

การถูกครอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย

โดย
นายพลวัฒน์ สามิติ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การถูกรอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

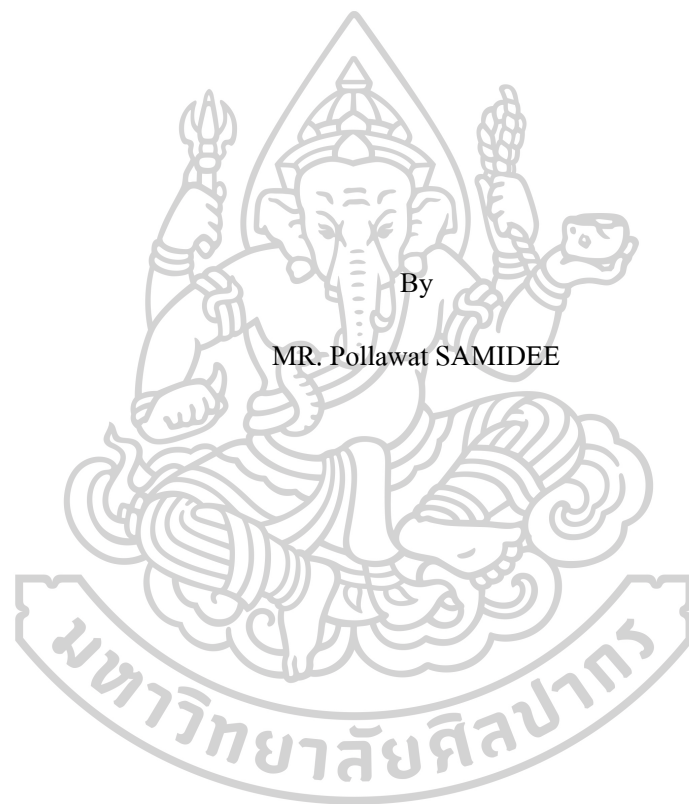
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

IDENTITY IS DOMINATED BY THE CONTEMPORARY SOCIAL ORDER

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts Visual Arts
Academic Year 2024
Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	การถูกครอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย
โดย	นายพลวัฒน์ สามิติ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

(ศาสตราจารย์ ทินกร กายรสสุวรรณ)	คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์
พิจารณาเห็นชอบ โดย	
(รองศาสตราจารย์ นาวัน เบียดกลาง)	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี)	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี)	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ)	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

660120045 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2

คำสำคัญ : การครอบงำ, โครงสร้างทางสังคม, ร่วมสมัย

นาย พลวัฒน์ สามีติ: การถูกครอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ธณฤกษ์ ทิพย์วารี

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การถูกครอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการ สืบค้น ตรวจสอบ ตั้งคำถามถึงการถูกครอบงำมนุษย์ ใน 3 โครงสร้างหลักของสังคม
อันได้แก่ โครงสร้างระบบทุนนิยม โครงสร้างศาสนา โครงสร้างการเมือง วิทยานิพนธ์เล่มนี้เริ่มจาก
ทบทวน ทฤษฎีอำนาจของวัตลู ของท่านพุทธทาสภิกขุ อำนาจของ มิเชล ฟูโกต์ อำนาจ ของเฟรดริช
วิลเฮลม นิตเช่ การครอบงำ ของอัลธูแซร์ รวมไปถึงทบทวนผลงานจิตรกรรม นที่ อุดอุทธี Kazuhiro
Hori เยี่ย หมั่นจวิน เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา สรุปนำไปสู่การ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรม 2 มิติ

การนำโครงสร้างการครอบงำจากเนื้อหาทางสังคมเป็นสาระสำคัญในการสร้างสรรค์ โดย
มีแนวคิด “เมื่อมนุษย์นิยมความสมบูรณ์แบบแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน” ฉะนั้นมนุษย์ต้องค้นหา
หาสิ่งที่ดีที่สุดแก่ตนเอง แต่บางครั้งการที่เราแสวงหาความสมบูรณ์แบบแก่ตนเองนั้น มนุษย์เราอาจ
ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสิ่งที่มนุษย์นิยามว่า “สมบูรณ์แบบ” ก็เป็นไปได้

หลักการออกแบบองค์ประกอบของผลงานจะอ้างอิงจาก 3 โครงสร้างหลักของสังคม เช่น
ใช้แนวคิดของ ต้นไม้กริผล(ศาสนา)มาเป็น โครงสร้างขององค์ประกอบ หรือใช้ แผลงวงจรร
อิเล็กทรอนิกส์(ทุนนิยม)องค์ประกอบและสัญลักษณ์ในผลงาน การสร้างสรรค์ในครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ รูปแบบเหมือนจริงผสมกับแบบเหนือจริง เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จริงในสังคม ผลที่ได้คือผลงานจิตรกรรม ชวนให้เห็นภาพ"ระบบ" ระเบียบที่ชัดเจนและคลุมเครือ
ในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม สืบค้น ตรวจสอบ เรียนรู้ทำความเข้าใจ
ระบบโครงสร้างของสังคมที่ครอบงำเราอยู่ที่ในสังคมปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา

660120045 : Major Visual Arts

Keyword : Dominated, Social Structure, Contemporary

MR. Pollawat SAMIDEE : Identity is Dominated by the Contemporary Social Order

Thesis advisor : Associate Professor Thanarit Thaipwaree

The thesis on “Identity is Dominated by the Contemporary Social Order” aims to explore, examine, and question the domination of humans in the three main structures of society, namely the capitalist system, the religious structure, and the political structure. This thesis begins with a review of Buddhadasa Bhikkhu’s Theory of Material Power, Michel Foucault’s Power, Friedrich Wilhelm Nietzsche’s Power, and Althusser’s Dominance, as well as a review of the paintings of Natee Utarit, Kazuhiro Hori, and Yue MinJun, in order to analyze and synthesize data on form and content, leading to the creation of 2D

The use of social content as the essence of the creation, with the concept of "when humans define perfection differently in each era", therefore humans must struggle to find the best for themselves. But sometimes when we seek perfection for ourselves, humans may fall under the influence of what humans define as "perfect".

The design principles of the composition of the work will refer to the 3 main structures of society, such as using the concept of the Makri fruit tree (religion) as the structure of the composition or using the electronic circuit board (capitalism). Elements and symbols in the work In this creation, I used oil painting techniques on canvas, realistic and surreal styles to present stories that actually happened in society. The result is a painting that invites us to see a clear and ambiguous system and order at the same time. This is to stimulate questions, explore, examine, learn and understand the social structure that dominates us in the present society in a straightforward manner.

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษานี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมปัจจุบัน แต่ทว่ากว่าจะเป็นบัณฑิตได้นั้นต้องเกิดจากความเพียรพยายามของตัวข้าพเจ้าเองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือแรงสนับสนุน เรื่องทุนการศึกษา กำลังใจ แรงผลักดันที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าไม่มีท่านเหล่านี้ อาจไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ได้ ข้าพเจ้าจะขอกล่าวขอบพระคุณดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดตัวข้าพเจ้า ขอบพระคุณครอบครัว และคณาจารย์ผู้บริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านทุกคน ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธณูญักษ์ ทิพย์วาริ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาจิตรกรรม ในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ รวมทั้งคอยให้คำปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน คอยชี้แนะ ปรับแก้ เพื่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา คิดวิเคราะห์ จนกระทั่งเกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่างานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่มาศึกษาต่อไม่มากก็น้อย

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่าน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ทุกๆท่าน ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่คอยดูแลประสานงานและมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาและทุนสนับสนุนในการทำศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต(ปริญญาตรี)ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทำให้ตัวข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อและสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้จนสำเร็จ

พลวัฒน์ สามีดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตการศึกษา.....	2
ขั้นตอนของการศึกษา.....	3
เวลาที่ใช้ในการวิทยานิพนธ์.....	3
วิธีการศึกษา.....	3
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม.....	5
อิทธิพลด้านคำสอนทางพุทธศาสนา.....	5
อิทธิพลมานุษยวิทยาและการเมือง.....	7
อำนาจการควบคุมตัวเอง.....	9
การถูกรอบงำทางอุดมการณ์: การผลิตซ้ำของความสัมพันธ์การผลิต.....	9

การสลักเรือนร่าง (Crafting Bodies) ฟูโกต์กับสังคมวิทยาร่างกาย	10
งาน งาน งาน และองค์ประชนแห่งความสำเร็จ	11
อิทธิพลทางด้านศิลปกรรม	14
สรุปทฤษฎีและตัวอย่างงานศิลป์	24
บทที่ 3	26
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์	26
วิธีการสร้างสรรค์	26
ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์	26
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์	27
รูปทรงและสัญลักษณ์ที่สำคัญภายในผลงาน	28
ภาพขั้นตอนการทำงาน	30
สรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์งาน	35
บทที่ 4	36
การดำเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	36
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1	36
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2	46
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3	54
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	63
บทที่ 5	76
สรุปผลงานสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ	76
รายการอ้างอิง	78
ประวัติผู้เขียน	80

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ศิลปิน/งานศิลปะ/ ลักษณะแนวคิด.....22

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 ภาพแบร์บริคที่ชื่อว่า Bearbrick Flower Bomber 1000%.....	13
ภาพที่ 2 นที อุตฤทธิ Nescientia, 2557.สีน้ำมันบนผ้าใบ, 290 x 387 เซนติเมตร.....	15
ภาพที่ 3 นที อุตฤทธิ When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? 2557. 15	
ภาพที่ 4 Kazuhiro Hori , Sanctuary, 2559, สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 162x120 เซนติเมตร	18
ภาพที่ 5 Kazuhiro Hori , Relief , 2560, สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 197x162 เซนติเมตร	19
ภาพที่ 6 ยีเย หมิ่นจวิน, Execution, พ.ศ.2538, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 150 × 300 เซนติเมตร	20
ภาพที่ 7 ยีเย หมิ่นจวิน, Gweong Gweong, พ.ศ.2536, สีน้ำมันบนผ้าใบ 180x250 เซนติเมตร	21
ภาพที่ 8 ภาพขั้นตอนการทำงาน	30
ภาพที่ 9 ภาพขั้นตอนการทำงาน	31
ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนการทำงาน	32
ภาพที่ 11 ภาพขั้นตอนการทำงาน	33
ภาพที่ 12 ภาพขั้นตอนการทำงาน	34
ภาพที่ 13 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1	37
ภาพที่ 14 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 2	39
ภาพที่ 15 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 3	40
ภาพที่ 16 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 4	41
ภาพที่ 17 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 5	43
ภาพที่ 18 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 6	44
ภาพที่ 19 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 1	46
ภาพที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 2	48
ภาพที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 3	50

ภาพที่ 22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 452

ภาพที่ 23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 154

ภาพที่ 24 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 256

ภาพที่ 25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 357

ภาพที่ 26 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 459

ภาพที่ 27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 561

ภาพที่ 28 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 164

ภาพที่ 29 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 266

ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 368

ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 470

ภาพที่ 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 572

ภาพที่ 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 674

บทที่ 1

บทนำ

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันมีกรอบ กฎเกณฑ์หรือสิ่งที่คนในสังคมนั้นๆ เห็นร่วมกัน เป็นส่วนใหญ่ ปฏิบัติและเห็นชอบเห็นว่าดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว มีชื่อเสียงเกียรติยศหรือมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ หากใครมีไว้ในครอบครองถือเป็นสิ่งสำคัญตามที่สังคมกำหนด นี่คือตัวอย่างของกรอบที่กำหนดโดยสังคม เป็นมาตรฐานของชีวิตมนุษย์ ข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในผู้ตกอยู่ภายใต้ระบบกฎเกณฑ์ความคาดหวังของสังคม สิ่งเร้าจากปัจจัยภายนอกจากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียต่างๆที่กระตุ้นให้ เร่งเร้าให้ข้าพเจ้าต้องรีบเร่ง หากความสำเร็จ ตามแบบที่สังคมต้องการ

ในมุมมองนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งสำคัญในการชี้นำหรือตีกรอบวิถีชีวิตรวมถึงการดำเนินชีวิต ตามมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่เห็นดีงามและถูกต้อง ยัดเยียดไปในทางเดียวกันหมด โดยปฏิบัติกันซ้ำๆ เดิม ๆ ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาซึ่งการตั้งคำถามและข้อสังเกต ว่ามนุษย์เราถูกรอบงำ ความเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาและทุกลมหายใจหรือไม่

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การสร้างสรรคีวิตยานิพนธ์เกิดจากการสังเกตโครงสร้างหลักของสังคม อันได้แก่ โครงสร้างศาสนา โครงสร้างการเมือง โครงสร้างระบบทุน เป็นปัจจัยในการชี้นำทั้งวิถีคิดและจิตใจ ตามกฎเกณฑ์ในชีวิตของมนุษย์และเมื่อ 3 โครงสร้างหลักของสังคม เดินตามระบบแบบแผน อยู่ในรูปแบบขององค์ความรู้และดำเนิน ไปพร้อมกับชีวิตของมนุษย์และเข้าครอบงำการใช้ชีวิตแบบเสียบเขียบแบบเนียน โดย “ไม่รู้ตัว” จึงก่อให้เกิด “อำนาจในการครอบงำมนุษย์” หรือมนุษย์ตกอยู่ภายใต้การถูกรอบงำของสังคมและใช้ไปในทางด้านการดำเนินชีวิตในสังคม

แนวความคิด

“เมื่อมนุษย์นิยมความสมบูรณ์แบบแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน”

เราเรียนรู้ เข้าใจ ระบบการทำงานของอำนาจ และรู้เท่าทันของอำนาจ ซึ่งอย่ามัวไปจับผิดหรือมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย หากควรดูผลของการใช้อำนาจด้วย จะเห็นจากข้อมูลแล้วว่า อำนาจ ชีวะเป็นการสร้างความรู้ – ความจริง ขึ้นมา เช่น เราไม่ปฏิเสธความมั่งคั่ง(บริ โภคนิยม) พร้อมยอมรับเป้าหมายของเศรษฐกิจของสังคม ซึ่งเราก็สามารถหาความรู้และพยายามทำความเข้าใจและรู้เท่าทันการสร้างโครงสร้างของอำนาจได้ เพื่อปรับตัวของเรา และอยู่ภายใต้กรอบของอำนาจและการถูกรอบงำ

ความเป็นตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย โดยการรู้เท่าทัน พร้อมทั้งเลือกรับและปรับใช้อำนาจ หรือการครอบงำที่มีผลดีต่อตัวเราและสังคมได้ เพราะอำนาจก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อยหากใช้ไปในทิศทางที่ดี

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. การศึกษาเรียนรู้ค่านิยมของวัฒนธรรมแบบของแต่ละยุคสมัยสังคมและวัฒนธรรม
2. ศึกษา อำนาจ และความรู้ เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของ อำนาจ กับ ความรู้ และ นำมาซึ่ง ความรู้เท่าทัน ของคำว่า “อำนาจ” ในสังคมปัจจุบัน
3. ศึกษาพฤติกรรม ในสังคมไทย ที่เป็นสิ่งครอบงำคนไทย เช่น การเมือง ศาสนา บริโภคนิยม
4. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงผสมกับจิตรกรรมแบบเหนือจริง โดยใช้กลไกของ ภาพแทนรูปสัญลักษณ์และความหมายสัญลักษณ์ผ่านมุมมองของข้าพเจ้า

สมมุติฐานของการศึกษา

สมมุติฐานด้านแนวคิด ข้าพเจ้าใช้วิธีคิดในลักษณะการย่อสัดส่วน ขยายสัดส่วน และการซ้ำของรูปทรง ที่เพื่อทำลายความคุ้นชินที่เรารับรู้ของมนุษย์ นำมาซึ่งการครุ่นคิดและตั้งคำถาม สังเกต รู้เท่าทัน หรือปลดแอก ตัวเอง จากการถูกครอบงำของสังคมได้หรือไม่

สมมุติฐานด้านรูปแบบ ข้าพเจ้านำรูปแบบแนวเหมือนจริง(Realism)ตามที่เราเห็น ผสมกับ ศิลปะแนวเหนือจริง(Surrealism)แบบเฟอฝัน เพื่อให้เกิดการครุ่นคิดและพิจารณา กับสิ่งแอบแฝงใน รูปสัญลักษณ์ ได้หรือไม่

สมมุติฐานด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ สีน้ำมันผสมวาดเส้น และพยายาม สร้างเทคนิคการเขียนสีน้ำมันที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร ได้ มากน้อยเพียงใด

ขอบเขตการศึกษา

1. ศึกษาโครงสร้างวัฒนธรรมสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
2. การศึกษาเรียนรู้ค่านิยมของวัฒนธรรมแบบของแต่ละยุคสมัยของสังคมและวัฒนธรรม
3. ศึกษา ความหมายของ“อำนาจ”ช่วงก่อนโครงสร้างนิยม และหลังโครงสร้างนิยม โดยผ่านทัศนคติ ของ มิเชล ฟูโกต์(Michel Foucault)
4. ศึกษาความหมายของการ ครอบงำพฤติกรรม และความรู้ ในสังคมไทย

5.ศึกษาระบบการทำงานของรูปสัญลักษณ์ ความหมายสัญลักษณ์ ของ แฟร์ดีนันด เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure)

6.ศึกษารูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริงผสมกับศิลปะเหนือจริง เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนของการศึกษา

1.ศึกษา ความหมายของอำนาจและ ชีวะอำนาจ ในมุมมอง ของฟูโกต์

2.ศึกษาความรู้และวาทกรรมในสังคมไทย

3.ศึกษาผลงานจิตรกรรมของ นที อุตฤทธิ, Kazuhiro Hori, เยีย หมิ่นจวิน จากบทความวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์ สัมภาษณ์ เพื่อนำรูปแบบการย่อและขยายสัดส่วนการจัดภาพมาช่วยในการสร้างสรรค์

4.ทดลองด้วยวิธีการทางศิลปะคั่นหารูปแบบ ด้วยวิธีการย่อขยายสัดส่วนของวัตถุ(จากวัตถุที่ใหญ่ ให้เล็ก จากวัตถุที่เล็กให้กลายเป็นใหญ่) เพื่อหาความเป็นไปได้ในด้านรูปแบบทางศิลปะ

5.ทดลองการจัดองค์ประกอบภาพ โดยการซ้ำของรูปทรง แต่ไม่เน้นหลักของการมองเห็นจริงตาม ตาเห็น (Perspective)เพื่อหาความเป็นไปได้ ในด้านรูปแบบ

6.วิเคราะห์ ทำความเข้าใจกับผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองการสร้างสรรค์ นำมาสู่ความเข้าใจที่ เพิ่มขึ้น จุดเด่น จุดด้อย ของประเด็นที่ศึกษา ซึ่งจะสามารนำมาสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จิตรกรรมแบบเหมือนจริงผสมกับเหนือจริงได้

7.สรุปผลที่ได้จากการทดลองภาพจิตรกรรมแบบเหมือนจริงผสมกับเหนือจริง จากการย่อขยาย สัดส่วนของวัตถุและโดยการซ้ำของรูปทรงไม่เน้นหลักของการมองเห็นจริง ที่สามารถนำไป สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ในครั้งต่อไป

เวลาที่ใช้ในการวิทยานิพนธ์

ประมาณ 6 เดือน

เดือนพฤศจิกายนพ.ศ 2567-พฤษภาคม พ.ศ 2568

วิธีการศึกษา

1.ศึกษาปัญหาของโครงสร้างสังคมแต่ละแบบ ทั้งด้านดีและไม่ดี

2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในงานจิตรกรรมและภาพถ่าย

3.ศึกษาวาทกรรม ของบริโกคินิยม วาทกรรมคำสอนของศาสนา วาทกรรมการเมือง วาทกรรมการ กล่อมเกล่าในสถาบันการศึกษาในสังคมไทย

4.สืบค้นทฤษฎี เพื่อมาสนับสนุนเกี่ยวกับแนวความคิดของข้าพเจ้า เช่น ทฤษฎี มายาคติของ โครงสร้างนิยม ทฤษฎี ที่ควบคุมร่างกาย ในเรื่อง “ร่างกายใต้บังคับการของ” มิเชล ฟูโกต์ เป็นต้น

5.ศึกษาเรื่องการสำนึกถึงคุณค่าและไร้ค่า ของการมีและไม่มีตัวตน

6.สืบค้นและหาข้อมูลประเภทภาพถ่ายโดยใช้กล้องดิจิทัล เก็บภาพทำทางและบริบทของมนุษย์ เพื่อนำไปสร้างสรรค์ต่อไป

7.ทำภาพสเก็ตช์ที่ได้จากตนเองถ่ายและจากสื่อต่าง ๆ นำมาปรับแต่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์

8.ลงมือปฏิบัติผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรมบนผ้าใบ

9.นำเสนอผลงานและพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ห้องข้อมูล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ผลงานศิลปะร่วมสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน

4. หนังสือทฤษฎีด้านมานุษยวิทยาและด้านสังคมศาสตร์

5. อาจารย์ที่ปรึกษา

6. วารสารวิชาการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ดินสอ EE

2. เฟรมไม้สนขาว

3. แม่ชั่งยี่ผ้าใบ

4. ลูกแม่ชั่งยี่ผ้าใบ

5. ผ้าใบและผ้าลินิน

6. พู่กันสีน้ำมันชนิดต่างๆ

7. สีน้ำมัน

8. น้ำยาล้างพู่กัน

9. ลินสิดสีน้ำมัน (ใช้ผสมสีน้ำมัน)

10. ลิกวิน (ช่วยเพิ่มเนื้อสีและช่วยให้สีแห้งเร็วยิ่งขึ้น)

11. น้ำมันรีทัชชิงวานิช (เคลือบงานให้ผลงานมีความเงาเท่ากัน)

12. น้ำมันกรอสวานิช (เคลือบปิดภาพผลงาน)

13. สีอะคริลิก (สำหรับทารองพื้นบางชิ้นงานและขอบเฟรมเก็บความเรียบร้อยของผลงาน)

10.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิทยานิพนธ์

(โดยประมาณ) 40,000 บาทสี่หมื่นบาทถ้วน

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

การสร้างสรรค้วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ประกอบด้วยหลายส่วน ที่ทำในเกิดและดำเนินไปตามระบบระเบียบและเป็นขั้นตอน วิทยานิพนธ์นี้จึงเป็นการนำส่วนประกอบต่างๆในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 2 มิติ ทั้งในด้านอิทธิพลด้านรูปแบบของการสร้างงานจิตรกรรม อิทธิพลด้านเนื้อหาหรือแนวคิด รวมถึงทฤษฎีที่สามารถเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์จิตรกรรมชุดนี้ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้หัวข้อ “การครอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย” ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก 3 ด้านหลักๆคือ 1)อิทธิพลคำสอนทางศาสนาพุทธ 2) อิทธิพลมานุษยวิทยาและการเมือง 3)อิทธิพลทางด้านศิลปกรรม รายละเอียดองค์ประกอบต่างๆสามารถศึกษาได้ดังต่อไปนี้

จากที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษา 4 บทความ หนังสือ 2 เล่ม และบทความออนไลน์ 1)บทความวิชาการของ อินทวรรณ เชยชื่นสกุล, เรื่อง“การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส” 2)บทความวิชาการวารสาร วังศ์ละคร, เรื่อง“อำนาจชีวะในทัศนะของ มิเชล ฟูโกต์. 3)บทความวิชาการของกฤษ maya และวิโรจน์ อินทนนท์ ,“แนวคิดเรื่องอำนาจ ของเฟรดริช วิลเฮลม นิตเช่,” 4)บทความวิชาการ เจษฎาพัญ ทองศรีนุช,เรื่อง“มาร์กซิสม์และทฤษฎีวิพากษ์:การครอบงำ การผลิตซ้ำและการปลุกจิตสำนึกทางชนชั้นในมิติอำนาจนำ จากหนังสืออ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ที่เขียนโดยอนุสรณ์ อุณโณ , จันทน์ เจริญศรี และสลิสา ยุกตะนันท์และหนังสือ Byung-Chul Han:อ่านศิลปะในยุคแห่งการผลิตเชิงดิจิทัล ที่เขียนโดย กงกฤษ ไตรยวงศ์ บทความออนไลน์ ของ วลัยช์ สุภากร ในชื่อ หมี่ 'Bearbrick' ดีไซน์สันติภาพ ชายผู้ป่าดোকไม่ข้ามกำแพงเวสต์แบงก์ จะอธิบายลำดับต่อไป

อิทธิพลด้านคำสอนทางพุทธศาสนา

วัตถุนิยม

ภาพลักษณ์ของวัตถุ ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า คำว่า “วัตถุนิยม”ให้ความสำคัญกับสายตาที่มองเห็นและสัมผัสจับต้องได้ ด้วยอายตนะทั้ง 6 ตาหูจมูกลิ้นกายใจ นิยมความสะดวกสบายชอบรสอร่อย นิยมเกินความจำเป็น ใฝ่อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์มาสู่ตนเอง โดยการเบียดเบียนผลประโยชน์ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ท่านพุทธทาสภิกขุ มองว่า วัตถุนิยม นั้นอยู่บนพื้นฐานความอยากที่ขาดสติ ต้องตกเป็นทาสของร่างกายและจิตใจ ลักษณะภายนอกของวัตถุนิยม นั้นชวนหลงใหล เป็นที่ดึงดูดตาต้องใจ แก่ผู้พบเห็น

มีพหุสุข คือสุขทางต่อช่องทางปีศาจ คือสุขทางกาม สุขทางเนื้อหนัง “เป็นพุทธภาษิต พระองค์ได้ตรัสเรื่อง มีพหุสุข ว่าให้ป้องกันตัวเอง อย่างให้มีพหุสุขเข้าครอบงำ ซึ่ง มีพหุสุข เป็นเหตุแห่งการทำลาย เช่น นักโทษที่อยู่ในคุกทั้งหมด มีสาเหตุมาจากมีพหุสุข ทั้งสิ้น อาชญากรรม สงคราม การแย่งชิง การคดโกง การเอาเปรียบ ล้วนแล้วแต่เกิดมาจาก มีพหุสุข เป็นต้น เหตุแห่งการสร้างสรรค์ ทำให้มนุษย์ขยัน หาเงิน สร้างบ้าน ซื้รถที่สวยงาม และยังทำให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ขึ้น เช่นสถาปัตยกรรม ศิลปะ ดนตรี ส่งเสริมราคามากยิ่งขึ้น มนุษย์ถ้าหากควบคุมมีพหุสุขได้หรือ ควบคุมให้พอดีและให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้และสร้างสรรค์

วัตถุนิยมคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับสิ่งที่จับต้องได้และมองเห็น รู้สึกได้ทางอายตนะ 6 ตาหูลิ้นจมูกกายใจ เป็นทาสของอายตนะ ชื่อชอบความความสบาย ชอบรสอร่อยของเนื้อหนัง สนองความอยากค้นหาภิกษุเกียรติ กินแบบบริโภคนิยม กามที่ต้องการการกามรมณ์ที่ธรรมชาติเป็นเหยื่อล่อลวงให้เป็นค่าจ้าง เกียรติยศกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงอำนาจ ในการแสวงหาประโยชน์สุขส่วนตน ไร้การควบคุมและเบียดเบียนคนอื่นและสิ่งแวดล้อม¹

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ระบบการครอบงำของสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะกระแสของสังคมบริโภคนิยม โดยเปลี่ยนจากวัตถุนิยมที่สามารถจับต้องได้ มาเป็นการครอบงำและควบคุมจิตใจ โดยพยายามทำให้มนุษย์เป็นเพียงวัตถุนิยมหนึ่งเพียงเท่านั้น ถ้าหากควบคุมให้พอดีและให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้และสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

วัตถุนิยมทำให้สิ้นความเป็นมนุษย์

เหตุการณ์การขัดแย้ง การฟ้องร้อง การบุกป่าสวณ ความทุกข์ ความอยากได้อะไรมี ล้วนแต่เป็นภาพสะท้อนการตกเป็นทาสของอายตนะทั้ง 6 การยึดติดวัตถุ ความเจริญทางวัตถุทำให้คนหมดความเป็นมนุษย์โดย 1)ปราศจากความรู้ที่ถูกต้อง คือ อวิชา 2)เห็นแก่ตัว คือ กิเลส 3)ความอยาก กาม เกียรติ คือ ตัณหา 4)ความยึดมั่นถือมั่น เราเป็นเรา อุปทาน 5)ไม่สบายใจเมื่อไม่ได้ดังใจ คือ ทุกข์ และเหตุแห่งทุกข์ 6)เข้าไม่ถึงพุทธธรรม คือ ไม่รู้จักนิพพาน²

¹ อินทวรรณ เชนันสกุล, "การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส," วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1, no. 2 (2551).

² อินทวรรณ เชนันสกุล, "การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส."

ในแง่มนูญี่จะเห็นได้ว่า มนุษย์ให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้ เช่น วัตถุสิ่งของ ของมีค่า รถ บ้าน ที่ดิน เป็นต้น ไม่ว่าจะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ตาม นั่นจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา มากมาย เช่น สงคราม อาชญากรรม ถ่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น แต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ หาก รู้และใช้ความอยากได้อย่างมีไปในเชิงบวกและรู้เท่าทัน ควบคุมก็จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อย่างมาก

อิทธิพลมานุษยวิทยาและการเมือง

การสร้างสรรคัวิทยาพนธ์ในครั้งนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม ที่อธิบายและตั้งคำถาม กับคำว่า “อำนาจ” มีผลทำให้เกิดการครอบงำมนุษย์ สิ่งที่สำคัญคือต้องทำให้รู้เท่าทันถึงระบบของอำนาจและการทำงานของอำนาจ เพราะการทำความเข้าใจ จะส่งผลให้เราไม่ตกอยู่ภายใต้การถูกครอบงำ และเกิดเสรีภาพในการดำเนินชีวิต

“อำนาจ” เป็นอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม โดยไม่อาจขัดขืนได้ ผู้ที่มีอำนาจหรือยึดครองอำนาจนั้นสามารถบังคับทำให้เป็นไปตามความประสงค์ได้ “อำนาจ” (power) มีควบคู่กับสังคมไทยมาช้านาน อำนาจการกดขี่ อำนาจการควบคุมและปราบปราม ซึ่งมาในรูปแบบกฎหมาย บางครั้งก็เป็นอำนาจแบบใช้กำลังทางกายภาพมาบังคับควบคุมให้กระทำหรือละเว้นการกระทำบางอย่างได้ การต่อสู้แย่งชิงอำนาจในการในสังคมนั้นมีให้เห็นอยู่ตลอด เช่นอำนาจผู้ใหญ่นบ้าน สามารถปกครองดูแลลูกบ้านได้ หรืออำนาจกำลังพลทางการทหาร มีอาวุธแสนยานุภาพ เป็นกลไกสำคัญของอำนาจ แต่เมื่อ ฟุโกต์ได้เสนอ “ชีวะอำนาจ” เป็นอำนาจที่กระทำต่อร่างกายของมนุษย์ โดยเน้นที่ เรือ่นร่าง (body) และจิตใจสำนึกของมนุษย์ อำนาจดังกล่าวสามารถ เคลื่อนย้ายไปมาได้ และไม่คงรูป ที่สำคัญอยู่ทุกแห่งหนของสังคมคล้ายกับอากาศที่แทรกซึ่กอยู่ทุกที่บนโลก เป็นอำนาจภายในจิตใจที่ทำให้เราบังคับตัวเองได้ หรือ “ร่างภายใต้โอวาท” (docile body) ตามที่ฟุโกต์เรียก ลักษณะร่างกายที่เชื่อ ว่าอ่อนส่อนง่าย การใช้อำนาจแบบนี้ มุ่งกระทำต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ และมนุษย์ก็ใช้อำนาจนี้มาควบคุมตัวเอง โดยเป็นการเชื่อมโยงอำนาจเข้ากับความจริง กล่าวคือ เมื่อเรายอมรับความรู้หนึ่งว่าเป็นความจริง เช่น ยอมรับว่ากินอาหารคลีน ออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพดี ความรู้ดังกล่าวก็จะเป็นอำนาจบังคับตัวเอง และไม่มีใครมาบังคับ ดังนั้นเราเป็นคนบังคับตัวเอง เราบังคับตัวเองไปตามความรู้ที่เรายอมรับว่าเป็นความจริง หรือผู้ที่ยอมรับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นความจริงอันประเสริฐ และใช้ความจริงใน

การขัดเกลาก่อนและยอมรับเรื่องบุญ บาป นรกสวรรค์ เข้ามาอยู่ในจิตใจได้สำนึกเป็น หิริ โอตตัปปะ การละอายต่อบาป ทำให้เราบังคับตัวเองไม่ให้ทำบาป แม้ไม่มีใครเห็นก็ไม่ทำผิดบาป พฤติกรรมดังกล่าว เรียกว่า “ร่างกายได้โอวาท” อำนาจชีวะ เป็นอำนาจแบบจุกย่อยๆ ของสังคม ครอบครัว โรงเรียน โรงงาน ค่ายทหาร เรือนจำ ซึ่งจะแทรกซึมอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ของสังคม เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อบรมขัดเกลา การศึกษา การบริการ อำนาจจึงเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และจงใจ แต่เกิดการบงการของมนุษย์ เมื่ออำนาจเข้าควบคุมร่างกายแล้วและสร้างโครงข่ายขึ้นมา จนสุดท้ายจะทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองไป³

ในมุมมองนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า จากอำนาจในการกดขี่ด้วยอำนาจการทหารโดยมีอาวุธเป็นสิ่งสำคัญแต่จากนั้นอำนาจได้เปลี่ยนมาเป็นควบคุมร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญแทน ทำให้ร่างกายว่านอนสอนง่าย ดังนั้น“ชีวะอำนาจ”จึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่าและยังมีพลังอย่างมาก

ความรู้และอำนาจ (know-ledge-power) ในบทความของวารุณี วงศ์ละคร พุโกต์ เสนอว่า อำนาจสร้างความรู้ขึ้นมา และไม่มีความรู้ใดดำรงอยู่ได้โดยไม่มีอำนาจ อำนาจไม่สามารถถูกใช้โดยไม่มีความรู้ได้ และความรู้ก่อให้เกิดอำนาจขึ้นมา ฉะนั้นหมายความว่า อำนาจกับความรู้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว อำนาจสร้างความจริง ดังนั้น คำพูดของผู้มีอำนาจ เช่น “นักปราชญ์, ศาสตรา, นักบวช, แพทย์” จึงเป็น “ความจริง”เสมอ และเราก็ยอมรับความจริงนั้น และนำมาทำกับตัวเรา ความจริงเป็นตัวสร้างวาทกรรมหรือกรอบความรู้ขึ้นมา เราก็จะถูกกับคำโดยวาทกรรมของความจริงซึ่งเป็นเครื่องมือของอำนาจ เช่น วาทกรรม งานหนักไม่ฆ่าใคร เวลาเป็นเงินเป็นทอง⁴

ข้าพเจ้าเห็นว่าความรู้และอำนาจเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือของอำนาจอันมีพลังมหาศาลทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคำสอน คุณครูที่ ว่าเรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคน ทำให้ข้าพเจ้าจึงจดจำคำนั้นไว้เป็นสิ่งเตือนใจ ให้ตั้งใจเรียน ดังนั้นคำพูดหรือวาทกรรมนั้นก็คือ “อำนาจ” คอยกำกับตัวข้าพเจ้าและชี้นำในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อำนาจจึงเป็นเสมือนหลักเกณฑ์ และสิ่งที่คอยเตือนสติไปในทิศทางที่ดีของมนุษย์ได้เช่นกัน

³ จารุณี วงศ์ละคร, "อำนาจชีวะในทัศนะของ มิเชล พุโกต์," วารสารวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา 14, no. 1 (2561).

⁴ จารุณี วงศ์ละคร, "อำนาจชีวะในทัศนะของ มิเชล พุโกต์."

อำนาจการควบคุมตัวเอง

เกิดจากความต้องการสู่ “อำนาจ” ที่ทำหน้าที่ในร่างกายของมนุษย์เป็นระบบ ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดกับมนุษย์ ที่สำคัญความต้องการสู่อำนาจนั้น ทำให้มนุษย์พัฒนาตนเอง โดยการเอาชนะตัวเอง มีอำนาจควบคุมตัวเอง นั้นสามารถพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ อำนาจควบคุมตัวเองนั้น เป็นองค์ประกอบสำคัญ สำหรับการนำไปสู่อำนาจในแนวคิดของนิตเชในรูปแบบอื่น

นิตเช ยังเสนอ “อำนาจ” ที่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปในสังคม ที่บุคคลกระทำต่อบุคคล หรือบุคคลกระทำต่อกลุ่มคนหนึ่ง “อำนาจการครอบงำ” เกิดจากตนเองมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น นั้นหมายความว่า เรามีอำนาจในการควบคุมตัวเองและบุคคลอื่นได้ แนวคิดเรื่อง การครอบงำเกิดจาก มิเชล ฟูโกต์ เรื่องวาทกรรม ในตัววาทกรรมนี้เองเป็นสิ่งที่กำหนดตัวกรอบ ๆ หนึ่ง เกิดจากความรู้ และทำให้ความรู้นั้นกลายเป็นความจริง วาทกรรมทำงานด้วยการมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาครอบงำวิธีคิดพฤติกรรมของมนุษย์ ฟูโกต์ ไม่เคยเชื่อในความรู้ ทฤษฎี แนวคิด และศาสตร์ต่างๆ เพราะจากความรู้เหล่านั้นชี้แนะและครอบงำ มนุษย์ ฉะนั้นความรู้คืออำนาจ อำนาจคือความรู้ โดยทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งเดียวกัน⁵

ในมุมมองของผู้เขียน กับคำว่า อำนาจ คือ เราสามารถพูดหรือบอกเล่าเรื่องต่างๆให้บุคคลอื่นเชื่อได้ นั่นคือ “อำนาจ” ชนิดหนึ่ง แน่แน่นอนว่าบุคคลอื่นที่เชื่อ จากสิ่งที่บอกเล่าโดยเรา นั้นจะรับมาปฏิบัติ โดยอัตโนมัติ และจะครอบงำบุคคลอื่นได้

การถูกครอบงำทางอุดมการณ์: การผลิตซ้ำของความล้มป็นซ์การผลิต

การถูกครอบงำคืออะไร ? มนุษย์สามารถดำรงชีวิตในโลกแห่งเสรีนิยม โดยไม่ถูกครอบงำได้หรือไม่? การเข้าใจของมนุษย์ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย เป็นการดำรงอยู่แบบไม่ถูกครอบงำ แท้จริงแล้วมนุษย์ถูกครอบงำและผลิตซ้ำอำนาจ ทางสังคม เช่น ระบบทุนนิยม อุดมการณ์ ความเชื่อวัฒนธรรม ศาสนา โดยไม่รู้ตัว เพราะว่สิ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นทำงานอย่างแนบเนียน ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ จนไม่ตั้งคำถามต่อการครอบงำ ตรงกันข้าม มนุษย์จำนนและยินยอมตัวเราเอง

⁵ กฤษ หมาย และวิโรจน์ อินทนนท์, "แนวคิดเรื่อง อำนาจ ของเฟรเดริก วิลเฮลม นิตเช," วารสาร ปณิธาน: วารสารวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา 14, no. 2 (2561).

จากการศึกษาบทความของเจษฎาพัญ ทองศรีนุช อัครุแซร์⁶ ได้นำเสนอการครอบงำรูปแบบหนึ่ง คือ อุดมการณ์ผ่านกลไกของรัฐ โดยมีเครื่องมือคือ อุดมการณ์ การเมือง กฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ กลไกกดขี่/ปราบปราม และกลไกอุดมการณ์ของรัฐ เช่น วัฒนธรรม ครอบครัว สื่อ และที่สำคัญคือ “การศึกษา” โดยเฉพาะ “โรงเรียน” โรงเรียนจึงเป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ต่างๆตามที่ชนชั้นปกครองหรือรัฐต้องการ กลไกของรัฐจึงดูแบบเนียนในรูปแบบการศึกษา ฉะนั้นโรงเรียนเป็นที่เกิดการผลิตซ้ำของการยอมรับกฎระเบียบ ที่ถูกสร้างขึ้นโดย “รัฐ” จากจุดเริ่มต้นของการศึกษากระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำทางอุดมการณ์ หรือ “ครอบงำทางอุดมการณ์” กลไกอุดมการณ์ของรัฐที่เห็นได้ชัดเจน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3 สถาบันหลักนั้นถูกกำกับโดยชนชั้นปกครอง ภายใต้ระบบการศึกษาอย่าง โรงเรียน รูปท่ง 3 สถาบันจะติดรูปที่หน้าห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้เฉพาะ ยึดมั่นเคารพ ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เด็กจะเคารพโดยอัตโนมัติ เช่น ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทย การเข้าวัดทำบุญ เป็นต้น ให้คนที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำขึ้นตรงต่ออุดมการณ์ของ “รัฐ” ดังนั้นเราได้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐตั้งแต่แรกและถูกปลูกฝังผ่านกลไกของระบบการศึกษา(โรงเรียน)โดยการผลิตซ้ำ 3สถาบันหลักของสังคม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์⁶

ข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การครอบงำตลอดทุกลมหายใจเข้า-ออก การครอบงำของการครอบงำของแนวคิดศาสนาให้กระทำแต่ความดี กฎระเบียบในสังคม การครอบงำของระบบทุนนิยม ฯลฯ หากเราไม่รู้เท่าทันการครอบงำเหล่านี้ก็อาจตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัว

การสลักเรือนร่าง (Crafting Bodies) พูโกต์กับสังคมวิทยาร่างกาย

ร่างกายอันประกอบไปด้วยการปรุงแต่ง รูป รส กลิ่น เสียง ฉะนั้น อวัยวะย่อมประกอบไปด้วย มิติทางสังคมวัฒนธรรมรากเหง้าความคิดมนุษย์ ความงามเป็นเครื่องมือ แสดงถึงอำนาจทางวาทกรรมที่ควบคุมจิตสำนึกและพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งคือ “ศัญหาราคะ”ที่เกิดจากรูปร่าง รูปโฉมที่งาม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจแบบปัจเจกบุคคลในการสรรสร้างบางสิ่งบางอย่าง

“การสลักเรือนร่าง” เป็นกระบวนการ หนึ่งของสังคมปัจจุบัน ที่ใช้รักษา พัฒนาปรับเปลี่ยน เติม แต่ง นิด อัด หรือก่อมเกล่า ร่างกายตามธรรมชาติของตน เป็นผลมาจากกระแส

⁶เจษฎาพัญ ทองศรีนุช, "มาร์กซิสม์และทฤษฎีวิพากษ์:การครอบงำ การผลิตซ้ำและการปลูก จิตสำนึกทางชนชั้นในมิติอำนาจนา," วารสารด้านบริหารรัฐกิจและการเมือง 6, no. 2 (2560).

ความสวยและความงามแบบสากล แพร่มาจากวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและตะวันออก ได้มา กำหนดมาตรฐานความงามแบบสากล กำหนดความชอบ กำหนดครุสนิยมแบบปัจเจกชน กระบวนการสลักร่างนี้เอง พูโกต์อธิบายไว้ว่า เป็นเชื่อมโยงร่างกายและอำนาจเข้าด้วยกัน “เป็น ความสัมพันธ์ครอบงำที่ซับซ้อน” ดังนั้นร่างมนุษย์แบบปัจเจกบุคคล กลายเป็นร่างทางสังคม (Social Body) เป็นร่างที่ถูกประกอบ ประดิษฐ์ ปรับแต่ง จากการแฝงค่านิยม วัฒนธรรม ทูนิยม บริโภค วัตถุกรรมต่างๆ ที่รุนแรงและยอมรับโดยตนเอง หรือ “การแฝงฝังเรือนร่าง”

นำมาซึ่งปรากฏการณ์ การคลั่งไคล้ศัลยกรรมในปัจจุบันและกระจายไปทั่วโลก กลุ่มคนเกือบทุก เพศทุกวัย อีกทั้งการแพทย์ได้มีการเรียน วิชาเฉพาะด้านศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผลสำรวจจาก สำนักข่าวไทยพีบีเอส (2012) พบว่ามีจำนวนคนที่นิยมทำศัลยกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหลี โดยนิยมการเสริมเต้านมและจมูก และพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มทำศัลยกรรม มากกว่าเพศชาย

สาเหตุการทำศัลยกรรม เนื่องจากต้องการให้รูปลักษณ์ของตัวเองดีและตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นและ ผลประโยชน์หลังจากทำศัลยกรรม ที่มากกว่านั้นการดำเนินกรูทางจิตใจของผู้ทำศัลยกรรม ต่อ ภาพลักษณ์ที่ไม่พึงพอใจ ทำให้ตัดสินใจทำศัลยกรรม การทำศัลยกรรม เป็นสิ่งที่ สำนักสตรีนิยม (Feminist) มองว่าเป็นการลดทอนอำนาจของมนุษย์ให้เหลือเพียงความเป็น ‘วัตถุ’ (Object) ต้องตก เป็นทาสแรงกดดันของวัฒนธรรมบริโภคความงาม จะเห็นได้จาก วัตถุกรรมที่ว่า “สวย สั่งได้”⁷

ในมุมมองนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า จากการสลักร่าง โดยค่านิยม ของโลกตะวันตก ที่กำหนดความงาม แบบสากลนั้น นำมาซึ่งการต่อรองทางอำนาจของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ถ้าเกิดความสวยได้ตาม ต้องการ คนนั้นก็จะมีอำนาจในการเลือกหรือโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้น อำนาจเป็นไปตามกระแส หลักของสังคม แต่ก็นำมาซึ่งความพึงพอใจในตัวเองและ โอกาสทางสังคมที่ดีก็เป็นที่แน่นอน อำนาจ ก็มีข้อคืออยู่มากเช่นกัน

งาน งาน งาน และองค์ประธานแห่งความสำเร็จ

บย็อง ซอล ฮัน (Byung Chul Han) ได้เสนอประเด็น พลังการครอบงำของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลต่อตัวตนและประสบการณ์อาการทางจิตของคนปัจจุบัน ถ้าเรามองมนุษย์ในช่วงเวลา ปัจจุบัน จะพบว่ามนุษย์ในสังคมนั้นจะคิดแต่เรื่อง ความสำเร็จ ไม่ใช่สังคมแบบ ระเบียบวินัย ตามที่

⁷ อนุสรณ์ อุณโณ จันทน์ เจริญศรี และสลิสา ยุคตะนันท์, อ่านวิพากษ์ มิเชล พูโกต์. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, 2558).

มิเชลฟูโกต์ ที่เสนอว่า เป็นโลกของ ค่ายทหาร โรงงาน คุก โรงพยาบาลบ้า ดังนั้นใช้ไม่ได้กับยุคปัจจุบัน เพราะมีผลเชิงลบมากเกินไปและเต็มไปด้วยข้อห้าม แต่ในศตวรรษที่ 21 นั้น เป็นสังคมแห่งความสำเร็จ ประกอบไปด้วย สตูดิโอ ฟิตเนส ที่ทำงานบนตึกสูง ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า มนุษย์เป็นผู้ประกอบการตัวเอง สังคมแห่งความสำเร็จจะเน้นผลเชิงบวก เช่น คำโฆษณาจากสินค้ายี่ห้อหนึ่งว่า Just do it หรือลงมือทำเลย จาก ห้าม แทนที่ด้วยการ “ริเริ่มและแรงจูงใจ”

ฮัน เห็นว่าสังคมแห่งความสำเร็จนั้น ทำให้คนเกิดโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น สังคมที่มนุษย์กลายเป็นสัตว์ ที่ต้องทำงานขูดรีดตัวเอง โดยไม่มีใครบังคับ สาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้า คือ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ จนทำให้เรารู้สึกกับตัวเอง ขูดรีดตัวเอง ทำให้เห็นภาพที่ย้อนแย้ง ว่าการกดขี่กับเสรีภาพนั้นอยู่ด้วยกันได้ เสรีนิยมประกาศคำโฆษณา คือ การเป็นตัวตนที่แท้จริง ไม่มีใครบังคับจากภายนอก เป็นผู้กำหนดและสร้างตัวตนขึ้นมาเอง “ฉัน ในฐานะ ผู้ประกอบการของตนเอง ที่ผลิตตนเอง นำเสนอตนเอง และขายตัวเองเป็นสินค้า จุดขายก็คือตัวคุณนั่นเอง” ตัวอย่างคือประเทศเกาหลีใต้ที่รับ เสรีนิยมใหม่โดยไม่มี การต่อต้าน ผลที่ตามมาคือ อาการซึมเศร้าและเหน็ดเหนื่อย (Burnout) ทำให้ประเทศเกาหลี มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง นั้นเกิดจากการขูดรีด พยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเองแบบรุนแรง รวมไปถึงการแข่งขันที่สูงในองค์กรหรือชุมชน ซึ่งจะเกิดความแตกแยก ไม่สามัคคีกัน ตรงนี้เอง ที่ฮันวิจารณ์ เราไม่สร้างมวลชนจากปัจเจกบุคคลที่ขาดความสัมพันธ์และมีอาการซึมเศร้าได้ ผู้คนที่ทุ่มเทให้กับการทำงาน นำไปสู่ความเหน็ดเหนื่อย⁸

ในมุมมองนี้จะเห็นได้ว่า บียอง ซอล ฮัน ไม่ได้มองอำนาจแบบ มิเชล ฟูโกต์แล้ว แต่อำนาจมีการทำงานที่เปลี่ยนไป คือจาก อำนาจความรู้ กลายมาเป็น แรงจูงใจ เพื่อเป็นแรงผลักดันตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป พยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิต ทั้งทรัพย์สินเงินทอง เมื่อเรามีเงินทองมากๆ มีอิสระในการสนองความต้องการ อำนาจจึงการเป็นแรงผลักดันที่ครอบงำมนุษย์และเสรีภาพไปในตัวด้วยเช่นกัน

แบร์บริค

แบร์บริคเป็นตุ๊กตาพลาสติก รูปทรงคล้ายหมี ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น เมดิคอม ทอย (Medicom Toy Incorporated) ซึ่งบริษัทดังกล่าวรับผลิตตุ๊กตาพลาสติก เช่น ตุ๊กตาทหาร ตุ๊กตารูปสัตว์ ในปี พ.ศ.2554 ได้ผลิต ‘แบร์บริค’เป็นตุ๊กตารูปร่างคล้ายหมี แจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน World Charater Convention ครั้งที่ 12 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากของแจกฟรีในวันนั้น ผู้ของสะสมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

⁸ กงกฤษ ไตรยวงศ์, *Byung-Chul Han: อ่านศิลปะในยุคแห่งการผลิตเชิงดิจิทัล* (กรุงเทพฯ: อีลลูมินันซ์ เอ็ดดิชั่นส์, 2565).

แบร์บริกเป็นของเล่นราคาแพง และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เพราะว่าของเล่นชิ้นนี้ได้ เชื่อมโยงงานศิลปะและแฟชั่น รวบรวมความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไว้ในตัวเอง โดยการต่อยอดด้วยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆมาออกแบบ เป็นแบร์บริกในสไตล์ที่ตัวเองชอบ ศิลปินและนักออกแบบต่างสนใจออกแบบแบร์บริกด้วยแนวคิดเป็นของเฉพาะบุคคล เช่น ชาร์ลส์ อิมส์ สถาปนิกชาวอเมริกา คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ชาเนล รวมไปถึง องค์กรภาพยนตร์ อย่าง มาร์เวล ทำให้งานของเล่นครีเอทีฟอาร์ต ย้ายจากการวางขายในร้านของเล่น ไปสู่การแสดงในแกลเลอรี นักสะสม และคนดังซูเปอร์สตาร์มากมาย

แบร์บริกที่มีชื่อว่า “Flower Bomber 1000%” น่าสนใจและมีความหมายมาก โดยทำภาพกราฟิตี้ที่ชื่อ Flower Thrower ผลงานของ Banksy ศิลปินสตรีทอาร์ทชาวอังกฤษ มาเป็นลวดลายในตัวแบร์บริกและตั้งชื่อเป็น Flower Bomber แบร์บริกนิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน

Flower Thrower เป็นภาพวาดชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งใส่หมวกและผ้าพันคอปกปิดใบหน้า กำลังจะปาช่อดอกไม้ไปข้างหน้า เป็นภาพขาวดำ แต่ยกเว้นบริเวณช่อดอกไม้ที่เป็นสีส้ม ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ไว้ที่เมืองเบลเลเฮม บนกำแพงกั้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ ศิลปินต้องการสื่อถึง สันติภาพ แทนความรุนแรง โดยศิลปินเปลี่ยนจากการปาระเบิดมือ มาเป็นการให้ช่อดอกไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความสงบสุข ชีวิตและความรัก⁹

ภาพที่ 1 ภาพแบร์บริกที่ชื่อว่า Bearbrick Flower Bomber 1000%
ที่มาของภาพ <https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/955216>

⁹ วลัยุทธ์ สุภากร, "หมี 'Bearbrick' ดีไซน์สันติภาพ ชายผู้ปาดอกไม้ข้ามกำแพงเวสต์แบงก์" (12 มิถุนายน 2568,).

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตัวแบร์บริคนั้นเปลี่ยนจากของเล่นพลาสติกที่วางขายในร้านของเล่น ผู้
 การแสดงในแกลเลอรีและของสะสมของคนดังทั่วโลก เป็นการแสดงอำนาจการควบคุมตลาดของ
 ของเล่นพลาสติกและยังควบคุมไปถึงงานศิลปะอีกด้วย กล่าวคือ ศิลปะผสานเข้ากับระบบการผลิต
 แบบทุนนิยม นั้นทำให้ทั้งสองสิ่งที่มีพลังอำนาจในการต่อลงกับผู้บริโภคอย่างมหาศาล

โดยสรุปจากการศึกษาทบทวน เรื่องของอำนาจและการครอบงำ จาก 4 บทความ หนังสือ 2
 เล่มและบทความออนไลน์ 1 เรื่อง

1. วิชาการบทอินทวรรณ เชนชื่นสกุล, “การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมตามความคิด
 และการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส
2. งานบทความวิชาการของ วารุณี วงศ์ละคร, ชื่อ อำนาจชีวะในทัศนะของ มิเชล ฟูโกต์.
3. กฤษ maya และวิโรจน์ อินทนนท์, “แนวคิดเรื่อง อำนาจ ของเฟรดริช วิลเฮลม นิตเช่,”
4. บทความวิชาการ เจษฎาพัญ ทองศรีนุช, “มาร์กซิสม์และทฤษฎีวิพากษ์: การครอบงำ การ
 ผลิตซ้ำและการปลุกจิตสำนึกทางชนชั้น ในมิติอำนาจนำ จากหนังสืออ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ที่
 เขียนโดยอนุสรณ์ อุณโณ , จันทนี เจริญศรี และสลิสา ยุทธะนันท์และหนังสือ Byung-Chul Han:
 อ่านศิลปะในยุคแห่งการผลิตเชิงดิจิทัล ที่เขียนโดย คงกฤษ ไตรยวงศ์ และสุดท้ายบทความออนไลน์
 ที่เขียนโดย วลัญช์ สุภากร นำเสนอ การผสมผสานของเล่นกับงานศิลปะ ต่อรองอำนาจทางการ
 ตลาดในปัจจุบัน

จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของอำนาจ และอำนาจชีวะเน้นกระทำต่อ
 ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการถูกครอบงำโดยรัฐผ่านกลไกของระบบการศึกษา (โรงเรียน) ที่ถูก
 กำหนดโดยผู้มีอำนาจ การทำงานของสิ่งที่กล่าวมานั้นทำงานอย่างเงียบเชียบและแบบขด ไม่มีตัวตน
 จากการตั้งข้อสังเกตนำมาสู่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลักษณะที่เป็น “ระบบ” เพื่อให้เราได้ระลึก
 และสร้างความเข้าใจระบบของการถูกครอบงำของสังคมปัจจุบัน

อิทธิพลทางด้านศิลปกรรม

การสร้างสรรค์ทุกอย่างๆที่จะทำให้ผลงานนั้นออกมาสมบูรณ์และพึงพอใจนั้น ต้องเกิดจาก
 อิทธิรอบตัวของข้าพเจ้าเองไม่มากนักน้อย โดยเฉพาะจิตรกรหรือประติมากรต้องรับได้อิทธิจากจิตร
 กรหรือประติมากรรุ่นก่อนเหมือนกัน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิธานิพนธ์ชุดนี้เฉกเช่นกัน
 โดยได้อิทธิพลจากศิลปิน 3 ท่าน นที อุตฤทธิ, kazuhiro hori เขี่ย หมิ่นจวิน อธิบายดังต่อไปนี้

นที อุตฤทธิ

นทีเป็นจิตรกรไทย ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นำเสนอผ่านงานจิตรกรรม 2มิติ วิธีการทางจิตรกรรมแบบร่วมสมัย เรียบเนียน ไม่ทิ้งรอยแปรงไว้ และที่สำคัญในผลงานชุดนี้ จัดองค์ประกอบไว้ตรงกลาง และสัดส่วนที่เกินจริง จากการรับรู้ของมนุษย์ และรูปทรงเล็กอยู่รอบๆรูปทรงใหญ่ๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบรองของภาพ รูปทรงที่นำมาใช้นั้น มีรูปสัตว์ หุ่นนิ่งรูปปั้น รูปคน สัญลักษณ์ทางศาสนา โครงกระดูกสัตว์ เป็นต้น

ภาพที่ 2 นที อุตฤทธิ Nescientia, 2557.สีน้ำมันบนผ้าใบ, 290 x 387 เซนติเมตร
ที่มา:เข้าถึงเมื่อ 25พฤษภาคม2566,เข้าถึงได้จาก<https://mpics.mgonline.com/pics/Images>

ภาพที่ 3 นที อุตฤทธิ When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? 2557.

สีน้ำมันบนผ้าใบ, 230 x 735เซนติเมตร
ที่มา:เข้าถึงเมื่อ 25พฤษภาคม2566,เข้าถึงได้จาก https://rkfineart.com/wp-content/uploads/2018/07/Lofficiel_Natee.pdf

When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? และเป็นภาษาไทยว่า “ทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้า” เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันที่มีขนาดผลงานที่ใหญ่มากและมีรูปทรงของกรอบเฟรมที่มีลักษณะคล้ายกับภาพประดับแท่นบูชาในศาสนาคริสต์ เป็นหนึ่งผลงานในชุด The Altapiece มีภาพย่อยแบ่งออกเป็น 7 ภาพ

ผลงาน When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? นำเสนอเนื้อหาอ้างอิงเกี่ยวกับ 2 เหตุการณ์ ดังนี้เหตุการณ์ที่ 1 เหตุการณ์ปฏิวัติขบวนการในอังกฤษ ศตวรรษที่ 14 เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างแรงงานกับนายทุน โดยที่นำคำสอนเทศนาของจอห์น บอล ที่ว่า When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? ภาษาไทยว่า “ทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้า” เป็นชื่อผลงาน และนำเสนอความเท่าเทียมในมุมมองศิลปะวัตถุในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างสรรค์ศิลปะที่ทรงคุณค่าได้เช่นกันไม่เพียงศิลปะแบบโบราณเพียงเท่านั้น เหตุการณ์ที่ 2 ถ้าอาณานิคมของชาติตะวันตก ศตวรรษที่ 16-18 นที่ใช้ทาสชาวตะวันตก เป็นตัวแทนของการล่าอาณานิคม และใช้คนแอฟริกันเข้ามาเป็นแรงงาน เป็นสัญลักษณ์แทนชาวเอเชีย จะเห็นได้ว่าชาวเอเชียก็ยังไม่ได้รับความเท่าเทียมเช่นกัน¹⁰

เหตุที่เลือก ผลงานของข้าพเจ้ามีรูปแบบที่ได้อิทธิพลจากผลงานของนที ผลงานของนทียังมีรูปแบบที่น่าสนใจคือการย่อและขยายวัตถุในภาพจิตรกรรมด้วยเช่นกัน ทำให้รูปทรงของผลงานมีความใหญ่และเป็นที่ดึงดูดและทำลายภาพจำเดิมที่คุ้นชินของการรับรู้มนุษย์ ผลงานของนที การล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ซึ่งการล่าอาณานิคมนั้นตามมาด้วย การครอบงำหรือเข้าไปปกครอง ทั้งระบบการเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของประชาชนที่ตกอยู่ใต้อาณานิคมนั้นๆด้วย

Kazuhiro Hori

เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นและเป็นอาจารย์สอนวิชา Fashion Design โดยรูปแบบงานของโฮริเป็นศิลปินแนวเหนือจริง (Surrealism) ตัดทอนมนุษย์ เด็กผู้หญิงในเครื่องแบบชุดนักเรียน ขนมหวาน และสีชมพู ให้ความรู้สึกของความน่ารักที่เปี่ยมด้วยความสดใสน่าดู แต่เด็กสาวในชุดนักเรียนทำหน้าที่เสิร์ฟและยังจมอยู่กับกองเลือดและกองตุ๊กตัวโต โดยแฝงความหมายเสียดสีสังคม

¹⁰ รุ่งโรจน์ อริยะศักดิ์, "ผลงาน When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? ของ นที อุดทิษฐ์," วารสารศิลป์ พีระศรี 9, no. 2 (2564).

ปีศาจปีศาจของประเทศญี่ปุ่น ที่มองผู้หญิงเป็นแฟนตาซีทางเพศของผู้ชาย มากกว่าความเสมอภาคของมนุษย์หรือความเท่าเทียม

แรงบันดาลใจของ โฮริ มาจากการอ่านและดูภาพจากมังงะและอนิเมะ ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ผสมกับชอบภาพยนตร์ในเรื่องของการพูดถึงวัฒนธรรมของเด็กผู้หญิงในญี่ปุ่น ในประเด็น เรื่องการฆ่าตัวตาย ความเชื่อ ความรัก เพศ จึงเป็นมาของชุดนักเรียนแบบกะลาสีเรือเสมอ และตัวละครหลักในภาพผลงานเกือบทุกชิ้นของโฮริ¹¹

ผลงาน Relief (ความผ่อนคลาย) ในปี 2560 เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาดผลงาน 197x162 เซนติเมตร เด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนญี่ปุ่น นอนหันศีรษะแก่ผู้ชมขาของเธอเหมือนกำลังจะถีบหรือป้องกันตัวเองจาก ตุ๊กตาหมีสีชมพู ขนาดใหญ่ที่กำลังอ้าปาก มีเลียกำลังจะเข้ามาหาเธอ แต่มีบางส่วนของตุ๊กตาหมี ที่ตรงเธอไว้ คือมือและลิ้น ทำให้เธอเหมือนไร้ทางสู้ บรรยากาศของภาพปกคลุมด้วยสีชมพู ที่สื่อความเป็นเด็กหญิง อาจสื่อความได้ว่าโฮริ ต้องการสื่อความไม่เสมอภาคเพศสภาพที่เป็นผู้หญิง ที่ตกอยู่ภายใต้การครองงาหรือระบบปีศาจปีศาจ กล่าวคือ สังคมชายเป็นใหญ่ ผู้ชายคือศูนย์กลางของสังคมมนุษย์ โดยวัดจากความแข็งแรง ดังนั้นโฮริต้องการเสียดสีและท้าทายแนวคิดปีศาจปีศาจในประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะเด่นของผลงาน คือการย่อขยายสัดส่วนของขนาดของวัตถุ เช่น ขนมหมี ตุ๊กตา อมยิ้มที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ตุ๊กตาที่สัดส่วนใหญ่กว่าปกติมากๆ และสัญลักษณ์ เช่นชุดนักเรียน โทนีสี่ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมามีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์

¹¹ Uulockmen, "เมื่อสีชมพูสื่อถึงความอันตราย และตุ๊กตาหมีไม่ได้น่ารักอีกต่อไป พบกับ Kazuhiro Hori ศิลปินผู้เล่าเรื่องของเด็กสาวในสังคมปีศาจปีศาจ," (12 มิถุนายน 2568,). <https://www.unlockmen.com/kazuhiro-hori/>.

ภาพที่ 4 Kazuhiro Hori , Sanctuary, 2559, สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 162x120 เซนติเมตร
ที่มา: ค้นหามาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จาก https://beautifulbizarreartprize.art/wp-content/uploads/2019/03/Kazuhiro_Hori_beautiful-bizarre-art-prize_01-500x618.jpg

ภาพที่ 5 Kazuhiro Hori , Relief , 2560, ลีอะคริลิกบนผ้าใบ, 197x162 เซนติเมตร

ที่มา: ค้นหามาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จาก <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/57825361440243db4a4b7830/161e706c-d2cf-4f83-9470-fb139ba46a00/the-dark-melancholy-of-kazuhiro-horis-art-9-sabukaru?format=750w>

เยี่ย หมิ่นจวิน (Yue minjun)

เยี่ย หมิ่นจวิน(Yue minjun) ผลงานของเขา มีความตลกขบขัน ล้อเลียนการเมือง มีความสุข ซึ่งประเด็นที่เข้าพเจ้าสนใจคือรอยยิ้มความสุข ในผลงานของ เยี่ย หมิ่นจวิน(Yue minjun) นั้นมีท่าทีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มนั้นและมีทฤษฎีอะไรที่จะมาสนับสนุนแนวคิดของเขาและทำไม ผลงานของเขานั้นจึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นเช่นนั้นภายใต้บริบททางสังคมจีน เยี่ย หมิ่นจวิน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2505 ที่เมืองต้าชิง ประเทศจีน เยี่ย หมิ่นจวิน สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยเหอเป่ย์Hebei (Normal University) ด้านจิตรกรรมสีน้ำมัน ลักษณะผลงานใบหน้าสีชมพูที่หัวเราะซึ่งดูเหมือนเป็นภาพเหมือนตนเอง โดยผ่านสัญลักษณ์ อุปมา สัญลักษณ์หรือภาพชีวิตประจำวันต่างๆ เพื่อต้องการ ประชดประชัน และเย้ยหยัน สังคมการเมือง¹²

¹² operagallery, "Yue Minjun," (22 มิถุนายน 2568,). <https://www.operagallery.com/artist/yue-minjun>.

กรณีเทียนอันเหมิน ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจ เยี่ย หมิ่นจวิน มากเขาารู้สึกผิดหวังกับหลายๆสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น ระบบการเมืองการปกครองสภาพสังคม เพื่อที่จะลบความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นของเขาจึงแสดงออกด้วยการวาดภาพคนที่มีความสุขหัวเราะตลก ล้อเลียนด้วยท่าที่มั่นใจในตัวเองเพื่อกลบเกลื่อนอารมณ์และความทุกข์ใจของตน

ภาพที่ 6 เยี่ย หมิ่นจวิน, Execution, พ.ศ.2538, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 150 × 300 เซนติเมตร
ที่มา:เข้าถึงเมื่อ 25พฤษภาคม2566,เข้าถึงได้จาก <https://upload.wikimedia.org/Wikipedia>

/en/5/5f/Chineseart_Executionpainting.jpg

ภาพที่ 7 เยี่ย หมิ่นจวิน, Gweong Gweong, พ.ศ.2536, สีน้ำมันบนผ้าใบ 180x250 เซนติเมตร

ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://files.ocula.com/anzax/Content/Insights/2022/March/Yue%20Minjun/Gweong_1240_0.webp

ผลงาน Gweong Gweong สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2536 ขนาดผลงาน 180x250 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เป็นผลงานในช่วงแรกของเยี่ย หมิ่นจวิน ลักษณะผลงาน เครื่องบินรบกำลังทิ้งกลุ่มคนลงมาจากท้องฟ้า กลุ่มคนที่ลอยอยู่ใต้เสื้อสีเทาเข้มและใส่กางเกงสีดำ หน้าตาของคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มกว้าง ตาปิด หัวเกรียน ด้านล่างเป็นกลุ่มคนที่รวมกลุ่มกัน ด้านหลังของภาพเป็นสถาปัตยกรรมเทียนอันเหมินและมีรูปผู้นำประเทศ อย่าง เหมา เจ๋อตุงติดอยู่ เยี่ย หมิ่นจวิน อาจจะสื่อถึงเหตุการณ์ประท้วงของกลุ่มนักศึกษา ที่รวมตัวกันประท้วงที่เทียนอันเหมิน จบด้วยการใช้ความรุนแรงเข้าจัดการ ทำให้เกิดการสูญเสียมากมายตามในครั้งนั้น

สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจเรื่องเนื้อหาในผลงานของ เยี่ย หมิ่นจวิน (Yue minjun) คือประเด็นเรื่องการซ้ำของรูปทรง และรอยยิ้มบนใบหน้า ซึ่งมีเรื่องการเมือง ซ่อนอยู่ภายใต้การซ้ำเท่าๆกันเป็นจำนวนมาก การปกปิดความกระอักกระอ่วน ความสิ้นหวัง ความอึดอัด ที่ต้องพบเจอเหตุการณ์เทียนอันเหมิน ข้าพเจ้าเห็นว่า ผลงานชุด มีความใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 1 ศิลปิน/งานศิลปะ/ ลักษณะแนวคิด

ศิลปิน/ผลงาน	ลักษณะ ผลงาน	วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ สื่อสาร)	วิธีการทาง ศิลปะ	ข้อคิดเห็นข้อ วิพากษ์ ที่มีต่อ งานชิ้นนี้
 <p>นที อุตฤทธิ When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? 2557. สีน้ำมันบนผ้าใบ, 230 x 735 เซนติเมตร</p>	จิตรกรรม	นำเสนอความเท่าเทียมในงานจิตรกรรม	สีน้ำมันบนผ้าใบ -ช่วงต้นเป็นจิตรกรรมแบบโบราณ -ช่วงปัจจุบันเขียนแบบเรียบเนียน ไม่ทิ้งรอยแปรง	ผลงานของนทีต้องอาศัยการตีความบริบททางสังคม นทีชอบนำภาพประวัติศาสตร์มานำเสนอเป็นเรื่องในปัจจุบันโดยเลือกภาพที่มีความใกล้เคียงกับเนื้อที่ที่จะสร้างขึ้นมาเป็นผลงาน
 <p>kazuhiro hori Relief , 2560, สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 197x162 เซนติเมตร</p>	จิตรกรรม	เสียสื่อนแนวคิดปีศาจปไตของประเทศไทยญี่ปุ่น	สีอะคริลิกบนผ้าใบ	ผลงานของโฮริ มีการใช้ โทนสีและสัญลักษณ์ในภาพที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่โฮริต้องการที่จะสื่อสาร เช่น โทนมุข ตึกคาหิมี่ที่สื่อถึงความเป็นเพศสภาพ

 <p>เยี่ย หมิ่นจวิน (Yue minjun) Gweong Gweong (2536) 180x250 cm.oil on canvas</p>	<p>จิตรกรรม</p>	<p>สื่อเลียนด้วย ท่าทีที่มั่นใจ ในตัวเองเพื่อ กลบเกลื่อน อารมณ์และ ความทุกข์ใจ ของตน</p>	<p>สีน้ำมันบน ผ้าใบ</p>	<p>ผลงานของเยี่ย หมิ่นจวิน รู้ลึกถึง การรับรู้ถึงความ ไม่ปกติในความ ปกติของ ประชาชน เช่น ความเป็นระเบียบ รอยยิ้มที่กว้างกว่า ความเป็นจริง ทำ ให้นักถึงความ ผิดปกติที่อยู่ภายใน จิตใจของ ประชาชนใน ประเทศจีน จาก เหตุการณ์ทาง การเมือง ประชาชนกระอัก กระอ่วน ทำอะไร ไม่ได้ นอกจากยิ้ม รับและเผชิญหน้า</p>

จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ผลงานในตาราง จุดเด่น จุดร่วม และข้อแตกต่างของงานแต่ละชิ้น ได้ดังต่อไปนี้

1.จุดเด่นและจุดร่วมของงานจิตรกรรมของ 3 ศิลปิน ลักษณะกายภาพผลงานเป็น จิตรกรรมแบบเหมือนจริง นำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับการถูกรอบงำ เช่น การครอบงำด้วยการล่าอาณานิคมจากตะวันตก การถูกรอบงำจากระบบเผด็จการจากระบบการปกครอง การถูกรอบงำจากสังคมชายเป็นใหญ่

2.ข้อแตกต่างกันของแต่ละชิ้นงาน ผลงานของศิลปินมีการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งเทคนิควิธีการและแนวความคิด ยกตัวอย่างเช่นผลงาน โฮริ ที่นำเสนอด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ โดยองค์ประกอบหลักของภาพเป็นรูปทรงคนกับตุ๊กตา ซึ่งจะแตกต่างจากผลงานของนทีและเยี่ย หมิ่นจวิน ที่ทั้ง2คนนำเสนอเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันใบผ้าใบ ที่มีเรื่องราวเสียดสีการเมือง การล่าอาณานิคม ความแตกต่างของผลงานเยี่ย หมิ่นจวิน คือรูปแบบเรื่องการซ้ำรูปทรง จะเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินอย่างยิ่ง

3.ข้อวิพากษ์ ทั้ง 3 ผลงานของศิลปินล้วนแต่กล่าวถึง ถึงการถูกรอบงำทั้งสิ้นและทั้ง 3 ผลงานสร้างสรรค์ลักษณะผลงานที่เป็นภาพแนว “เหมือนจริง” แต่รายละเอียดสัดส่วนของภาพนั้น มีการย่อขยายสัดส่วนของวัตถุให้ดูใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงทั้งสิ้น

สรุปทฤษฎีและตัวอย่างงานศิลปิน

จากการศึกษาทบทวน เรื่องของอำนาจและการครอบงำ จาก 4 บทความ หนังสือ 2 เล่ม 1. บทความออนไลน์ เริ่มจากบทความวิชาการของอินทวรรณ เษยชื่นสกุล ศึกษา“การนำโลกออกมาเสียดจากวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส, บทความวิชาการของวารุณี วงศ์ละคร ศึกษาเรื่อง อำนาจชีวะในทัศนะของ มิเชล ฟูโกต์,งานบทความวิชาการของกฤษมาษา และวิโรจน์ อินทนนท์ ศึกษา แนวคิดเรื่อง อำนาจ ของเฟรดริช วิลเฮลม นิตเช่, เจษฎาพัญ ทองศรีนุชศึกษาเรื่อง“มาร์กซ์สม์และทฤษฎีวิพากษ์:การครอบงำ การผลิตซ้ำและการปลูกจิตสำนึกทางชนชั้นในมิติอำนาจนำ,จากหนังสืออ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ที่เขียนโดยอนุสรณ์ อนุโณ , จันทน์ เจริญศรี และสลิสสา ยุคตะนันท์และหนังสือ Byung-Chul Han:อ่านศิลปะในยุคแห่งการผลิตเชิงดิจิทัล, ที่เขียนโดย กงกฤษ ไตรยวงศ์และศึกษา“แบร์บริค”ตุ๊กตาพลาสติกที่ผสมผสานระหว่างของเล่นกับงานศิลปะเข้าด้วยกัน ทำมาซึ่งการต่อรองในระบบทุนนิยม ทรงอิทธิพลไปทั่วโลก จากการศึกษาบทความทั้งหมดที่กล่าวมาชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของอำนาจ และอำนาจชีวะเน้นกระทำ

ต่อร่างกายและจิตใจ ร่วมไปถึงการถูกรอบงำโดยรัฐผ่านกลไกของระบบการศึกษา (โรงเรียน) ที่ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจ การทำงานของสิ่งที่กล่าวมานั้นทำงานอย่างเงียบเชียบแบบยล ไม่มีตัวตน

จากการศึกษาศิลปินตัวอย่างทั้ง 3 คน ที่ใช้งานจิตรกรรม เพื่อสะท้อนภาพการถูกรอบงำ นที อุตฤทธิ์ ใช้ภาพการครอบงำโดยใช้สัญลักษณ์แทน เขี่ย หมิ่นจวิน ใช้การซ้ำของรูปทรงเพื่อสื่อถึงการครอบงำของรัฐบาลในจีน โฮริ ใช้ตัวละครที่เป็นหญิงใส่ชุดนักเรียน เพื่อสื่อถึงการถูกรอบงำโดยสังคมชายเป็นใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยจุดเด่นของผลงานคือแนวคิดเรื่องการถูกรอบงำและรูปแบบ ที่มีการย่อและขยายสัดส่วนของรูปทรงซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และนำเสนอเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงนำแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ ของทั้ง 3 ศิลปินเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งทฤษฎีรวมถึงตัวอย่างงานศิลปิน ที่สำคัญข้าพเจ้าสนใจประเด็น การครอบงำและควบคุมมนุษย์ การตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัตถุ กรอบโครงสร้างของสังคม กรอบของศาสนา วาทกรรม การตีความด้านรูปแบบ จึงได้ข้อสรุป นำมาสู่การกำหนดรูปแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็น “ระบบ” เพื่อให้เราได้ระลึกรู้ และสร้างความเข้าใจระบบของการถูกรอบงำของสังคมปัจจุบัน และสิ่งสำคัญคือรู้เท่าทันการทำงาน ของ “ระบบ” ของการครอบงำ

บทที่ 3

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

วิธีการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “การถูกรอปรำตัวตนภายใต้สังคัมร่วมสมัย” ข้าพเจ้า เริ่มต้นจากตัวของข้าพเจ้าเองที่เริ่มสังเกตระบบการทำงานของ 3 โครงสร้างหลักของสังคัม อันประกอบไปด้วย ศาสนา การเมือง ทุนนิยม จาก 3 โครงสร้างหลักของสังคัม ข้างต้นเป็นจุดเริ่มต้น นำมาสู่กระบวนการทางจิตรกรรม 2 มิติโดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ค้นหาแนวคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและเจตจำนงที่ต้องการแสดงออก มีขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงานดังนี้ แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า ได้พิจารณานำเอามาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ ดังนั้นข้าพเจ้าจำเป็นต้องศึกษาโครงสร้างที่รอบร้อมมนุษย์ร่วมสมัย ซึ่งจะกล่าวถึง สิ่งที่มากำหนดกรอบคิด ความเชื่อ(ศาสนา) การเมือง รวมไปถึงระบบทุนนิยม ที่ส่งต่อการแสดงออกผ่านทาง ลักษณะทางกายภาพ ภาษาภายใต้การควบคุมหรือการสร้างตัวมนุษย์โดยปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)ผลงานจะเป็นกลุ่มคนที่กำลังหลงใหลเผลออยู่กับวัตถุสิ่งปลอม ๆ จากสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น

ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรม และจิตรกรรม 2 มิติ เพื่อนำมาอธิบายภาพความคิดของข้าพเจ้า และยังเป็นการผนวกเอาทัศนธาตุมารวมให้เกิดเป็นภาพและสื่อความหมายตามที่ต้องการ โดยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 2 มิติของข้าพเจ้าได้นำทัศนธาตุดังต่อไปนี้

รูปทรง รูปทรงในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า จะแบ่งได้ 3 ประเภทหลักดังนี้ รูปทรงคนที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน แบบวิถีชีวิตของคนเมือง รูปทรงที่ถูกผลิตผ่านระบบของโรงงาน เช่น ดอกไม้ปลอม รูปทรงแผงวงจร รูปทรงรังไข่จำลอง และรูปทรงตามธรรมชาติ เช่น ดอกทานตะวัน ดอกนาร์ซิสซัส ปริมาณสัดส่วนของทั้ง 3 รูปทรงขึ้นกับความเหมาะสมและความหมายที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารในแต่ละผลงาน โดยรูปทรงที่นำมาใช้มากที่สุดคือรูปทรงคน ซึ่งจะเน้นรูปทรงคนเป็นกลุ่มก้อน เป็นมวล เช่นวางไว้ด้านบนของภาพ วางไว้ด้านล่างของภาพ วางไว้ตรงกลางของภาพ วางกระจายทั่วทั้งภาพ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการสื่อสาร

เส้น เส้นเกี่ยวข้องกับรูปทรง วิทยานิพนธ์ชุดนี้ส่วนมากจะเป็นเส้นที่มาจากธรรมชาติ รูปทรงคนที่มีลักษณะเส้นโค้ง เคลื่อนไหว หรือเส้นโครงสร้างเขาวงกตที่ประกบกันระหว่างเส้นโครงและเส้นตรงที่ดูมีความลึกและเกิดมิติของภาพ

พื้นผิว มีความสำคัญมากในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้า ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์เลยทีเดียว พื้นผิวในผลงานของข้าพเจ้า มีความหลากหลายของพื้นผิว เช่น พื้นผิวนูนออกมาจากระนาบมาก (Impasto) พื้นผิวนูนออกมาจากระนาบระดับกลาง เพื่อให้เกิดการลวดลายและเกิดมิติของรูปทรง พื้นผิวแบบมันวาว พื้นผิวเรียบเนียน พื้นผิวกึ่งหยาบกึ่งเรียบเนียน จากพื้นผิวที่กล่าวมาทั้งหมดข้าพเจ้าต้องการความหลากหลายของพื้นผิวที่นำมาอยู่ในรูปทรง ของคน ที่ความหมายหลากหลายของพื้นผิวและเป็นเนื้อหาในตัวไปด้วย

สีและน้ำหนัก จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อเรื่องพื้นผิว ผลงานชุดนี้มีลักษณะที่หลากหลาย สี เช่นเดียวกับพื้นผิว กล่าวคือมีการใช้กลุ่มสีหรือโทนที่มีจำนวนมากกว่า 2 โทนสีในหนึ่งชิ้นงาน เช่น บางกลุ่มรูปทรง มีค่าสีที่ความสดจัด บางกลุ่มหรือบางบริเวณพื้นที่ในภาพ มีค่าน้ำหนักที่มีความสดของสีที่น้อยมาก หรือแก่น้ำหนัก บางกลุ่มมีความสดของสีที่มีค่ากลาง ไม่มีความสดมากและไม่มี ความสดของสีน้อยไป เพื่อกำหนดความต่างของรูปทรงอย่างชัดเจน หรือแบ่งรูปทรงด้วยวรรณะของสีด้วยวรรณะร้อนและเย็น เช่นดอกไม้ปลอมที่มีสีแดงซึ่งเป็นวรรณะร้อนตัดกับเสื้อผ้าของคนที่เป็นสีฟ้าซึ่งเป็นวรรณะเย็น

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม วิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบแบบแผนจะนำมาซึ่งผลงานที่สมบูรณ์ตามวิธีการที่วางแผนเอาไว้ ลำดับวิธีการระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าจะอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

- 1.ร่างภาพต้นความคิดบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดประมาณ เอ 4 เพื่อเป็นต้นความคิดคร่าวๆ ลงน้ำหนัก ขาว เทา ดำ ด้วยดินสอ อีอี
- 2.ร่างภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยวิธีการ ตัดต่อ นึก ติดปะ เพิ่มลด จากภาพร่างต้นความคิด ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนภาพร่างต้นความคิดให้มีความลงตัวและพอดีตามทัศนะของข้าพเจ้า

3. นำภาพร่างที่สมบูรณ์มาขยาย ลงเฟรมผ้าใบที่เตรียมไว้ โดยวิธีการที่ปริ้นท์ภาพร่างเท่าขนาดที่ต้องการและนำมาตราฟลงเฟรมผ้าใบ
4. ตัดเส้นด้วยสีเข้ม เช่น Raw umber แบ่งแยกวัตถุแต่ละอย่างออกจากกัน เพื่อแบ่งน้ำหนักและระยะให้เห็นจุดเด่นของภาพ
5. ทำพื้นผิว ด้วยเทคนิคสีนูนหนาออกจากกระนาบ (Impasto) ด้วยสีขาว ไทเทเนียม (Titanium white) เพราะมีความทึบแสงและแห้งเร็ว ซึ่งจะทำสีนูนหนาออกจากกระนาบ บริเวณที่วัตถุหรือรูปทรงบริเวณที่กระทบแสง เพื่อให้มีมิติการลงตา
6. การเคลือบสี (glazing) หรือการย้อมสี กล่าวคือ การนำสีเข้มที่มีความโปร่งแสงทับลงไปบนสีอ่อน
7. การเคลือบสีทึบแสง (cupmble) การนำสีสว่างที่ทึบแสง ทับลงไปบนสีเข้ม
สีอ่อนทับสีเข้ม คือการใช้สีทึบแสง (Opaque) ผสมกับน้ำมันลินสีด ทับลงไปบนพื้นเข้ม จะลดความคมของขอบวัตถุ ช่วยให้ความเบลอ เน้นให้ภาพมีมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
8. เก็บรายละเอียด คู่มือภาพรวมของผลงาน บริเวณไหนที่ควรเพิ่มแสง เพิ่มความเรียบเนียน หรือบริเวณไหนที่ควรทำให้ความชัดเจนน้อยลงเพื่อผลัดกระยะของผลงาน
9. เคลือบปิดภาพผลงานด้วย วานิล

รูปทรงและสัญลักษณ์ที่สำคัญภายในผลงาน

การสร้างสรรค้วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ใช้สัญลักษณ์ของคนในชีวิตประจำวันและสัญลักษณ์ของวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดอกไม้ปลอม รั้วใจจำลอง ดังนั้น การนำสัญลักษณ์มาสื่อสาร การวิเคราะห์ความหมายของรูปทรงต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

รูปทรงคน ในวิทยานิพนธ์รูปทรงของคนมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ รูปทรงคนเป็นตัวละครที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เช่น สถานะ ตำแหน่ง ฯลฯ ข้าพเจ้านำรูปทรงของคนในสังคมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน หรือสถานะของมนุษย์ในสังคม มาสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของข้าพเจ้าที่มีต่อสังคม เช่น เรื่องการครอบงำเพื่อทำให้กลุ่มคนต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำ นำมาซึ่งผลประโยชน์บางอย่างตามที่ผู้ครอบงำต้องการจากผู้ถูกรูปทรงคนในสถานะต่างๆ

ในสังคม ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวคิดทางด้านสังคม กล่าวคือ ศึกษากลุ่มที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรือเหยื่อ ศึกษากลุ่มคนที่เป็นผู้ครอบงำหรือผู้ล่า จากนั้นมาวิเคราะห์เรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร และแทนค่าสัญลักษณ์ต่างๆในภาพผลงาน โดยข้าพเจ้าจะแบ่งกลุ่ม คนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.รูปทรงคนที่ครอบงำ รูปทรงคนที่มีลักษณะที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือชนชั้นปกครอง ที่นำมาแทนค่าหรือสื่อความหมายถึง ระบบ รัฐ ระบบทุนนิยม ผู้มีอำนาจ ศาสนา หรือการผสมระหว่างอำนาจรัฐ+ศาสนา, รัฐ+ทุนนิยม

2.รูปทรงคนที่เป็นผู้ถูกรอบงำรูปทรงที่มีลักษณะชนชั้นกรรมชีพ เช่น รูปทรงคนที่อยู่ในชุดพนักงานบริษัท รูปทรงในชุดชานา รูปทรงในชุดพ่อค้าแม่ค้า เกิดจากการวิเคราะห์จากวาทกรรม มีงานมีเงิน ถูกสร้างให้คนต้องตกอยู่ภายใต้ระบบของทุน

3.รูปทรงที่ผลิตขึ้นด้วยระบบอุตสาหกรรม มีลักษณะที่เป็นดอกไม้ปลอมที่ผลิตผ่านระบบอุตสาหกรรม ที่ผลิตซ้ำได้เป็นจำนวนมากๆเพื่อสื่อถึงการถูกรอบงำจากสิ่งปลอมๆหรือสิ่งที่มีมนุษย์ผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกันเอง

ภาพขั้นตอนการทำงาน

ภาพที่ 8 ภาพขั้นตอนการทำงาน
การเตรียมพื้นด้วยสีอะคริลิก ในค่าน้ำหนักที่เป็นโทนเทา

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ภาพที่ 9 ภาพขั้นตอนการทำงาน

ภาพหลังจากกราฟด้วยดินสอ จากนั้นตัดเส้นรอบนอก (Outline) ด้วยสีน้ำตาล(Raw umber)เพื่อแบ่งแยกวัตถุออกจากกันและง่ายต่อการแบ่งน้ำหนักของภาพ

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนการแบ่งน้ำหนักของภาพโดยรวมด้วยค่าน้ำหนักที่เป็นโทนน้ำตาล (Raw umber

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ภาพที่ 11 ภาพขั้นตอนการทำงาน
ภาพขั้นตอนการลงสีจริง ป้ายตามที่ตาเห็นลงไปในตัว ลีที่ป้ายลงไปมีลักษณะที่มีความเข้มกว่าสี
ที่ตามองเห็นประมาณ 20-30เปอร์เซ็นต์
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

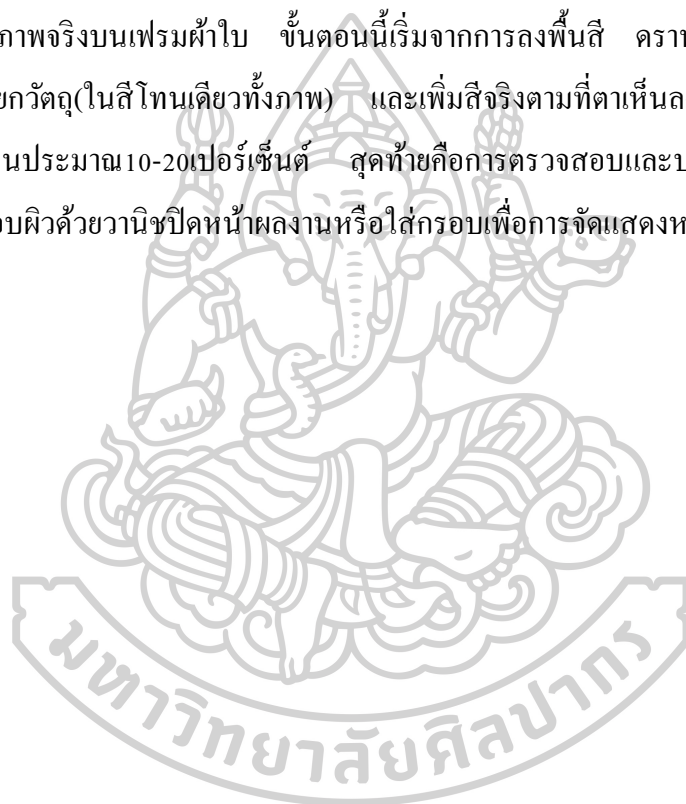

ภาพที่ 12 ภาพขั้นตอนการทำงาน
ภาพการเก็บรายละเอียดของผลงาน ให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

สรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์งาน

การสร้างงานจิตรกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านแนวคิดและด้านเทคนิค โดยทั่วไปเริ่มจากการกำหนดแนวคิดหรือแรงบันดาลใจจากการสังเกต โครงสร้างทางสังคม(ศาสนา การเมือง ทุนนิยม) และทบทวนทฤษฎีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานศิลปะหรือศิลปิน สรุปลักษณะและสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นวางองค์ประกอบภาพผ่านการร่างภาพต้นความคิด เพื่อกำหนดตำแหน่ง รูปร่าง แสงเงา และอารมณ์ของภาพ เมื่อได้แบบร่างที่พอใจแล้วนำไปตัด ปรับแต่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเลือกวัสดุและเทคนิคจิตรกรรมน้ำมันบนผ้าใบ แล้วจึงลงมือเขียนภาพจริงบนเฟรมผ้าใบ ขั้นตอนนี้เริ่มจากการลงพื้นสี ระบายเส้นรอบนอก เพิ่มค่าน้ำหนักเพื่อแยกวัตถุ(ในสีโทนเดียวทั้งภาพ) และเพิ่มสีจริงตามที่ตาเห็นลงไปโดยให้สีมีความเข้มกว่าสีที่มองเห็นประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายคือการตรวจสอบและปรับแต่งงานให้เรียบร้อย พร้อมทั้งเคลือบผิวด้วยวานิชปิดหน้าผลงานหรือใส่กรอบเพื่อการจัดแสดงหรือเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

บทที่ 4

การดำเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “การถูกรอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย” ได้พัฒนาทั้งด้านรูปแบบและด้านเนื้อหาของผลงานมาอย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อน ภาพการถูกรอบงำ โดยระบบระเบียบของสังคมร่วมสมัย ใช้งานจิตรกรรม 2 มิติ เป็นสื่อกลางในการสะท้อนให้เห็นภาพอย่างตรงไปตรงมาและใช้สัญลักษณ์แทนเพื่อให้เกิดการตีความที่มีความลุ่มลึกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าใจการทำงานแนวทางการพัฒนาทั้งรูปแบบและแนวความคิด ข้าพเจ้าขอแบ่งเป็น 4 ระยะในการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

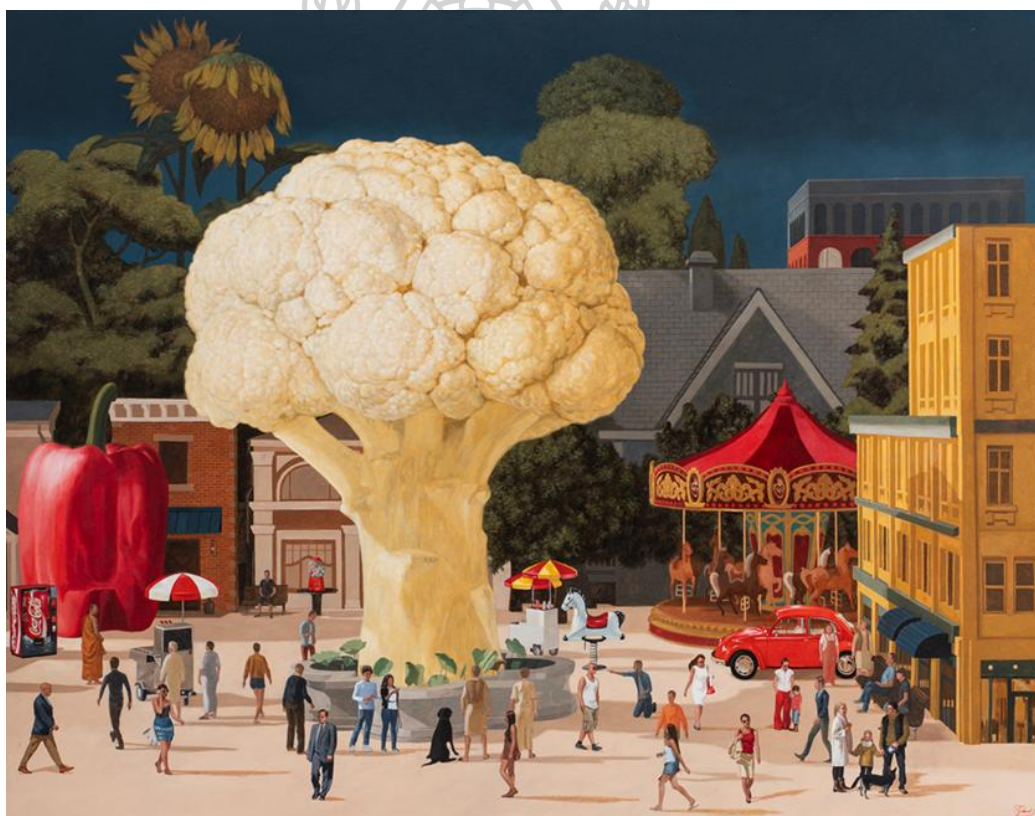
ผลงานช่วงแรกข้าพเจ้าได้นำเสนอ ความไม่สมเหตุสมผล หรือความปกติของความไม่ปกติ ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างสรรค์ โดยการนำทัศนธาตุทางทัศนศิลป์มาแสดงออกและสื่อสารคือสัดส่วน ในการสื่อสารตามความคิด เพื่อนำมาเป็นสาระสำคัญในการสื่อสารคือ นำรูปทรงพีชผัก เช่น ฟักทอง ผักกาด บรอกโคลี และวัตถุดิบ เช่น รถถัง แอปเปิ้ล มาขยายสัดส่วนให้ใหญ่กว่าปกติ ที่เรากันชินและรับรู้ต่อสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความผิดปกติอยู่ในภาพและยังมีการกำหนดแสงเงาให้มีหลายทิศทาง แต่คุณภาพของผลงานแล้วเป็นผลงานที่มีเอกภาพ

ผลงานช่วงแรกข้าพเจ้าได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความไม่สมเหตุสมผล หรือความปกติของความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น เรื่องพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นในประเทศไทย พ.ศ.2566 หรือการนำลัทธิปะแบบฟาสซิสต์(Fascism) มาอยู่ในงานประติมากรรม อย่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งในทางแนวคิดนั้นมีความขัดแย้งกันชัดเจน ข้าพเจ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ แต่ทำให้ปกติจึงนำมาเป็นประเด็นในการทดลองรูปแบบของจิตรกรรม

เป็นผลงานในช่วงการทดลองค้นหารูปแบบและเนื้อหาสาระ แนวความคิด ความปกติที่ไม่ปกติของสังคมไทย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยนำแนวคิดเรื่อง “มายาคติ” คือคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ถูกกลบเกลื่อนรับรู้เหมือนเป็นสิ่งปกติ หรือลวงให้หลง แต่ไม่ได้หมายความว่า การโกหกปั่นน้ำเป็นตัว โฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือน ข้อเท็จจริง ไม่ได้ปิดบังอำพราง แต่เรากลับค้น

ชินกับสิ่งนั้น จนลืมสังเกตหรือตั้งคำถาม แท้จริงแล้วสิ่งประกอบสร้างของวัฒนธรรม¹³ ระบบการปกครอง ที่สร้างความปกติของความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในสังคม

ข้าพเจ้าจึงสร้างจำลองโลก‘ดิสโทเปีย’ขึ้นมา ที่มีความกระอักกระอ่วน การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ด้วยวิธีการที่เขียนเรียบเนียนไม่ทิ้งรอยแปรงของพู่กัน แต่มีบางชิ้นที่ใส่พื้นผิวของเนื้อสีเพื่อทดลองพื้นผิวไปในตัวด้วย โดยวิธีการที่ค่อยเขียนไปที่ละส่วน เพื่อสื่อสารถึงความนิ่งเงียบ แต่บางชิ้นก็วาดโดยภาพรวม กลุ่มบรรยากาศแล้วค่อยๆเน้นชิ้นทีละอย่าง

ภาพที่ 13 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน Disorder 1 พ.ศ. 2566, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 140 x 180 เซนติเมตร

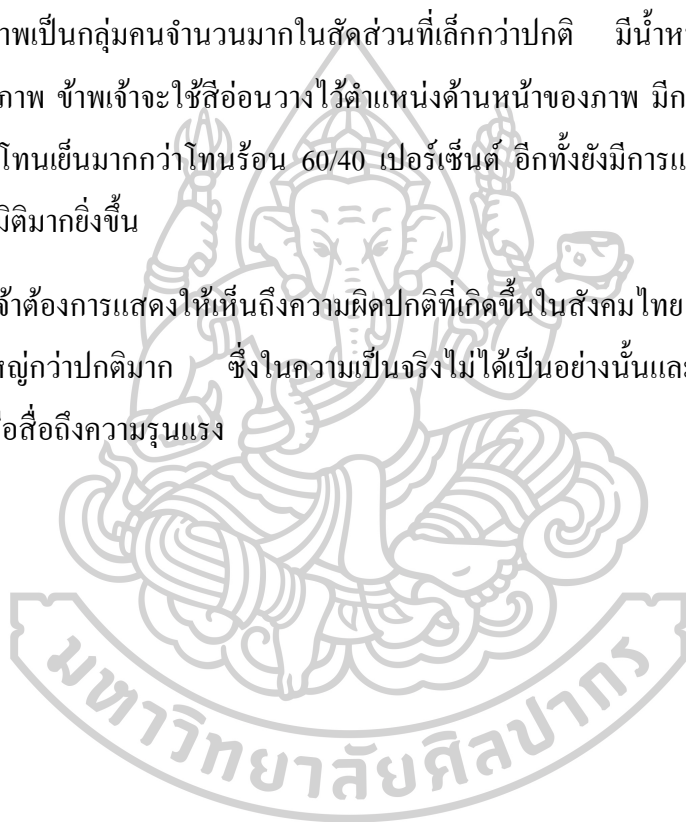
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

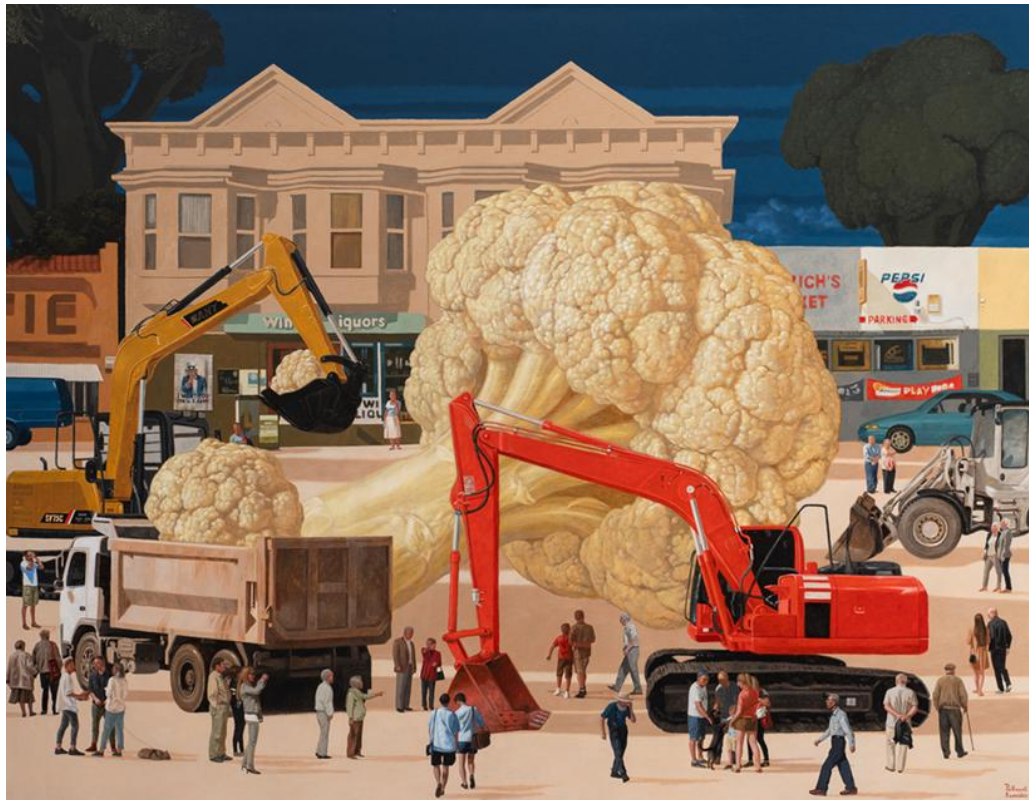
¹³ นพพร ประชากุล, มายาคติ โรลิ่งด์ บาร์ตส์ (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558).

ผลงานชิ้นที่ 1

“Disorder 1” (ภาพที่ 13) จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 140x180 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2566 เป็นผลงานทดลองการหารูปแบบ ม้องค์ประธานภาพอยู่ตรงกลางภาพเอียงไปทางซ้าย ซึ่งเป็นดอกกะหล่ำดอกที่ตั้งอยู่ ทะลุไปยังด้านหลังภาพ เขียนเป็นภาพตึกและบรรยากาศของท้องฟ้าไกลออกไป ยังมีการวางสมดุลของภาพ โดยการวางตำแหน่งตึกไว้มุมขวาของภาพ ด้านล่างของภาพเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสัดส่วนที่เล็กกว่าปกติ มีน้ำหนักเข้มสลับอลอ่อนเพื่อขบเน้นระยะของภาพ ข้าพเจ้าจะใช้สีอ่อนวางไว้ตำแหน่งด้านหน้าของภาพ มีการใช้สีที่สดจัดและโทนสีหนักไปทางโทนเย็นมากกว่าโทนร้อน 60/40 เปอร์เซนต์ อีกทั้งยังมีการแบ่งน้ำหนักและสีเพื่อให้ภาพลึกและมีมิติมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จะเห็นว่าดอกกะหล่ำดอกมีความใหญ่กว่าปกติมาก ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นและยังมีลักษณะที่คล้ายกับควั่นระเบิด เพื่อสื่อถึงความรุนแรง

ภาพที่ 14 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน Disorder 2 พ.ศ. 2566, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 140 x 180 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน “Disorder 2” (ภาพที่ 14) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 140x180 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2566 เป็นผลงานทดลองการหารูปแบบ มุ่งเป้าประจักษ์ภาพอยู่ตรงกลางภาพเอียงไปทางขวาของภาพ ซึ่งเป็นดอกกะหล่ำดอกที่ลึ้มอยู่ มีการแบ่งสมดุลของภาพโดยการวางตำแหน่งของรถแม็กโคร ไว้ด้านซ้ายและขวาของภาพด้านละคัน ด้านหลังทะลุลึกเข้าไปเป็นภาพตึกและท้องฟ้าไกลออกไปอีกระยะหนึ่ง มีการใช้สัดส่วนที่เล็กและใหญ่ แบบไม่ปกติ ด้านล่างของภาพเป็นกลุ่มคน ซึ่งเกิดระยะโดยการใช้องศา(Contrast)ของสีและน้ำหนักตัดกับพื้นด้านหลังเพื่อให้คนชัดเจนยิ่งขึ้นและข้าพเจ้าจะใช้สีอ่อนไว้ตำแหน่งด้านหน้าของภาพ

ข้าพเจ้านำเสนอเหตุการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งผลเสียมากมาย ทั้งการทำร้ายร่างกาย ความเห็นที่แตกต่าง การสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต

ภาพที่ 15 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน Disorder3 พ.ศ. 2566, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 140 x 180 เซนติเมตร
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน “Disorder 3” (ภาพที่ 15) จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 140x180 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2566 ผลงานทดลองการค้นหาเทคนิค โดยการสร้างพื้นผิวด้วยเนื้อสีที่ นูนหนา ด้านองค์ประกอบเข้าพเจ้าเลือกวางตำแหน่งประธานภาพไว้ตรงกลางภาพ มีการใช้เส้นนำ สายตาสู่ประธานของภาพของ พีกทองอยู่ตรงกลางภาพ ด้านหลังเป็นภาพพื้นดินกับท้องตัดกันอยู่ บรรยากาศที่ไม่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการขบเน้นรูปทรงด้วยวางตำแหน่งวัตถุด้วยสีเข้มและพื้นหลังสี อ่อนเพื่อขบเน้นรูปทรงของรถถังและคนในระยะหน้าให้เด่นชัดขึ้น มีการวางตำแหน่งแสงไว้ตรง กลางของภาพ เพื่อดึงดูดสายตาของผู้ชมไว้เพียงจุดเดียว การใช้สีหนักไปทางโทนเย็นมากกว่าโทน ร้อน 75/25 เปอร์เซนต์ ที่สำคัญข้าพเจ้ามีใช้เทคนิคการเพิ่มเนื้อสีให้มีความนูนหนา เพื่อให้เกิดมิติ จาก แสงตกกระทบพื้นผิวที่สร้างไว้และเกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นนี้เป็นการล้อเลียนสงครามและความรุนแรงด้วยการ พูดคำว่า “Fuck” เป็นแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามที่มีแต่ผลเสียตามมา

ภาพที่ 16 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 4

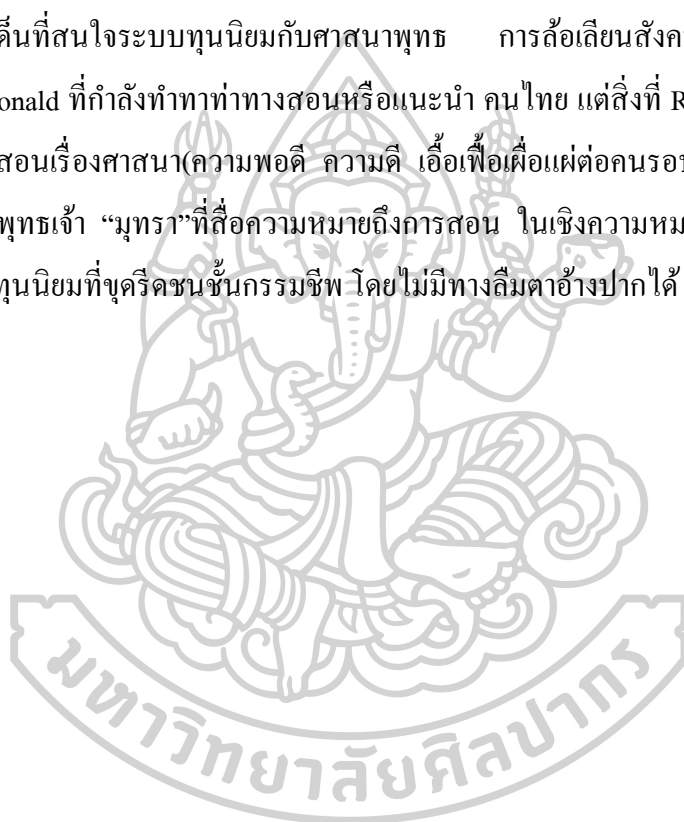
ชื่อผลงาน Ronald macdonald พ.ศ.2566 สีน้ำมันบนผ้าใบ 120 x 160 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 4

ผลงาน “Ronald macdonald” (ภาพที่ 16) จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 120x160 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2566 มีการจัดองค์ประกอบแบ่ง 3 ส่วน คือพื้น กำแพง และท้องฟ้า เพื่อแบ่งระยะของภาพ ตัว Ronald Macdonald จุดเด่นของภาพวางไว้ตรงกลางเยื้องมาทางด้านขวาของภาพ มีมือขนาดใหญ่วางไว้ด้านขวาของภาพ ด้านซ้ายของภาพเป็นกลุ่มคนในโทนขาวดำและเบลอเพื่อแบ่งมิติ ระยะหลังเป็นบรรยากาศของท้องฟ้า นำสายตาให้ภาพลึกลงไป

ประเด็นที่สนใจระบบทุนนิยมกับศาสนาพุทธ การล้อเลียนสังคมไทย ที่เอาตัวละคร Ronald Macdonald ที่กำลังทำท่าทางสอนหรือแนะนำ คนไทย แต่สิ่งที่ Ronald Macdonald สอนให้คนไทยคือสอนเรื่องศาสนา(ความพอดี ความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง) มีสัญลักษณ์ มือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “มุทรา” ที่สื่อความหมายถึงการสอน ในเชิงความหมาย macdonald เป็นต้นตอของระบบทุนนิยมที่ขูดรีดชนชั้นกรรมชีพ โดยไม่มีทางเลือกอย่างปากได้

ภาพที่ 17 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน ดอกบัว พ.ศ. 2566, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 175 x 155 เซนติเมตร

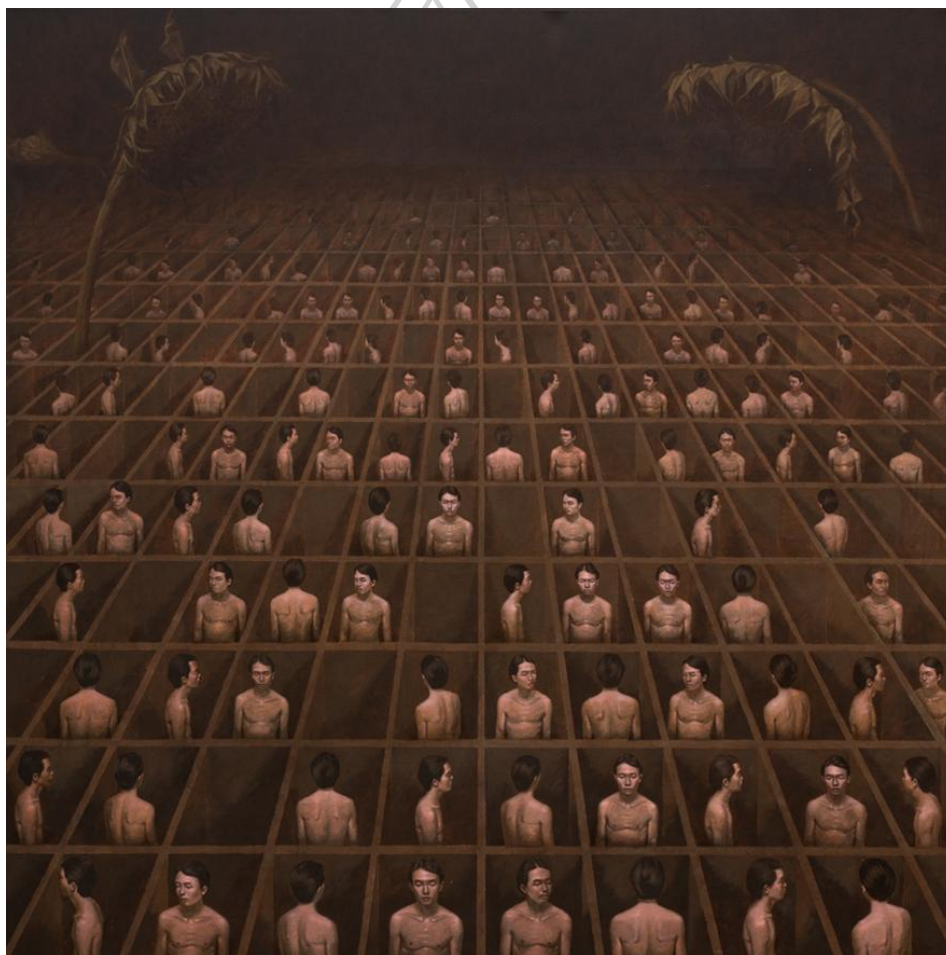
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 5

ผลงาน “ดอกบัว” (ภาพที่ 17) จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 175x155 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2566 องค์ประกอบผลงานชิ้นได้แรงบันดาลใจจากวัชรมนิवास จิตรกรรมฝาผนัง ตอนพระพุทธเจ้าเปรียบดั่งดอกบัว ดอกบัวขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นของภาพอยู่ตรงกลางภาพ ผลักกระยะด้วยสระบัวและบรรยากาศให้มีความลึก ใช้สีที่ไม่สดมาก ขุ่นมัว แต่ดอกบัวตรงกลางมี

การใช้สีที่สดและสว่างเพื่อเป็นองค์ประกอบของภาพ ด้านล่างของภาพเป็นกลุ่มหุ่นยนต์ ทำให้เกิดเส้นนำสายสู่ประธานภาพ มีการใช้สีหนักไปทางโทนร้อนมากกว่าโทนเย็น 60/40 เปอร์เซ็น

ดอกบัวอุปมาเป็นพระพุทธเจ้า มุมมองของการมองศาสนา ซึ่งแต่ก่อนนั้นการเผยแพร่ศาสนา ต้องอาศัยการเข้าวัดฟังธรรม แต่ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในด้านวัตถุทางโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การเผยแพร่ศาสนา ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ตามยุคสมัย

ภาพที่ 18 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน ห้อง พ.ศ. 2566, สีน้ำมันบนผ้าใบ , 180 x 180 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 6

ผลงาน “ห้อง” (ภาพที่ 18) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 180x180 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2566 ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองรูปแบบที่แตกต่างไปจาก 5 ชิ้นงานที่ผ่านมา หลักการจัดองค์โดยการซ้ำของรูปทรงตารางห้อง จากระยະหน้าที่ใหญ่และค่อยลดลงตามลำดับ ความลึกของห้องที่เหล็ยมเล็ก ๆ มีการปลักระยະด้วยบรรยากาศของสีและน้ำหนัก ในห้องหนึ่งจะมีคนอยู่หนึ่งคน ลักษณะคนเห็นแค่ครึ่งบนลำตัว อีกทั้งมีการใช้เส้นนำสายตาช่วยในการเกิดมิติความลึกสุดสายตา ด้านบนของภาพเป็นรูปดอกทานตะวันที่เห็ยวเห่ง อยู่ในบรรยากาศของสีเข้ม ลักษณะการใช้สีซีเปียซีดและให้ค่าน้ำของสีตัดกันทำให้เกิดมิติภาพ

ประเด็นที่สนใจ ต้องการวิพากษ์ มนุษย์ในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับพื้นที่กับความเป็นส่วนตัว กับระบบของสังคม ในขณะที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว คุณก็สามารถที่จะพุดกับสาธารณะ หรือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นได้ แท้จริงแล้วความคิดมนุษย์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดได้สำนึกมากกว่าเหตุและผล ความจริงก็ไม่ใช่ จริงแท้เสมอไป บางอย่างเกิดจากสื่อที่ได้สัมผัสรับรู้ ในผลงานเป็นภาพของคนที่อยู่ห้องของตัวเองหรือกรอบของตนเอง แต่สามารถที่จะมองเห็นคนอื่นได้

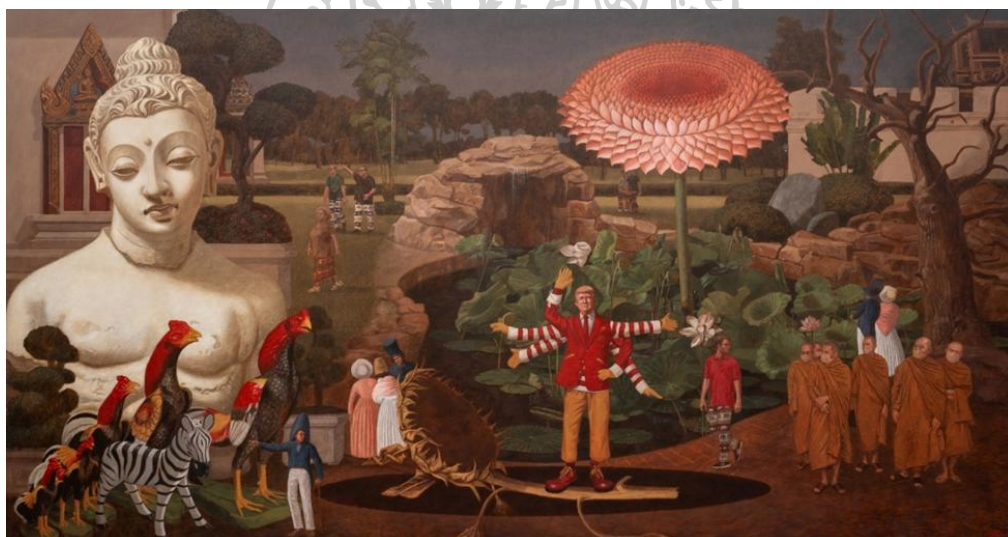
สรุปการทดลองระยะที่ 1

สิ่งที่ค้นพบ

- การย่อและขยายรูปทรงให้เกิดขนาดใหญ่และเล็ก
- การสร้างพื้นผิวที่สมจริง โดยการใช้เนื้อสีในบริเวณที่แสงตกกระทบ
- การซ้ำของรูปทรง

การสร้างสรรคและการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

การทดลองและพัฒนาผลงานในระยะนี้เป็นการทดลองด้านเทคนิคและวิธีการทางจิตรกรรม โดยเน้นเรื่องของบรรยากาศภาพรวมของผลงานให้บรรยากาศของสีไปทางทิศทางเดียวกัน และค้นหาเทคนิควิธีการที่สามารถนำมาเป็นเนื้อหาสาระของตัวเทคนิคด้วย เช่นการเขียนให้เบลอ(ขอบของวัตถุไม่มีความชัดเจน) ในตำแหน่งบริเวณรอบๆของภาพ และเขียนด้วยวิธีคมชัด(ขอบของวัตถุมีความชัดเจน)ในบริเวณที่ต้องการจะจับเน้น เป็นผลงานในช่วงการทดลองค้นหารูปแบบและเนื้อหาสาระ ข้าพเจ้าสนใจเรื่อง ศาสนากับทุนนิยม ศาสนาการเมือง ความดีความชั่ว การถูกรอบงำ ผลงานส่วนมากเป็นเชิงการตั้งคำถามและชวนคิด นำมาเป็นประเด็นในการทดลองรูปแบบของจิตรกรรมและจุดร่วมและความเป็นไปได้ทั้งด้านเนื้อและด้านรูปแบบของผลงาน

ภาพที่ 19 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน Belief and Capitalism พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 160 x 300 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามีดี

ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงาน “Belief and Capitalism” (ภาพที่ 19) จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 160x300 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2566 เทคนิคในชิ้นนี้จะเขียนให้คลุมบรรยากาศทั้งหมด มีความเบลอบ้าง เหมือนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันทั้งภาพ ข้าพเจ้าต้องการทดลองเขียนแบบคลุมบรรยากาศ ข้อดีของวิธีการเขียนคลุมบรรยากาศ จะให้ลุ่มน้ำหนักแสงเงาได้ดีกว่า วิธีการที่ค่อยๆเขียนไปที่ละส่วนรูปแบบมีการจัดภาพแบบกระจาย ข้าพเจ้าพยายามทำให้อยู่ในสัดส่วนเดียวกัน ให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกัน หลักการสร้างสรรค์ มีการวางตำแหน่งรูปทรงพระพุทธรูปไว้ด้านซ้ายของภาพและด้านขวาเป็นต้นไม้และพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ ตรงกลางของภาพเป็นภาพดอกบัวขนาดใหญ่อยู่กลางสระน้ำล้อมรอบไปด้วยใบบัวและดอกบัวขนาดเล็ก ด้านหลังของภาพผลัดกระยะด้วยต้นไม้ทะลุไปยังท้องฟ้าด้านไกลออกไป โทนสีทั้งภาพคุมด้วยบรรยากาศสีน้ำตาล สีมืดความขุ่นมัว ไม่ค่อยสดใส ด้านซ้ายมุมล่างของภาพเป็นภาพหุ่นปั้น เช่น โกวี่ ม้าลาย ตรงกลางภาพเป็นรูป Macdonald แต่ใบหน้าเป็นรูป โดนัลด์ ทรัมป์ เขียบบนดอกทานตะวันขนาดใหญ่

การที่นำเอาภาพแทนต่างๆเช่นภาพปริศนาธรรมดอกบัวใหญ่ ประติมากรรมกรีกโบราณ พระสงฆ์ ฯลฯ ที่มีอยู่ในผลงาน มานั้นทำให้เนื้อหาเดิมติดมากับภาพด้วย ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของเรื่องราวที่จะสื่อสาร เนื้อหาเกิดความสับสนวุ่นวาย และการทับซ้อนของเรื่องราวในภาพเดียวกัน

ภาพที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน Expiate sin ล้างบาป พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าใบ , 200 x 120 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงาน “Expiate sin” (ภาพที่ 20) จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200x130 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2567 มีการใช้เส้นนำสายตาสู่ประธานของภาพ ซึ่งเป็นคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ ล้อมรอบด้วยพระสงฆ์ด้านหลังของพระสงฆ์เป็นประติมากรรมช่างสีขาวตัดกับพื้นหลังสีน้ำตาล ไกลออกไปเป็นวัดและผลักระยะด้วยท้องฟ้าไกลออกไป ด้านล่างของภาพเป็นกลุ่มคนนั่งกับพื้น และแพะ ยังส่งเป็นเส้นนำสายตาสู่ตรงกลางภาพ เน้นด้วยการใช้ค่าน้ำหนักของสีตัดกับพื้นดิน ด้านซ้ายของภาพเป็นรูป อคอล์ฟ อิตเลอร์ ในเสื้อสีเหลืองตัดกับพื้นหลังสีเข้ม ทำให้รูปทรงเด่นชัดขึ้น โทนสีทั้งภาพคลุมด้วยบรรยากาศสีน้ำตาล

ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นความเชื่อกับความรุนแรงของสงคราม ตั้งคำถามกับความเชื่อแบบ ตะวันออก โดยนำภาพ อคอล์ฟ อิตเลอร์ เมื่อได้รู้จักศาสนาพุทธ จะให้เขาหายจากการเป็นอาชญากรสงครามได้หรือไม่ ด้านกายภาพอคอล์ฟ อิตเลอร์ กับทหารคู่มืออยู่ด้านซ้ายของภาพ ด้านหลังเป็น ต้นศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นพระสงฆ์กำลังรดน้ำมนต์ให้กับฆราวาส ด้านขวามือเป็น แพะสีขาว 3 ตัว ส่วนด้านล่างของภาพ เป็นภาพคนหมอบคลานเหมือนประชาชนในช่วงรัชกาลที่ 4-5 ซึ่งดูจากลักษณะการแต่งกาย ระยะเวลาของภาพเป็นภาพอุโบสถวัดบรมนิวาส

ภาพที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน Rules and practices of Buddhism ธรรมยุติกาย พ.ศ. 2567, สีนํ้ามันบนผ้าลินิน , 62 x 90 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงาน “Rules and practices of Buddhism” (ภาพที่ 21) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 62x90 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 เป็นภาพหยาบย้อมองค์ประกอบจากจิตรกรรมฝาผนังวัดบรมนิวาส ภาพปริศนาธรรม (ภาพผู้ชี้ทาง) ที่วาดโดยขรัว อินโข่ง(จิตรกรในสมัยรัชกาลที่4) แต่มาตีความใหม่ผ่านเทคนิค กระบวนการที่มีความเบลอ ตำแหน่งด้านซ้ายของภาพเป็นรูปโครงกระดูกที่มีศรีษะเป็นพระพุทธรูป เขียนให้มีความชัดเจนที่สุด แต่ตำแหน่งอื่นๆในภาพเขียนวิธีการทำให้ภาพเบลอ เพื่อดึงดูดสายตาไปที่ประธานของภาพคือโครงกระดูก ด้านหลังไกลออกไปเป็นต้นไม้และท้องฟ้า โทนสีทั้งภาพคลุมด้วยบรรยากาศสีน้ำตาล

ผลงานชิ้นนี้ทำเสนอประเด็นศาสนา ในช่วงรัชกาลที่ 4 ที่เกิดการปฏิรูปศาสนาขึ้น เนื่องจากพระสงฆ์ประพฤติผิดนอกกรอบหรือย่อหย่อนจากพระวินัย ดังนั้นจึงทำให้เกิดธรรมยุติกายขึ้น

“ธรรมยุติกาย” ใช้พระธรรมเป็นหลักยึดหรือเป็นหัวใจสำคัญ โดยพระวชิรญาณเถระ ตีความพระไตรปิฎกและพระรัตนตรัยใหม่ ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ คือ “มีเหตุผล” ที่สำคัญไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของตะวันตกเพื่อสื่อถึงความเป็นสมัยใหม่ของประเทศสยามเวลานั้น และเชื่อมโยงศาสนาและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันรวมไปถึงสนใจศาสนาที่เป็นหลักเหตุผลมากยิ่งขึ้น สนใจหลักความเป็นจริงตามสิ่งที่เรามองเห็น ทั้งความเป็นอกนิหาร จะเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังในช่วงรัชกาลที่ 4 ที่ไม่นิยมเขียนภาพไตรภูมิ แต่เขียนภาพ “ปริสนาธรรม” แทน เพื่อละทิ้งความเป็นอกนิหาร และเข้ากับยุคสมัย

ภาพที่ 22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน Mushroom Shaped Flower พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าใบ , 200 x 160 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 4

ผลงาน “Mushroom Shaped Flower” (ภาพที่ 22) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200x160 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 ข้าพเจ้าวางจุดเด่นของภาพไว้ตรงกลางเฉียงไปทางด้านบนของภาพ คือช่อดอกไม้ ส่วนด้านล่างของภาพเป็นภาพแทนคนครึ่งตัวเรียงเป็นแถว ไกลออกไปในระดับที่สองเป็นช่อดอกไม้ที่มีขนาดเล็กลง ไกลออกไปอีกก็เป็นควั่นระเบิดที่คล้ายรูปลักษณะของช่อดอกไม้ ทำให้เกิดระยะ ความลึกของภาพ การใช้สีหนักไปทางโทนร้อนมากกว่า โทนเย็น 80/20 เปอร์เซนต์ อีกทั้งยังมีการวางสีอ่อนไว้ตรงกลางภาพ และตัดกับน้ำหนักของสีเข้มที่อยู่ด้านหลังของภาพ

เนื่องจากในช่วงนี้ข้าพเจ้ามีความสนใจประเด็นเรื่อง อำนาจ การครอบงำของสังคม ที่กระทำต่อร่างกายมนุษย์ กลุ่มคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจที่มีความสโตไส สวยงาม เขี้ยววน แต่เบื้องหลังคือสิ่งชั่วร้าย ครอบงำมนุษย์ให้กระทำตามสิ่งที่ผู้ที่ถือครองอำนาจตามต้องการ ผลงานชิ้นนี้จึงมีความต่างจากผลงานที่ผ่านมาพอสมควร นำเสนอรูปแบบ การซ้ำของรูปทรง การเพิ่มขนาดของสัดส่วนให้ดูมีขนาดใหญ่ผิดปกติ เพื่อสื่อถึงตัวตนมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้ของอำนาจ การครอบงำของสังคม สิ่งแวดล้อมนั้นๆ

สรุปการทดลองระยะที่ 2

สิ่งที่ค้นพบ

- 1.การทดลองระยะที่ 2 เป็นการทดลองการเขียนจิตรกรรมที่เน้นคลุมด้วยสีการใช้โทนสีเป็นจุดเด่น
 - การเขียนจิตรกรรมด้วยการเขียนแบบเบลอ กับเขียนแบบคมชัด ในผลงานชิ้นเดียว เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องราวที่ข้าพเจ้าสนใจ

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3

ผลงานในช่วงนี้เป็นการ มีความแตกต่างไปจากเดิม ในด้านรูปแบบการนำเสนอ โดยให้ความสำคัญกับกรอบของเฟรมผ้าใบเป็นอย่างยิ่ง ภาพผลงานมองได้หลายมุมมอง ภาพผลงานสามารถหมุนได้ เพื่อใช้กรอบแต่ละด้านของเฟรมสื่อสารเนื้อหาร่วมกับรูปแบบของผลงานด้วย โดยผ่านแนวคิดตรงข้ามที่ว่า อิศระกับ ระบบระเบียบ วิทยาศาสตร์ กับ จินตนาการ สมองซีกซ้าย กับ สมองซีกขวา เราคุ้นชินกับความเป็นเอกลักษณ์หรือตัวตน จนลืมสังเกตหรือตั้งคำถาม แท้จริงแล้วเอกลักษณ์ที่อยู่ในตัวตนเรา เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างของโครงสร้างทางสังคมหรือไม่และในหนึ่งเรื่องย่อมมีเรื่องที่ดีและไม่ดีซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ อธิบายผลงานอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน ดอกไม้สีน้ำเงิน พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าใบ , 180 x 180 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงาน “ดอกไม้สีน้ำเงิน” (ภาพที่ 23) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 180x180 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 หลักการจัดองค์ประกอบของภาพผลงานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของภาพ ด้านข้างทั้งสี่มุมมีการซ้ำของรูปหุ่นไม้ทำให้เกิดเส้นน้ำสายตา จากทั้ง 4 ด้านของภาพ ว่างเข้าหาประธานของภาพคือดอกไม้ปลอมที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางภาพ ด้านข้างของทั้งสี่มุมมีการซ้ำของรูปหุ่นไม้ อีกทั้งมีการขบเน้นจุดเด่นของภาพโดยการวางสีอ่อนไว้ ตรงกลางภาพ และด้านหลังของภาพใช้สีเข้มแต่มีความโปร่ง มีก้อนเมฆไกลออกไป ผลงานมีการใช้สีโทนเย็นมากกว่าโทนร้อน 60/40 เปอร์เซนต์

ผลงานให้ผู้ชมสามารถชมผลงานได้มากกว่าหนึ่งมุมมอง กล่าวคือผลงานไม่มีมุมมองใด มุมมองหนึ่งเป็นหลักหรือตายตัว เพราะสามารถหมุนภาพดูได้ทั้ง 4 ด้านเพื่อให้รอบของเฟรม สามารถบอกเล่าเรื่องราวมุมมองของความหลากหลายได้ด้วย แต่มีความย้อนแย้งในรูปลักษณะของ คนที่มีการซ้ำ และเหมือนกัน ไม่มีความหลากหลายเหมือนมุมมองของภาพ

ผลงานชิ้นที่ต้องการตั้งคำถาม กับความเป็นปัจเจกบุคคล เรามีมุมมองที่หลากหลายจริง หรือไม่ ? ในผลงานจะเห็น มองได้ทั้งสี่มุม แต่ มุมที่เป็นมุมหลักของภาพนั้นมีอยู่ โดยอิงจากภาพ ใบหน้า รอยยิ้มของดอกไม้ปลอมและบรรยากาศของก้อนเมฆที่อยู่ข้างหลัง อีกทั้งดอกไม้ปลอม ยัง สื่อความหมายตรงตัว คือความปลอม การหลอก การทำให้เหมือนต้นแบบ อีกด้วย

ภาพที่ 24 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน พักทอง พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าใบ , 100 x 120 เซนติเมตร
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงาน “พักทอง” (ภาพที่ 24) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 100x120 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 ผลงานชิ้นนี้ได้อิทธิพลจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ในเรื่องรูปแบบการย่อและขยายสัดส่วนของวัตถุและทำลายความคุ้นชินต่อการรับรู้ของมนุษย์ มีการวางตำแหน่งจุดเด่นไว้ด้านบนเยื้องไปทางด้านซ้ายของภาพ ด้านหลังของภาพเป็นบรรยากาศสีเข้ม เพื่อขับเน้นจุดเด่นของภาพที่เป็นสีสว่าง มีเส้นนำสายตาที่เป็นรูปทหารเป็นกลุ่มอยู่ด้านล่างของภาพ ทำให้เกิดการนำสายตาสู่จุดเด่นของภาพ คือพักทองขนาดใหญ่ บรรยากาศของภาพคลุมโทนด้วยสีเหลือง ทำให้ภาพดูกลมกลืนและเป็นเอกภาพ ผลงานมีการใช้สีโทนร้อนมากกว่าโทนเย็น 90/10 เปอร์เซนต์

ผลงานชิ้นนี้ต้องการล้อเล่นกับสงครามความรุนแรง เป็นภาพเหตุการณ์ กลุ่มทหารกำลังล้อมจับ พักทองกลืนกินดอกไม้ปลอมเข้าไป สื่อถึงสงครามมีความโหดร้าย รุนแรง บุคคลธรรมดาอย่างเราทำอะไรไม่ได้นอกจาก พูดคำว่า “Fuck”

ภาพที่ 25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน Shade of Flowers 1 พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 200 x 160 เซนติเมตร

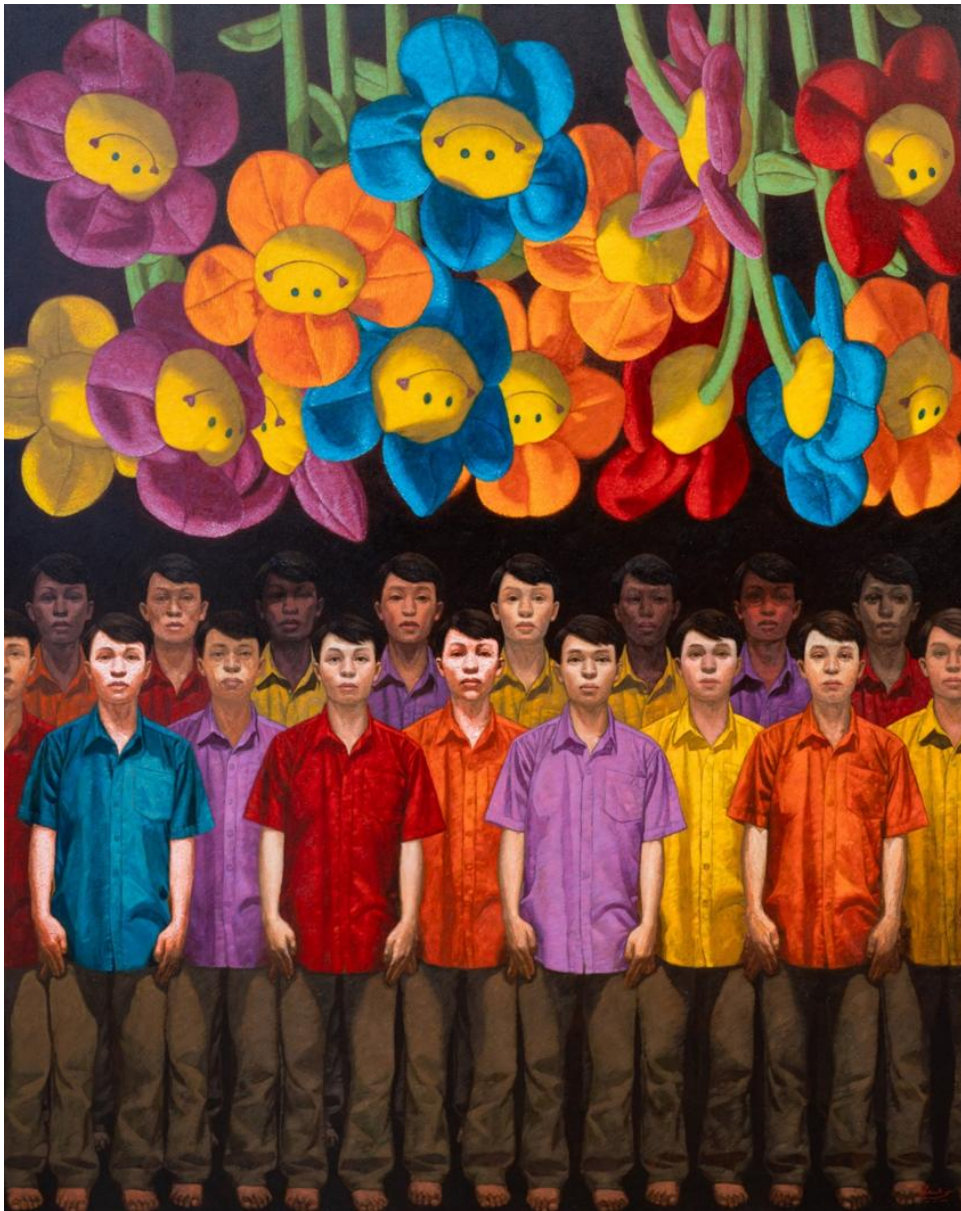
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงาน “Shade of Flowers 1” (ภาพที่ 25) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 200x160 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 มีการวางตำแหน่งประธานไว้ตรงกลางด้านบนของภาพ โดยตำแหน่งเป็นภาพช่อดอกไม้ปลอมขนาดใหญ่ มีการจับเน้นรูปทรงโดยการใช้สีและค่าน้ำหนักของสี ทำให้เกิดมิติของภาพ บริเวณที่แสงตกกระทบ มีการสร้างพื้นไว้ เพื่อให้เกิดความสมจริง อีกทั้งใช้การคอนทราสต์ (Contrast) ของแสงและเงา ทำให้เกิดความชัดเจนของภาพ มีการวางตำแหน่งสีสว่างไว้ตรงกลางภาพ เพื่อเป็นจุดเด่น ด้านหลังของภาพข้าพเจ้าใช้สีเข้มเพื่อผลักระยะให้มีความลึกยิ่งขึ้น ด้านล่างของภาพเป็นกลุ่มในชุดคนทำงานบริษัทจำนวนมาก ทำให้ผลงานสมดุลและเป็นเอกภาพ ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้สีที่มีความสดจัด สว่างบริเวณที่เป็นจุดเด่น แต่บริเวณรอบๆ ลดความสดของสีลงตามลำดับความสำคัญ มีการใช้สีที่เน้นไปทางโทนร้อน 70 เปอร์เซ็นต์และตัดด้วยโทนเย็นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะสีแปร่งที่ค่อนข้างเรียบเนียน

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความเป็นระบบ การถูกครอบงำจากอุดมคติ ที่มีในสังคม การถูกครอบงำและถูกจองมอญ โดยแทนสัญลักษณ์ด้วยดอกไม้ปลอมที่มีสัดส่วนใหญ่กว่าปกติ กำลังมองมนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ร่มเงาของกลุ่มดอกไม้ เสมือนทุกคนกำลังถูกครอบงำจากดอกไม้ปลอมที่อยู่ด้านบนของภาพ โดยมนุษย์นั้นไม่รู้ตัว

ภาพที่ 26 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน Shade of Flowers 2 พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 200 x 160 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 4

ผลงาน “Shade of Flowers 2” (ภาพที่ 26) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 200x160 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 ผลงานชิ้นนี้ สามารถชมผลงานได้ 2 มุมมอง ภาพหมุนได้ มุมมองที่ 1 คือ เลือก “คน” เป็นจุดเด่นของภาพ มุมมองที่ 2 คือเลือก “ดอกไม้” เป็นจุดเด่นของภาพ องค์ประกอบของภาพคนยืนตรงที่เป็นแถวหน้ากระดาน และส่วนที่ 2 เป็นกลุ่มดอกไม้ปลอมที่อยู่ด้านบนของภาพ หลักการออกแบบ ความสมดุลขององค์ประกอบภาพทั้งสองข้างเท่ากัน ถ่วงดุลอย่างสมมาตร การซ้ำของรูปทรงคนในสัดส่วนที่เท่าๆกัน โดยจะมีเส้นแบ่งตรงกลางที่เป็นเส้นแนวนอน ซึ่งเกิดจากการมาบรรจบกันของศีรษะรูปทรงคนกับกลุ่มดอกไม้ ในผลงานงานเส้นตรงเป็นจำนวนมาก มีการใช้สีที่เน้นไปทางโทนร้อน 70 เปอร์เซ็นต์ ตัดด้วยโทนเย็นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีการวางตำแหน่งของสีสว่างไว้ตรงกลางภาพและผลักระยะด้วยพื้นหลังสีเข้ม เพื่อให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการใช้ฝีแปรงที่เรียบเนียน และสีที่มีความสดจัด

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ การถูกครอบงำจากระบบของสังคมในปัจจุบัน จากคำถามที่ว่า มนุษย์ในโลกใบนี้ ใครบ้างที่มีอิสระ ? อิสระจากความรู้ที่เรามี อิสระจากวัฒนธรรมบริบทแวดล้อมที่เราอยู่ อิสระจากศาสนาที่เราเคารพ อิสระจากความทุกข์ อิสระจากงาน อิสระจากความล้มเหลว อิสระจากหนี้สิน อิสระจากความกลัว อิสระจากความอยากได้อะไรก็ได้ จะเห็นว่าคนยืนหน้ากระดานแถวตรง สื่อถึงการถูกครอบงำ ไร้อิสระ

ภาพที่ 27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน บ้างเจกบुकคูล? พ.ศ. 2567, สีนํ้ามันบนฝ้าลีนิน , 160 x 200 เซนติเมตร
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 5

ผลงาน “บ้างเจกบुकคูล?” (ภาพที่ 27) เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝ้าลีนิน ขนาด 160x200 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2567 หลักการออกแบบของงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่สามารถมองเห็นได้มากกว่า หนึ่งด้าน ไม่มีด้านไหนเป็นด้านหลักของภาพ ความสมดุลขององค์ประกอบภาพทั้งสองข้างเท่ากัน ถ่วงดุลอย่างสมมาตร สัดส่วนของรูปทรงคน มีการซ้ำของสัดส่วนที่เท่าๆกัน ภาพการซ้ำของรูปทรงคนเป็นแถวในระยะหน้าทำให้เกิดเส้นตรงเป็นจำนวนมาก เส้นตรงแนวตั้งเพื่อวางตำแหน่งของรูปคน และเส้นตรงแนวนอนเพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพและรู้สึกถึงความ เป็นระบบระเบียบ มีการวางตำแหน่งจุดเด่นไว้ตรงกลางภาพ นั่นคือดอกไม้ตั้งเป็นแถวเรียงกัน การจับ เน้นจุดเด่นด้วยค่าน้ำหนักและสีการใช้โทนสีเข้ม ทึบตันและหนักแน่น แต่ไม่เน้นโชว์รอยแปรง

เน้นเนื้อสีและค่าน้ำหนักของสีแทน โดยจัดวางโครงสีใช้สีที่มีค่าน้ำหนักอ่อนไว้ระยหน้าของผลงาน และจัดการตำแหน่งโทนสีเข้มไว้ด้านหลังของผลงาน เพื่อผลักระยะให้เกิดมิติความลึกในผลงานและข้บเน้นให้สีอ่อนระยหน้าเป็นจุดเด่น ผลงานมีการใช้สีโทนร้อนมากกว่าโทนเย็น โดยใช้โทนร้อน 60-70 เปอร์เซ็นต์ และใช้สีโทนเย็น 30-40 เปอร์เซ็นต์

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดภาพคนผ่านรูปแบบภาพเหมือนจริงผสมกับภาพเหนือจริง โดยใช้ภาพใบหน้าและเรือนร่างที่อยู่ในผลงานเป็นของตัวศิลปินเอง สะท้อนความในใจของตัวเองที่ประสบพบเจอกับตนเอง ของเรื่องราวทางสังคม การเมือง ศาสนา ที่เหมือนเป็นกฎ กฏิกา ทางสังคม ที่คอยครอบงำมนุษย์ ทำให้ลดสิทธิความเป็นปัจเจกชนของมนุษย์ มองมนุษย์เป็นแค่วัตถุที่สามารถกระทำอะไรหรือใส่ความเชื่อ วิธีคิด ความรู้ลงไปในเรื่องร่างของมนุษย์ก็ได้ ซึ่งจะทำให้มนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ กรอบคิด องค์ความรู้ ต่างๆ ที่ถูกปลูกฝังและยึดเยียดให้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

สรุปการทดลองระยะที่ 3

สิ่งที่ค้นพบ

-งานจิตรกรรมที่ออกแบบให้ผู้ชมดูได้หลายมุมมอง ไม่มีภาพมุมหลักที่ตายตัว สามารถหมุนภาพดูได้

สรุปสู่การสร้างสรรค้วทยานิพนธ์

-การย่อและขยายรูปทรงให้เกิดขนาดใหญ่และเล็ก

-การสร้างพื้นผิวที่สมจริง โดยการใช้เนื้อสีในบริเวณที่แสงตกกระทบ

-การซ้ำของรูปทรง เพื่อสื่อถึงการถูกรอบงำ

-การเขียนจิตรกรรมที่เน้นคลุมด้วยสีบรรยากาศของสีเป็นสำคัญ

-การเขียนจิตรกรรมด้วยการเขียนแบบเบลอ กับเขียนแบบชัด ในผลงานชิ้นเดียว เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องราวที่ข้าพเจ้าสนใจ

-งานจิตรกรรมที่ออกแบบให้ผู้ชมดูได้หลายมุมมอง ไม่มีภาพมุมหลักที่ตายตัว สามารถหมุนภาพดูได้

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ยังคงใช้แรงบันดาลใจเหมือนก่อนหน้านี้ เรื่อง การถูกรอบงำตัวตนจาก 3 โครงสร้างหลักของสังคม คือ โครงสร้าง ทุนนิยม การเมือง ศาสนา เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดจากผู้ถูกรอบงำ และความขาดหายไปของความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ถูกรอบงำไปชั่วขณะหนึ่ง นำมาซึ่งคำถามว่า การถูกรอบงำนั้นเกิดผลดีหรือไม่ได้ต่อปัจเจกบุคคล ผลสรุปคือมีทั้งผลดีและผลเสีย ส่งผลให้ผลงานมีรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในแต่ละชิ้นงาน และยังส่งผลต่อรูปแบบของผลงานจิตรกรรมที่มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าข้าพเจ้าจะเลือกหรือวิเคราะห์การคิดจากโครงสร้างอะไร (ทุนนิยม การเมือง ศาสนา) จากรูปแบบทางจิตรกรรมที่สัมพันธ์กับเนื้อหาโครงสร้าง 3 โครงสร้างหลักของสังคม รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมให้มีความสัมพันธ์กับแนวคิดหรือเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยนำข้อบกพร่องของผลงานในช่วงระยะก่อน วิทยานิพนธ์ทั้งระยะที่ 1, ระยะที่ 2, และ ระยะที่ 3 มาพัฒนาต่อยอดในช่วงวิทยานิพนธ์

การสร้างพื้นผิวและการผสมเทคนิค จะมีมากยิ่งขึ้น โดยเทคนิค สีขุนหนา วาดเส้น บรรยากาศของวัตถุที่มีความต่าง แต่อยู่ด้วยกันได้ เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ

ประการที่ 1 เพื่อ สร้างหลากหลายรสชาติของงานจิตรกรรม ให้มีความน่าตื่นตื้นเร้าใจ หลากหลาย อารมณ์ และความสมจริงของวัตถุ นำมาซึ่งผู้ชมได้ชมความหลากหลายของเทคนิคจิตรกรรม และ เพลิดเพลินกับอารมณ์ของภาพ

ประการที่ 2 ความเป็นมนุษย์ทุกคนนั้น มีความเชื่อว่า เราทุกคนนั้นมีความต่างกัน มีความคิดที่แตกต่าง มีความเชื่อที่แตกต่าง มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีสีผิวที่ต่างกัน หรือวัตถุ เช่น เหล็ก (สถานะของ) น้ำ(สถานะของเหลว) ตามหลักวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นจากการสังเกตสิ่งรอบตัวนั้น เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยตัวข้าพเจ้าเองเห็นว่า ผลงานจิตรกรรมนั้นก็เช่นกัน เพื่อที่จะต้องการ เนื้อหาของเทคนิคทางจิตรกรรมที่มีความหลากหลายผสมกัน เพื่อแทนตัวตนของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันจึงเกิดการค้นคว้าหาเทคนิคทางจิตรกรรมที่หลากหลาย

ภาพที่ 28 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน ดอกไม้ พ.ศ. 2568, สีนํ้ามันบนผ้าลินิน , 180 x 200 เซนติเมตร

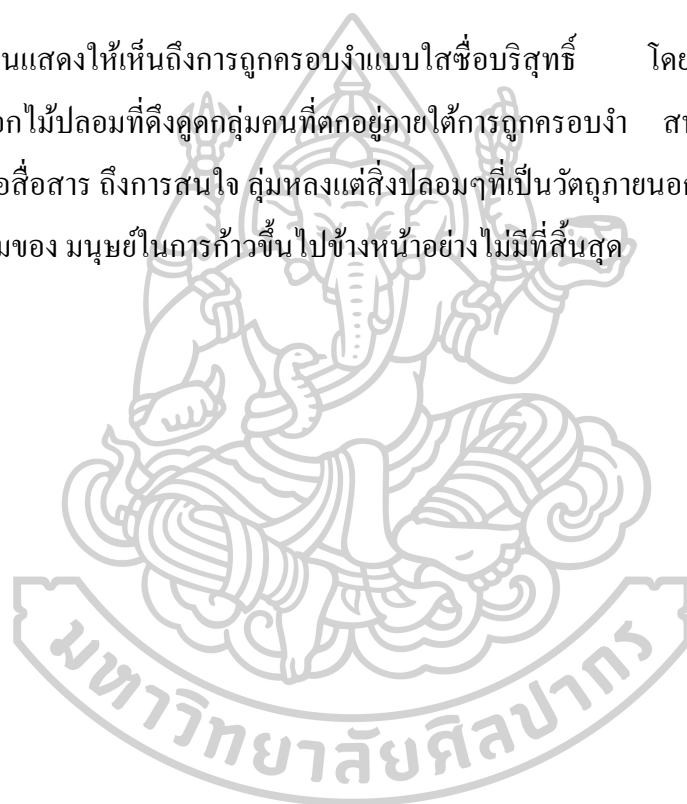
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

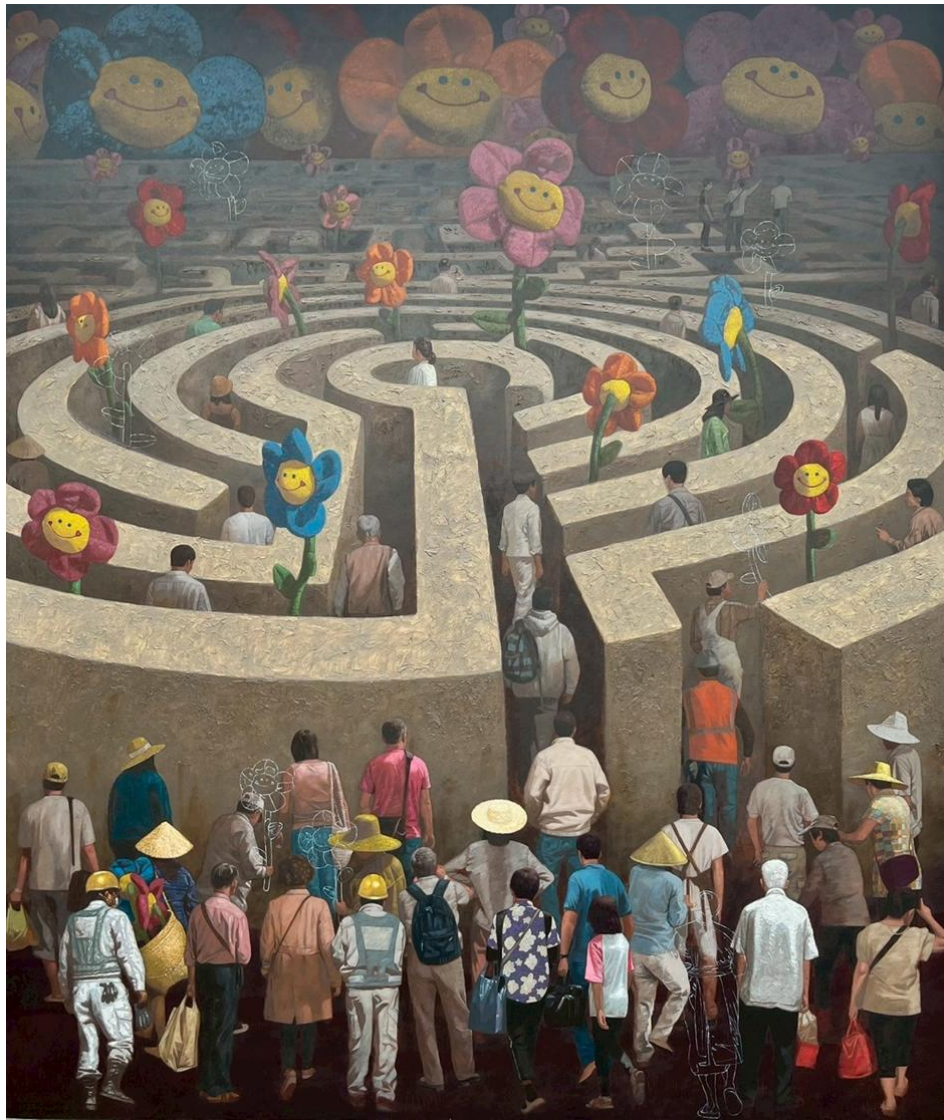
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ผลงาน “ดอกไม้” (ภาพที่ 28) เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 180x200 ซม. ลักษณะเหมือนจริง(Realist)สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2568 มีหลักการออกแบบโชว์ภาพของดอกไม้ปลอมที่มีจำนวนมากและแสดงความใหญ่ของรูปทรง ผิวของดอกไม้ที่นุ่มเบา คอนทราสต์ (Contrast)กันด้วยสีสว่างและสีเข้ม มีความสมดุลของการจัดวางภาพที่เท่า ๆ กันของดอกไม้ปลอม ขับเน้นโดยการปล่อยพื้นหลังด้วยสีเข้มของบรรยากาศ เพื่อเน้นดอกไม้ การตำแหน่งของคนไว้ข้างล่างของภาพยังเป็นการนำสายตาไปสู่กลุ่มดอกไม้และบันไดในระยะหลังของภาพ

ผลงานชิ้นนี้มีการใช้สีที่สดจัด และยังมีการใช้สีที่มีเนื้อสีที่หนาและความชุ่มมัวของสี โดยข้าพเจ้าใช้สี โทนสว่างไว้ตำแหน่งด้านหน้าของผลงาน และใช้สีเข้มผลักระยะให้ลึก อีกทั้งยังใช้สีเข้มสลับกับสีอ่อนในบางส่วนของภาพ ทั้งนี้มีการใช้สีโทนร้อนประมาณ 70เปอร์เซ็นต์ของผลงาน และโทนเย็น 30เปอร์เซ็นต์ ในผลงานมีการใช้เส้นโค้งจำนวนมากเพื่อความกลมกลืนและขัดด้วยเส้นตรงเล็กน้อย ตัวองค์ประกอบให้ความรู้สึกอัดอั้นแต่มีพื้นที่ว่างที่เป็นบันไดและบรรยากาศด้านหลังภาพ โดยผลงาน“ดอกไม้”มีการใช้ฝีแปรงที่เรียบเนียน และบางตำแหน่งที่ให้ฝีแปรงที่รุนแรงและเนื้อสี เพื่อสร้างพื้นผิวเฉพาะ ของวัตถุ

ผลงานแสดงให้เห็นถึงการถูกรอบงำแบบไสซื่อบริสุทธิ์ โดยการแทนสัญลักษณ์ด้วย รอยยิ้มของดอกไม้ปลอมที่ดึงดูดกลุ่มคนที่ตกอยู่ภายใต้การถูกรอบงำ สนใจแต่ดอกไม้ปลอมที่มีขนาดใหญ่เพื่อสื่อสาร ถึงการสนใจ กลุ่มหลงแต่สิ่งปลอมๆที่เป็นวัตถุภายนอก บันไดที่อยู่ในภาพสื่อ ถึงการพยายามของ มนุษย์ในการก้าวขึ้นไปข้างหน้าอย่างไม่ที่สิ้นสุด

ภาพที่ 29 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน “เขาวงกต” พ.ศ. 2568, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 200 x 170 เซนติเมตร

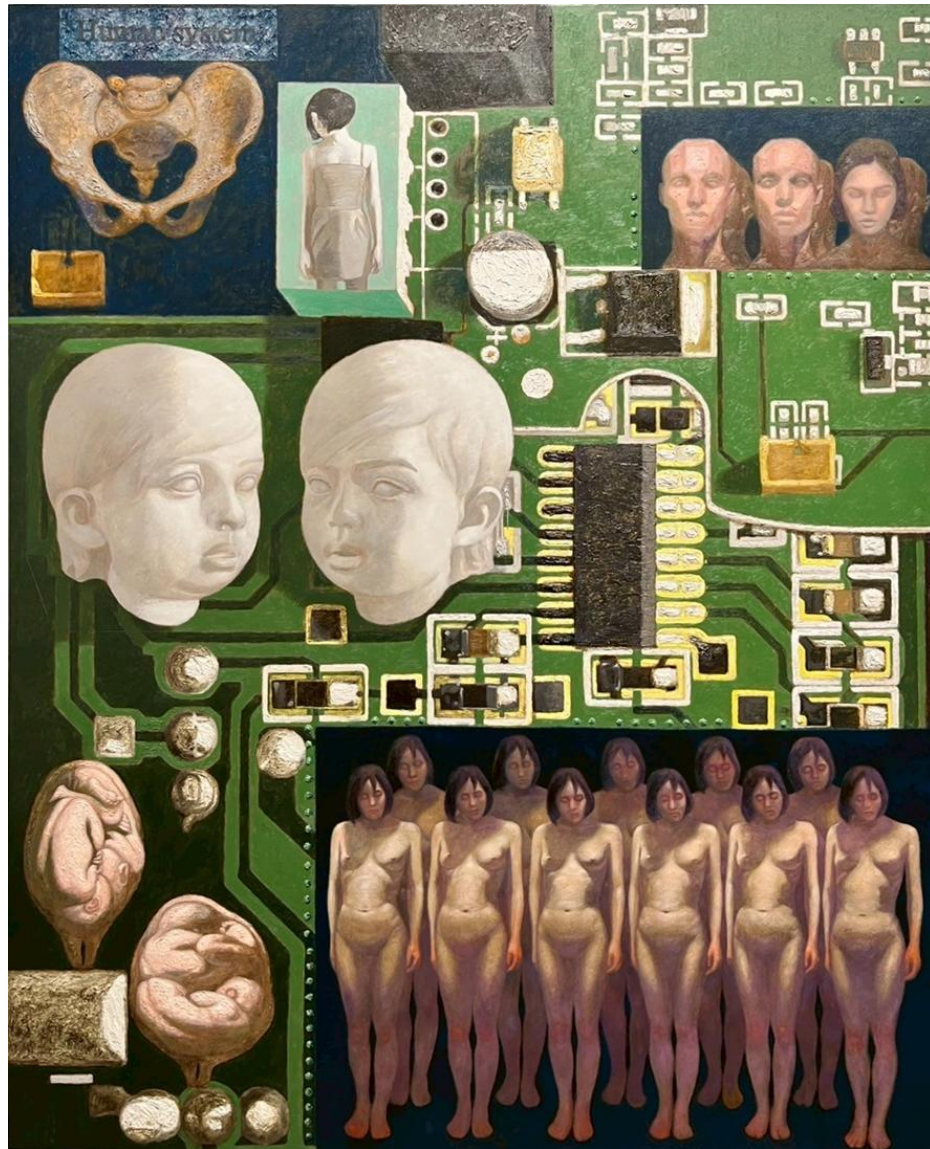
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ “เขาวงกต” (ภาพที่ 29) เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาด 200x170 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2568 มีการใช้เส้นนำสายตาไปหาลูกประดานของภาพ ซึ่งเป็นดอกไม้ปลอมที่อยู่ด้านหลังของภาพและมีการเขียนภาพเขาวงกต จัดองค์ประกอบมุมมองแบบ สายตานก (Bird eye view) คือภาพสายตานกเมื่อมองวัตถุ โกลเข้าไป อีกทั้งยังมีการใช้คอนทราสต์ (Contrast) ของน้ำหนักและสี ทำให้เกิดความชัดเจนและระยะของภาพ รวมไปถึงการวางความ สมดุลของภาพโดยการวางสีเข้มด้านบนและด้านล่างของภาพ กระจายน้ำหนักและสีด้วยดอกไม้แต่ ละชิ้นไปทั่วทั้งผลงาน ด้านล่างของภาพเป็นกลุ่มคนที่เป็ โทนสีสว่างตัดกับพื้นดินสีเข้มเพื่อขับ เน้นคนขึ้นมา

ผลงานชิ้นนี้โดยรวมมีการใช้สีที่ขุ่นมัว ไม่สดใส แต่ยังมีการใช้สีที่สดจัดและรุนแรงของ เนื้อสีและความหนาของสีในบางตำแหน่ง โดยข้าพเจ้าจะใช้สีสว่างอยู่ด้านหน้าของภาพและหลัก ระยะด้วยความเข้มของสีให้ลึกเข้าไปด้านหลังหาลูกประดานของภาพ มีการใช้สีโทนร้อน ประมาณ 80เปอร์เซ็นต์ของผลงาน และ โทนเย็น 20เปอร์เซ็นต์ ผลงานมีการใช้เส้น โคจรจำนวนมาก ก็ให้เกิดความสับสน มึนงง และทับซ้อน และที่สำคัญบริของเขาวงกตมีการใช้สีแปร่งที่รุนแรง และ เนื้อสีที่หนาหายบ เพื่อต้องการทำให้รู้สึกหนักแน่นและแข็งแรง ในช่องของเขาวงกตนั้นก็มิดอกไม้ ปลอมอยู่ตามทางเดิน ระยะไกลออกไปเป็นดอกไม้ปลอม

“เขาวงกต” ภาพนี้ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึงการถูกรอรับด้วยความรู้สึกพิศวง ลึกลับ ที่ กำลังหลงอยู่เขาวงกตเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหดหู่ ต่ำต้อยเหมือนถูกจ้องมอง หาทางออกไม่ได้ เสมือนเรากำลังถูกหลอกล่อ จากวัตถุปลอมๆ อีกมุมหนึ่งยังทำให้ผู้ชมรู้สึกนึกถึงการเล่นเกมสับสน ในเขาวงกตที่ไม่มีทางออกไปได้เลย ผู้คนจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ

ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน “สร้างมนุษย์ 1”พ.ศ. 2568, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 210 x 170 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ สร้างมนุษย์ 1 (ภาพที่ 30) ข้าพเจ้าใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาดผลงาน 210x170 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2568 มีการใช้หลักการซ้ำของรูปทรงคนที่อยู่ด้านล่างของภาพทะลุไปยังด้านหลังที่เป็นน้ำหนักเข้มส่งผลต่อการจับแน่นรูปทรงและบริเวณมุม ขวามุมของภาพใช้หลักการเดียวกัน ข้าพเจ้าวางจุดเด่นของภาพไว้ตรงกลางเอียงมาด้านซ้ายของภาพ อีกทั้งยังมีการวางตำแหน่งไว้ระยะหน้าและเป็นจุดเด่นของภาพ ระยะด้านหลังเป็นน้ำหนักเข้ม

ผลงาน “สร้างมนุษย์ 1” ข้าพเจ้าใช้สีที่ขุ่นมัว ไม่สดจัด เพื่อคุมบรรยากาศภาพ อีกทั้งยังมีการใช้เนื้อสีที่หนาหนา ถึงหนามากบางตำแหน่งรวมไปถึงการนำความเข้มอ่อนของสีมาเป็นแสงเงา ผลงานโดยรวมมีการใช้ไปทางโทนเย็น 70 เปอร์เซ็นต์ของผลงาน และสีโทนร้อน 30 เปอร์เซ็นต์ ของผลงาน ในผลงานมีการใช้เส้นตรงจำนวนมากเพื่อเกิดความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ และยังก่อให้เกิดมิติความลึกอีกด้วย

ผลงานชิ้นข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงการที่มนุษย์นั้นถูกสร้างมาตั้งแต่ยังเด็ก ถึงวัยผู้ใหญ่ การซ้ำของรูปทรงมนุษย์ผู้ใหญ่ ทำให้นึกถึง การตกอยู่ภายใต้อำนาจของการควบคุม จะเห็นว่าแผงวงจรคอมพิวเตอร์นั้นกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการควบคุม ดูแลระบบการสร้างมนุษย์ ด้วย ปัญญาประดิษฐ์ ภาพผลงานแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆ ในการกำเนิดมนุษย์ เช่น การกำเนิดของเด็กที่อยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายของภาพหรือ การทำใบหน้าคนที่อยู่มุมขวามุมของภาพ เป็นต้น

ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน “สร้างมนุษย์” 2พ.ศ. 2568, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 180 x 180 เซนติเมตร

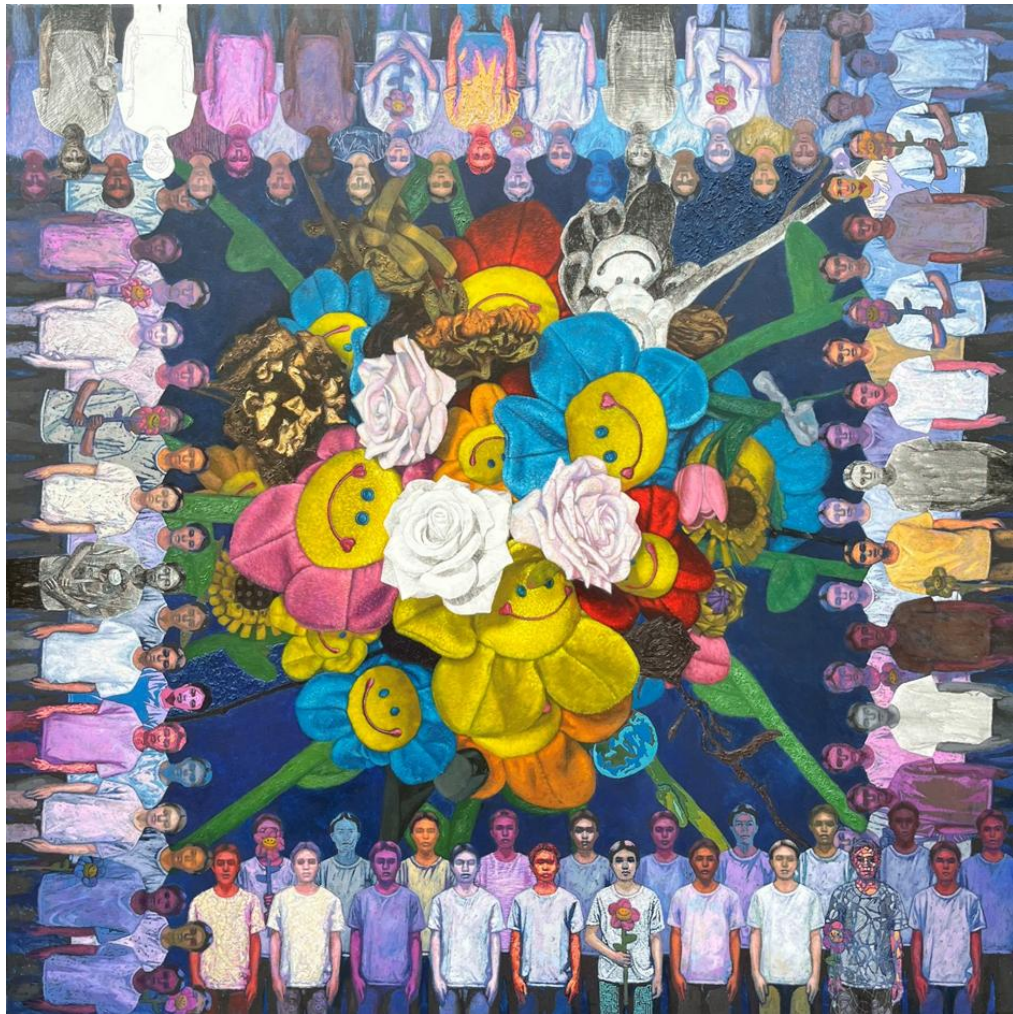
ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ผลงานชิ้นนี้ จะมีความต่างไปจากชิ้นที่ผ่าน ทั้งในเรื่องของรูปแบบและโทนสี เนื่องจากข้าพเจ้าได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่า รูปแบบผลงานของข้าพเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงสร้างของสังคม ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “สร้างมนุษย์ 2” (ภาพที่ 31) ข้าพเจ้าใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาดผลงาน 180x180 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2568 ภาพมีการใช้คอนทราสต์ (Contrast) ของสีและแสงเงา ทำให้เกิดความชัดเจนและ ประชานของภาพ รวมไปถึงการวางความสมดุลของภาพ ด้วยการวางตำแหน่งของสีเข้มที่มุมซ้ายและขวา บนและล่างของภาพ ซึ่งส่งเสริมต่อการจับแน่นองประชนภาพที่อยู่ตรงกลางภาพ มีการใช้สัดส่วนตามความเป็นจริง แต่ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวละครให้เป็นภาพแฉวงจร

ผลงานชิ้นนี้สีไม่สดจัดมาก มีบางตำแหน่งที่ให้เนื้อสี โดยข้าพเจ้าใช้สีสว่างไว้ตรงกลางของภาพ อีกทั้งนำความเข้มอ่อนของสีเพื่อผลักระยะให้ผลงานเกิดความลึกทั้งนี้มีการใช้สีหนักไปทางโทนเย็น 70 เปอร์เซ็นต์ของผลงาน และโทนร้อน 30 เปอร์เซ็นต์ ผลงาน “สร้างมนุษย์ 2” มีการใช้ฝีแปรงที่หยาบและเรียบเนียนสลับกันรวมไปถึงการสร้างพื้นผิวเพื่อให้ผลงานมีความหลากหลายของพื้นผิว

ผลงานแสดงให้เห็นภาพคนในท่าทางในชีวิตประจำวัน ใช้ชีวิตปกติตามระบบระเบียบของสังคมแต่ถูกสวมด้วยเสื้อผ้าที่เป็นแฉวงจรทั้งหมดทุกคน ซึ่งเป็นวงจรของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้รู้ถึงความไม่ปลอดภัย สะท้อนภาพการถูกรอรับด้วยระบบอัลกอริทึม อย่างตรงไปตรงมาเสมือนมนุษย์นั้นถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา แอปเปิ้ลทั้ง 3 ลูก ที่ปรากฏอยู่ในผลงานสื่อถึง ศาสนาคริสต์ แรงโน้มถ่วง และ ไอโฟน เป็นสิ่งกลาง ความเชื่อ และความรู้ ทั้ง 3 สิ่งนี้ครอบงำมนุษย์ในปัจจุบันทั้งสิ้น คนที่อยู่กลางภาพด้านซ้าย(ผู้ชายที่หันให้กับผู้ชม)ที่กำลังจับอะไรซักอย่าง แต่ในมือไม่มีอะไร เพื่อสื่อถึง การถูกรอรับด้วยความมกมาย หากความจริงไม่ได้ ผู้หญิงที่อยู่ด้านขวาล่างของภาพ ที่กำลังจับดอกไม้ที่ทำจากผ้า สื่อถึงการหลงอยู่กับวัตถุภายนอก

ภาพที่ 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5
ชื่อผลงาน ตัวตนกับความหลากหลาย พ.ศ. 2567, สีน้ำมันบนผ้าใบ , 150 x 150 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานชิ้นที่ 5 ผลงาน “ตัวตนกับความหลากหลาย”(ภาพที่ 32) ข้าพเจ้าใช้เทคนิคจิตรกรรม สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาดผลงาน 150x150 เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2568 ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะเด่นคือการซ้ำของรูปทรงคนที่เท่าๆกันเรียงรายกันเป็นแถวล้อมด้านข้างทั้งสี่ด้านของภาพ ให้ภาพเกิดความสมดุล อีกทั้งยังส่งผลต่อการจับแน่นดอกไม้ที่เป็นองค์ประธานของภาพที่อยู่ตรงกลางภาพ และด้านหลังของภาพปล่อยเป็นพื้นที่โล่งทึบสีเข้มเพื่อจับแน่นระยะหน้าให้เด่นชัดขึ้น อีกทั้งยังใช้การคอนทราสต์(Contrast)ของสีและน้ำหนักให้เกิด ความชัดเจนรวมไปถึงส่งผลการกระจายน้ำหนัก ให้เกิดความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีการใช้สัดส่วนที่เหนือจริง กล่าวคือรูปทรงคนเล็ก ดอกไม้ใหญ่กว่าความเป็นจริง และได้ใช้ตัวเองเป็นแบบในการสร้างสรรค์

การจัดองค์ประกอบของภาพผลงานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อให้ผู้ชมสามารถชมผลงาน ได้มากกว่าหนึ่งมุมมอง กล่าวคือผลงานไม่มีมุมมองใดมุมมองหนึ่งเป็นหลักหรือตายตัว เพราะสามารถหมุนภาพดูได้ทั้ง 4 ด้านเพื่อให้กรอบของเฟรมสามารถบอกเล่าเรื่องราวมุมมองของความหลากหลายได้ด้วย การใช้สี หนักไปทางโทนร้อน 70 เปอร์เซ็นต์ของผลงาน และโทนเย็น 30 เปอร์เซ็นต์ ดอกไม้จำนวนมากที่อยู่ตรงกลางมีการใช้สีที่สดจัดเพื่อเป็นจุดเด่นของภาพ บริเวณตำแหน่งข้างจุดเด่นจะลดความสดจัดของสีลงตามลำดับ เพื่อให้เกิดระยะของสี อีกทั้งพื้นผิวของคนที่อยู่ด้านข้างของภาพทั้งสี่ มีความต่าง เช่น การทำพื้นผิวหนา การวาดเส้น การทำให้เกิดระนาบ การจุด การวาดเส้นรอบนอก เพื่อต้องการความต่างทางเทคนิควิธีการ และเกิดความหมายไปในตัว

ผลงาน “ตัวตนและความหลากหลาย”ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่าบุคคลในภาพเป็นตัวแทนของ ข้าพเจ้า เพื่อตั้งคำถามถึงความเป็นตัวตน โดยการซ้ำของรูปทรงนั้นเป็นตัวของข้าพเจ้าทั้งหมดแต่ใช้วิธีการทางจิตรกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละตัว แต่ก็ย้อนกลับมาว่า ต้นแบบทั้งหมดมาจากคนเดียว ความเป็นมนุษย์ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านแนวคิดความเป็นตัวตนนั้นมีจริงไหมอีกทั้ง การซ้ำยังชวนให้นึกถึงความเป็นระบบ แบบแผนของกลไกอำนาจอีกด้วย และดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางของภาพซึ่งกระจายออกจากตรงกลาง เพื่อสื่อถึงการครอบงำความเป็นปัจเจกบุคคล ที่สำคัญในตัวเทคนิคการเขียนดอกไม้ กับรูปทรงคนจะมีการใช้เทคนิค เดียวกัน(ดอกไม้วาดโดยเทคนิควาดเส้นกับคนวาดโดยเทคนิควาดเส้น)หรือครอบงำด้วยสีที่เหมือนกัน เป็นต้น

ภาพที่ 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6

ชื่อผลงาน มักริผล 2025 พ.ศ. 2568, สีน้ำมันบนผ้าลินิน , 200 x 200 เซนติเมตร

ที่มา:ภาพถ่ายโดย พลวัฒน์ สามิติ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ “มกริผล2025” (ภาพที่ 33) ข้าพเจ้าใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ขนาดผลงาน 200x200เซนติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2568 มีหลักการออกแบบเพื่อโชว์ภาพคนเปลือย ที่แสดงความคอนทราสต์ (Contrast) ของรูปทรง มีการแสดงออกลักษณะพื้นผิว มีความสมดุลในการจัดวางภาพคนเปลือยด้วยการกระจายคนเปลือยจากตรงกลางออกมาด้านข้างทั้งสองข้างของภาพ และปล่อยพื้นที่หลังให้มีความทึบ เพื่อขับเน้นตัวคนเปลือย การวางตำแหน่งของสีสว่างไว้ตรงกลางภาพเพื่อเป็นประธานของภาพและวางตำแหน่งสีเข้มไว้ด้านขอบ 4 มุมของภาพ ส่งผลต่อการขับเน้นประธานให้เด่นขึ้นมา

ผลงานมีการใช้สี หนักไปทางโทนร้อน 90 เปอร์เซ็นต์ของผลงาน และโทนเย็น10 เปอร์เซ็นต์ จัดองค์ประกอบวางรูปร่างคนเปลือยทั้งเพศชายและเพศหญิงจำนวนมากไว้อยู่ตรงกลางของภาพ และยังคงให้พื้นผิวที่หนาบริเวณที่วัตถุกระทบแสงและยังนำความเข้ม-อ่อนของน้ำหนักลีมาผลักระยะของรูปทรงเพื่อเกิดมิติ อีกทั้งบางรูปทรงข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคการวาดเส้นเพิ่มไปด้วย ทำให้มีความต่างทางเทคนิค และสมดุลด้วยบรรยากาศภาพ ตัวองค์ประกอบทำให้รู้สึกอึดอัด การกับทับซ้อนของรูปทรง

ภาพเป็นงานเปลือยทั้งเพศชายและเพศหญิงจำนวนมากสื่อถึงความเป็นวัตถุ ที่มนุษย์มองมนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อหาผลประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกันเอง ลักษณะเส้นที่เชื่อมระหว่างคนกับระหว่างรูปทรงคนกับ รั้งใจ เพื่อสื่อถึงต้นนามกริผล เป็นผลไม้แห่งกาม กลุ่มเสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ด้านล่างของภาพ สื่อถึง บรรดา ฤาษี นักสิทธิ์ วิทยากร คนธรรมพ ที่จ้องจะจับเหยื่อทาง กิเลส จากกลุ่มคนเปลือยที่อยู่ด้านบน ดังนั้นข้าพเจ้าต้องการจะสื่อถึง ระบบทุนนิยมโดยการแทนสัญลักษณ์ เสื้อที่เป็นสุท ผู้นำ ตัว Ronald Mcdonald จีวรพระ นักรุกิจ ที่จะมาหาผลประโยชน์ หรือมาครอบงำ มนุษย์ที่เป็นวัตถุ

บทที่ 5

สรุปผลงานสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “การถูกรอบงำตัวตนภายใต้ระเบียบสังคมร่วมสมัย” โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการถูกรอบงำจาก 3 โครงสร้างหลักของสังคม อันได้แก่ ระบบทุนนิยม ระบบศาสนา ระบบการเมือง โดยรอบงำทั้งจิตใต้สำนึกและร่างกาย หาผลประโยชน์จากกลุ่มคนที่โดนครอบงำ และผู้ที่ถูกรอบงำก็สูญเสียความเป็นปัจเจกชนไปชั่วขณะ โดยการศึกษาและทบทวนเรื่อง “การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส แนวคิดเรื่อง อำนาจ ของเฟรดริช วิลเฮลม นิตเช่ การครอบงำ ของอัลทูแซร์ เรื่องของอำนาจและความรู้ ของมิเชล ฟูโกต์ และศึกษาผลงานศิลปิน 3 คน นที อุตฤทธิ, Kazuhiro Hori, เยีย หมิ่นจวิน, จากนั้นข้าพเจ้าสรุปเรื่องราว วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นำมาซึ่งการก่อกำเนิดแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ โดยนำเสนอเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ จำนวน 6 ชิ้นงาน ที่มีแนวคิดในการสะท้อนมนุษย์ที่ถูกครอบงำด้วยการตีความผ่านคำว่า “ระบบ” และสัญลักษณ์ เช่น การซ้ำของรูปทรงเพื่อสื่อถึงการถูกควบคุม การใช้ดอกไม้ปลอมเพื่อสื่อสารแบบตรงไปตรงมาถึงการหลงใหลกับสิ่งปลอมๆ การใช้โครงสร้างของเขาวงกต สื่อถึง การตกอยู่ภายใต้เกมส์ ของชนชั้นผู้นำที่กำหนดเกมส์ เพื่อเกิดการตระหนักรู้และรู้เท่าทันระบบโครงสร้างสังคมที่ครอบงำเราอยู่

ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการสร้างสรรค์และการจัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์ และสรุปผลทำความเข้าใจ ได้เรียบเรียงกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ผลงาน กระทั่งผลงานสำเร็จลุล่วงเป็นผลงานทำให้ข้าพเจ้าได้รับรู้สิ่ง “กำกับจิตจำกัดของมนุษย์” นั่นคือ “ความรู้” ซึ่งความรู้กับอำนาจนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน ส่งผลให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจ ดังนั้นการสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงเป็นการเข้าใจและรู้เท่าทัน ความรู้และอำนาจ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและใช้อำนาจไปในทิศทางที่ดี ข้าพเจ้าหวังว่างานสร้างสรรค์และเอกสารฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นบันไดขั้นแรกให้กับผู้ดูงานและผู้ศึกษา เพื่อต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ นอกจากจะสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบ 2 มิติในเนื้อหาของการถูกรอบงำตัวตน โดย “รัฐ” หรือ “โครงสร้างทางสังคม” อันได้แก่ ระบบทุนนิยม ระบบศาสนา ระบบการเมือง ควรจะนำเสนอผ่านเทคนิคประติมากรรมและเทคนิคสื่อผสม เนื่องจากข้าพเจ้าจำกัดการสร้างสรรคในครั้งนี้อยู่เพียงงานจิตรกรรม 2 มิติเท่านั้น ไม่ได้นำทั้งสองเทคนิคทางทัศนมาสร้างสรรค์ หากเกิด

การสร้างสรรค้เทคนิคใหม่่นอกเหนือจากงานจิตรกรรม 2 มิติ ส่วนแล้วแต่เป็นการทำให้เกิดการ
สร้างสรรค้ผ่านเทคนิคใหม่ๆต่อไปในอนาคต

รายการอ้างอิง

- operagallery. "Yue Minjun." 22 มิถุนายน 2568, . <https://www.operagallery.com/artist/yue-minjun>.
- Uulockmen. "เมื่อสีชมพูสื่อถึงความอันตราย และตุ๊กตาดหมีไม่ได้น่ารักอีกต่อไป พบกับ Kazuhiro Hori ศิลปินผู้เล่าเรื่องของเด็กสาวในสังคมปีศาจไปโดย." 12 มิถุนายน 2568, . <https://www.unlockmen.com/kazuhiro-hori/>.
- กฤษ ฆาชา และวิโรจน์ อินทนนท์. "แนวคิดเรื่อง อำนาจ ของเฟรดริช วิลเฮลม นิตเช่." วารสาร ปณิธาน: วารสารวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา 14, no. 2 (2561): 239 - 58.
- คงกฤษ ไตรรงค์. *Byung-Chul Han: อ่านคิดปะในยุคแห่งการผลิตเชิงดิจิทัล* กรุงเทพฯ: อีลคูมินชั่นส์ เอดิชั่นส์, 2565.
- จารุณี วงศ์ละคร. "อำนาจชีวะในทัศนะของ มิเชล ฟูโกต์." วารสารวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา 14, no. 1 (2561): 137-58.
- เจษฎาพัญ ทองศรีนุช. "มาร์กซิสม์และทฤษฎีวิพากษ์: การครอบงำ การผลิตซ้ำและการปลูก จิตสำนึกทางชนชั้นในมิติอำนาจนำ." วารสารด้านบริหารธุรกิจและการเมือง 6, no. 2 (2560): 39-56.
- นพพร ประชากุล. ฆาชาคติ โรลิ่งด์ บาร์ตส์ กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558.
- รุ่งโรจน์ อริยะสังข์. "ผลงาน When Adam Delved and Eve Span, Who Was Then the Gentleman? ของ นที อุตฤทธิ." วารสารศิลป์ พีระศรี 9, no. 2 (2564): 69-97.
- วลัญช์ สุภากร. "หมี 'Bearbrick' ดีไซน์สันติภาพ ชายผู้ปลูกดอกไม้ข้ามกำแพงเวสต์แบงก์", 12 มิถุนายน 2568, .
- อนุสรณ์ อุดม โฉม จันทน์ เจริญศรี และสลิสสา ยุคตะนันท์. *อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, 2558.
- อินทวรรณ เขยชื่นสกุล. "การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาส." วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1, no. 2 (2551): 12-28.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล

นายพลวัฒน์ สามิติ

วุฒิการศึกษา

2567 - ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัย ศิลปากร กรุงเทพฯ

2565 - ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กรุงเทพฯ

2560 - โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (ศูนย์ศิลป์สิรินธร) จังหวัดเลย

2558 - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120๗ จังหวัดเลย

รางวัลที่ได้รับ

เกียรติประวัติและทุนที่ได้รับ

2567 - รางวัลเกียรติคุณยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 40

2566 ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ

2564 - รางวัลยอดเยี่ยม สาขา 2 มิติ Young Thai Artist Award 2021(โครงการรางวัลยุวศิลปิน

ศิลปินไทย) มูลนิธิเอสซีจี

2563 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับที่ 3 ระดับอายุ 17-20 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

2562 ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงส์อุเทน

ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา

ตาม

หลักสูตรปริญญาตรี

-รางวัลชนะเลิศ อุดมศึกษา โครงการ ประกวดภาพวาด หัวข้อ จิตมั่นสามทัพพ้อง

มั่นมั่นทัพเดียว

-รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ Young Thai Artist Award 2019
(โครงการรางวัลยุวศิลป์)

ศิลปินไทย) มูลนิธิเอสซีจี

-รางวัลดีเด่น นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 21

-รางวัลดีเด่น ประกวดวาดภาพระดับอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัย ท่าน
ผู้หญิง

Marie Antionette สังคมและ สิ่งแวดล้อม

-รางวัลสนับสนุน โครงการประกวดศิลปกรรมไทยออกัสครั้งที่ 1

2561 -รางวัลเหรียญทอง การแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 13

2560 -รางวัล Best Individuall-Montmartre Golden Brush ,2017
Chidren Art studio

St. Cyril and Methodius - Bitola R. Macedonia

-รางวัล Wining Prize The 18Th International High School Arts
Festival 2017

ณ ประเทศญี่ปุ่น

2559 -รางวัลชนะเลิศ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับ
อินทรี ปีที่ 10

-รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรม ราชกุมารี NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 11

-รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ระดับอายุ 13-16 ปี การประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

-รางวัลเหรียญทอง Diploma Gold Medal Merit Class Piartt neamt
Creativ Frist Edition 2016 ณ ประเทศโรมาเนีย

นิทรรศการเดี่ยว

2567 -นิทรรศการ “HABITUS ” Number1Gallery Silom 21 กรุงเทพฯ

2566 -นิทรรศการ “ IDENTITY ? ” Number1Gallery Silom 21

กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม

2568 -นิทรรศการ “MOMENTUM” ณ PTT Art Gallery หอศิลป์ ณ บ้าน
เจ้าพระยา

2568 -นิทรรศการ ACCESS BANGKOK Art Fair ไอคอนสยาม
กรุงเทพฯ

2566 -นิทรรศการ“Pleased to meet me”| ยินดีที่รู้จักฉัน number1gallery
river city

กรุงเทพฯ

2565 -นิทรรศการ“แบบ (From) ” ห้อง New Gen Space ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร (BACC) กรุงเทพฯ

-นิทรรศการ “India-Thailand” 75th Anniversary: A portrait Of
Indo –

Thaifriendship ประเทศอินเดีย

-นิทรรศการ “ใจมั่นแพง Chiangmai art museum ณ.อาคารแสดง
งานนิทรรศการ

(พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เชียงใหม่)

2563 -นิทรรศการ“The Either” Naive Café In Art Chiangmai art
museum เชียงใหม่

