบการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม เนื้อหาเรื่องราว ที่นำมาสะท้อน กระตุ้นแนวความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ เกิดความตระหนักคิดถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น

2. ข้อมูลที่ได้ศึกษา และกระบวนการสร้างสรรค์จากวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สามารถนำไปศึกษา ปรับปรุงต่อยอด กับรูปแบบ ให้เหมาะสมตามที่ต้องการ เพื่อให้ผลงานมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องค้นคว้าเนื้อหาเรื่องราวใหม่ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น

3. สามารถนำเนื้อหาไปทดลองกับเทคนิครูปแบบอื่นๆ เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายและบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง

ฐิติพร จิตรวัฒน์ตระกูล, “ศิลปะลัทธิเหนือจริง(SURREALISM),”(ออนไลน์)

<https://human.yru.ac.th/innodesign/page/22>[ACCESSED: 4 มิถุนายน 2560].

สาเหตุของมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. (ออนไลน์) <http://www.eledu.ssru.ac.th/>

สุนิตตา กลิ่นหอม,“มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม”./<https://sites.google.com/site/kaemnitta/>.

[ACCESED : 5 มกราคม 2557].

นายสันทัต สมชีวีตา, “ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”/(ออนไลน์)

<https://www.saranukromthai.or.th/>.[ACCESSEC : 2539]

พงศกร คำมูล,“ปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”/(ออนไลน์)

[https://sites.google.com/site/judnukeiei/payha-khxng-thrrmchati-laea-sing-](https://sites.google.com/site/judnukeiei/payha-khxng-thrrmchati-laea-sing-waedlxm)

[waedlxm](https://sites.google.com/site/judnukeiei/payha-khxng-thrrmchati-laea-sing-waedlxm)[ACCESSED : 23 สิงหาคม 2556]

ฐิติพร จิตรวัฒน์ตระกูล,“ศิลปะลัทธิเหนือจริง(SURREALISM)”/(ออนไลน์)

[https://human.yru.ac.th/innodesign/\(Surrealism\).html](https://human.yru.ac.th/innodesign/(Surrealism).html).[ACCESSED : 24 มิถุนายน 2560].

ณัฐธิดา แทนทต และคณะ,“ความหมายขององค์ประกอบศิลป์”(ออนไลน์)

<https://sites.google.com/site/xngkhprkxbsilp22042101/home/>.[ACCESSED : 17 กุมภาพันธ์

2559].

จิตรกรรมสีน้ำมัน, “โลกแห่งจิตรกรรม” (ออนไลน์)

<http://www.paintingsworld.krusudruadee.com/untitled14.html> /.[ACCESSED : 10

พฤษภาคม 2564].

ประทีป คชบัว, “Artist in real Life : อดตาของศิลปะเหนือจริง”(ออนไลน์)

<https://www.mixmagazine.in.th/>.[ACCESSED : 28 กุมภาพันธ์ 2562]

โปษยกฤต,“จักรพันธ์ุ โปษยกฤต”/(ออนไลน์) <https://th.m.wikipedia.org/wiki/>.[ACCESSED : 5

กุมภาพันธ์ 2564].

ภาษาอังกฤษ

Wittfooth,<https://www.martinwittfooth.com/>[Online]. [ACCESSED: 2009-2021]

Sloan,<https://www.kevinsloan.com/new-work/>,[Online].[ACCESSED : 2010-2020]

Kevin, Sloan. "Portfolios." <https://www.kevinsloan.com>,

<https://www.kevinsloan.com/portfolios-2013/>.

Sloan, Kevin. In <https://www.kevinsloan.com/new-work>, 2010-2020.

Wittfooth, Martin. In <https://www.martinwittfooth.com/>, 2009-2021.

คชบัว, ประทีป. In <https://www.mixmagazine.in.th/00003674>, 2019.

ดาลี. In <https://sites.google.com/site/profilebearwanwisa/bu-lkhl-thi-chun-chxb/10-sal-ba-do-da-li-salvador-dali>, 1904-1989.

โปษยกฤต, จักรพันธุ์. In https://th.m.wikipedia.org/wiki/จักรพันธุ์_โปษยกฤต.

มิโร, โจอัน. In <https://sites.google.com/site/cultofarttt/10-laththi-sexr-reiylli-sm-surrealism>, 1893-1983.

แอรันส์, แมกซ์. In

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A A%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A A%E0%B8%97%E0%B9%8C, 1891-1976.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ศิริกาญจน์ สุภอรรถกุล
วัน เดือน ปี เกิด	7 เมษายน 2538
วุฒิการศึกษา	พ.ศ. 2556 -โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พ.ศ. 2560 -ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2562 -ปริญญามหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	70 ม. 9 ต. ลาดชิด อ. ฝักไถ่ จ. พระนครศรีอยุธยา
ผลงานตีพิมพ์	พ.ศ. 2559 -นิทรรศการศิลปะ ART EXHIBITION โครงการเขียนรูป ทิวทัศน์ ณ หอศิลป์สวนสุนันทา พ.ศ. 2559 -นิทรรศการศิลปะ ART EXHIBITION ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป์สวนสุนันทา พ.ศ. 2560 -นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2017 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 10 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ พ.ศ. 2561 -นิทรรศการ ART EXHIBITION สุนันทา “ศิลป์ จิตรกรรม คืบความสุขให้คนศิลป์” พ.ศ. 2564 -นิทรรศการ ART EXHIBITION เพลิน “เมื่อศิลปะ หยอกเอน รู้สึกเปล็ดเปล็นทุกครา” ณ หอศิลป์จามจุรี
รางวัลที่ได้รับ	พ.ศ. 2557 -ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) พ.ศ. 2557 -ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557(กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม) พ.ศ. 2557 -ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมค่ายพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับชุมชนกรุงไทยอาสา (รร.คูคาพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น)

- พ.ศ. 2560 -ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพ
(โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์)
- พ.ศ. 2561 -ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
- พ.ศ. 2561 -ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการการประกวดวาดภาพ
ระบายสี “วิทยาศาสตร์ 4.0”
- พ.ศ. 2561 -เข้าร่วมสัมมนาเวิร์คช็อป สานทัศนศิลป์ “เพลินศิลป์ ถิ่น
นาวิ” ณ ชลบุรี

