การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ศิลปินระทม
Interative E-book design “Tortured Artists”

นายบัลลังก์ ชมศร

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุมัติศิลปนิพนธ์

การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ศิลปินระทม

Interactive E-book design “Tortured Artists”

นายบัลลังก์ ชมศร

Mr.Ballang Chomsorn

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์.....วันที่ 13/6/2562

(อาจารย์พรรณศรี ชูอารยะประทีป)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์เรื่อง “ศิลปินระทม”
	Interactive E-book design “Tortured Artists”
ชื่อ	นายบัลลังก์ ชมศร
สาขาวิชา	นิเทศศิลป์
ภาควิชา	นิเทศศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์พรรณศรี ชูอารยะประทีป

บทคัดย่อ

มนุษย์สามารถดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้จากหลายที่ และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่สามารถดึงมันออกมาจากความเจ็บปวดทรมานได้ ผู้คนเหล่านั้นถูกเรียกว่า “Tortured artists” หรือ ศิลปินระทม ซึ่งเป็นบุคลิกรูปแบบหนึ่งของศิลปิน ที่มักไม่เป็นที่เข้าใจของสังคมว่าเป็นศิลปินที่ชอบเสพติดและทรมานตนเอง แต่แท้จริงแล้วพวกเขาคือศิลปินที่ดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจากความทุกข์ทรมาน มีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าข่ายศิลปินระทม เช่น ฟรีดา คาห์โล , วินเซ็นต์ แวน โกะห์ , เคิร์ท โคเบน และอีกหลายคน ซึ่งล้วนเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงที่ได้ฝากผลงานของตนไว้ให้คนทั้งโลกจดจำ

อีบุ๊คปฏิสัมพันธ์เล่มนี้จึงอาสาที่จะตอบคำถามที่ว่า “บุคลิกแบบศิลปินระทมนั้นช่วยในการประสบความสำเร็จของศิลปินอย่างไร?” โดยนำเสนอชีวประวัติของศิลปินระทมทั้ง 9 คน ในแง่มุมที่น่าสนใจ และข้อคิดจากเรื่องราวของแต่ละท่าน ผ่านตัวหนังสือ ภาพประกอบที่สะท้อนของลักษณะผลงานและบุคลิกนิสัยของศิลปิน และสื่อวิดีโอที่ไม่เพียงแต่ช่วยในการเอื้ออำนวยการอ่าน แต่ยังเร้าอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่านด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้ ความชำนาญ และคำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ในภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงทุกความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมภาควิชาหลายท่าน และผู้ปกครองของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอตอบแทนทุกความมีน้ำใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านโดยการนำเสนอบทเรียนและข้อคิดจากหนังสืออีเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ให้แก่ผู้คนในสังคม และหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้แก่สังคมสืบต่อไป

บัลลังก์ ชมศร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....ก
กิตติกรรมประกาศ.....ข
สารบัญ.....ค
สารบัญภาพประกอบ.....ง
บทที่
1 บทนำ.....1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ.....1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....1
1.4 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย.....2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....2
2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....3
2.1 ข้อเปรียบเทียบระหว่างของหนังสือ และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....3
2.2 ความขาดแคลนหนังสือเกี่ยวกับศิลปินระทม.....5
2.3 ศิลปินระทม และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....6
3 ศิลปินระทม.....7
3.1 George Orwell , นักเขียน.....8
3.2 Wassily Kandinsky , จิตกร.....10
3.3 Michelangelo , จิตกร.....13
3.4 Kurt Cobain , ศิลปิน.....16
3.5 Frida Kahlo , จิตกร.....18
3.6 Artemisia Gentileschi , จิตกร.....26
3.7 Vincent Van Gogh , จิตกร.....28
3.8 Jean Michel Basquiat , ศิลปินกราฟิตี้.....30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.9 Amy Winehouse , ศิลปิน.....33
4 การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล.....35
4.1 การแบ่งหมวดหมู่.....36
4.2 การตีความเนื้อหา.....36
4.3 การออกแบบ Wireframe.....38
4.4 แนวทางภาพประกอบ.....39
4.5 การตีความภาพประกอบ.....41
5 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....56
5.1 การออกแบบ Wireframe.....57
5.2 การพัฒนาแบบร่าง.....58
5.3 ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....63
5.4 ขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....64
6 ผลงานสำเร็จ.....67
6.1 หน้าต้อนรับ (Main page).....67
6.2 หน้าแนะนำตัว (Introduction page).....67
6.3 หน้าสารบัญ (Table of contents page).....68
6.4 บทที่ 1 ชีวประวัติของ George Orwell.....68
6.5 บทที่ 2 ชีวประวัติของ Wassily Kandinsky.....69
6.6 บทที่ 3 ชีวประวัติของ Michelangelo.....70
6.7 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain.....71
6.8 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo.....72
6.9 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi.....73
6.10 บทที่ 7 ชีวประวัติของ Vincent van Gogh.....73
6.11 บทที่ 8 ชีวประวัติของ Jean-Michel Basquiat.....74
6.12 บทที่ 9 ชีวประวัติของ Amy Winehouse.....34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....75
7.2 ปัญหาและข้อจำกัดในการศึกษา.....75
7.3 ข้อเสนอแนะ.....76
7.4 ประโยชน์ที่ได้รับ.....77

ประวัติผู้วิจัย..... 78

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่ หน้า

2.1 หนังสือ Tortured Artists: From Picasso To Warhol And Winehouse1.....5

2.2 หนังสือ VINCENT VAN GOGH: A Tortured Artist2.....5

3.1 ภาพถ่ายของ George Orwellเ.....8

3.2 หนังสือเรื่อง 1984 , George orwell.....8

3.3 หนังสือเรื่อง Animal Farm , George orwell.....9

3.4 ภาพถ่ายของ Wassily Kandinsky.....10

3.5 วิวัฒนาการผลงานของ Kandinsky ตั้งแต่ปี 1898 – 1923.....10

3.6 ตัวอย่างการรับรู้ของผู้ที่มีอาการ Synesthesia.....12

3.7 ภาพวาดเหมือนของ Michelangelo.....13

3.8 สุสานของพระสันตะปาปา จูเลียส ที่ 2.....13

3.9 เพดานโบสถ์น้อยซิสทีน.....14

3.10 รูปแกะสลัก เดวิด.....15

3.11 ภาพถ่ายของ Kurt Cobain.....16

3.12 ภาพถ่ายของ Frida Kahlo.....18

3.13 ภาพวาด Self Portrait in a Velvet Dress.....19

3.14 ภาพวาด Frida and Diego Rivera.....20

3.15 ภาพวาด Henry Ford Hospital.....20

3.16 ภาพวาด Memory, the Heart.....21

3.17 ภาพวาด Fulang-Chang and I pg.....22

3.18 ภาพวาด The Two Fridas.....23

3.19 ภาพวาด Self-Portrait as a Tehuana.....23

3.20 ภาพวาด The Broken Column.....24

3.21 ภาพวาด The Wounded Deer.....24

3.22 ภาพวาด Viva La Vida.....25

3.23 ภาพวาดเสมือนของ Artemisia Gentileschi.....26

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.24 ภาพวาด Susanna and the Elders, 1610.....26
3.24 ภาพวาด Susanna and the Elders ที่ถูก X-ray 26
3.25 ภาพวาดเสมือนของ Artemisia Gentileschi.....27
3.26 ภาพวาด Jael and Sisera แสดงถึงความแค้นต่อชายที่ข่มขืนเธอ 27
3.27 ภาพถ่ายของ Vincent Van Gogh.....28
3.28 ภาพวาด Sorrowing old man.....28
3.29 ภาพวาด The Painter of Sunflowers: Portrait of Vincent van Gogh 29
3.30 ภาพวาด The red vinyard.....29
3.31 ภาพถ่าย Jean Michel Basquiat.....30
3.32 ภาพเขียนกราฟิตี้ Lot 24.....30
3.33 ภาพถ่ายของ Jean Michel Basquiat กับ Andy Warhol.....31
3.34 ภาพเขียนกราฟิตี้ Untitled (1981)..... 31
3.35 ภาพเขียนกราฟิตี้ 32
3.36 ภาพเขียนกราฟิตี้.....32
3.37 ภาพถ่าย Amy Winehouse.....33
3.38 ภาพถ่าย ภาพถ่าย Amy Winehouse กับพ่อ 33
3.39 ภาพถ่าย Amy Winehouse กับแฟนหนุ่ม blake fielder-civil 34
4.1 แบบร่าง Wireframe ของ E-book.....28
4.2 ภาพวาด reference ภาพที่ 1.....39
4.3 ภาพวาด reference ภาพที่ 2.....40
4.4 ภาพวาด reference ภาพที่ 3.....40
4.5 ภาพถ่ายของ George Orwell.....41
4.6 ภาพประกอบบทของ George Orwell.....41
4.7 ภาพวาด Wassily Kandinsky ในสไตล์สองมิติ.....42
4.8 ภาพถ่ายของ Wassily Kandinsky.....42
4.9 โลโก้ของบทที่ 2 The Sound of colors.....42
4.10 ภาพวาด Wassily Kandinsky ในสไตล์สองมิติ.....42
4.11 Graphic Element ที่ล้อเลียนกับภาพวาดของ Kandinsky.....43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.12 ภาพวาด Composition No. VIII.....43
4.13 ภาพประกอบที่เล่าถึงเรื่องราวกับการได้ยินเสียงจากการผสมสี.....43
4.14 ภาพวาด Wassily Kandinsky ในสไตล์สองมิติ.....43
4.15 ภาพประกอบที่เล่าถึงประสบการณ์การ Synesthesia ตอนกำลังรับฟังโอเปร่า.....43
4.16 ภาพวาด Michelangelo ในแบบสองมิติ.....44
4.17 ภาพประกอบล้อเลียนกับภาพวาดเพดานโบสถ์ซิสทีน.....45
4.18 ภาพวาด The creation of Adam.....45
4.19 ภาพวาด Delphic Sibyl.....45
4.20 ภาพวาด Prophet Isaiah.....46
4.21 ภาพประกอบในบท Michelangelo.....47
4.22 รูปปั้นเดวิด.....47
4.23 รูปวาด Kurt Cobain.....47
4.24 สัญลักษณ์ธาตุ Lithium.....48
4.25 เส้นขีดเขียนว่า Lithium 47.....48
4.26 เส้นชีพจร.....48
4.27 ภาพวาดเลียนแบบ Frida Kahlo.....48
4.28 ภาพถ่ายของ Frida Kahlo.....48
4.29 ภาพวาดล้อเลียนภาพ The two Frida.....49
4.30 ภาพวาด The two Frida.....49
4.31 ภาพวาดล้อเลียนภาพ the Broken column.....49
4.32 ภาพวาด the broken column.....49
4.33 ภาพวาดล้อเลียนภาพ Frida and Diego Rivera.....49
4.34 ภาพวาดล้อเลียนภาพ Viva la vida.....49
4.35 ภาพวาด Viva la vida.....49
4.36 ภาพวาด Artemisia Gentileschi ในสไตล์ 2 มิติ.....50
4.37 ภาพวาด Artemisia Gentileschi.....50
4.38 ภาพประกอบเล่าถึงเรื่องราวการถูกทรมานของ Artemisia.....51
4.39 ภาพประกอบเล่าถึงเรื่องราวการถูกข่มขืนของ Artemisia.....51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.40 ภาพวาด Susanna and the Elders.....51
4.41 ภาพวาด Susanna and the Elders ที่ถูก X-ray.....51
4.42 ภาพประกอบเล่าถึงการวาดภาพสะท้อนความแค้นของตน.....51
4.43 ภาพวาด Jael and Sisera.....51
4.44 ภาพวาด Vincent van gogh ในสไตล์สองมิติ.....51
4.45 ภาพวาด Vincent van gogh.....52
4.46 ภาพวาด Wheat Field with Cypresses.....52
4.47 ภาพประกอบบอกเล่าถึงเรื่องราว ความรักของ Van Gogh กับ Kee และ Sien.....52
4.48 ภาพประกอบบอกเล่าถึงการจมสู่ภาวะซึมเศร้าของ Van Gogh.....52
4.49 ภาพประกอบบอกเล่าถึงการหลบหนีออกจากภาวะซึมเศร้าโดยการวาดภาพ.....52
4.50 ภาพวาด Jean-Michel ในรูปแบบสองมิติ.....54
4.51 ภาพถ่าย Jean-Michel 54
4.52 ภาพประกอบบอกเล่าถึงเรื่องราวความก้าวหน้าในด้านกราฟิตี้ของ Jean 54
4.53 ภาพประกอบล้อเลียนกับภาพถ่ายระหว่าง Jean และ Andy Warhol.....54
4.54 ภาพถ่ายระหว่าง Jean และ Andy Warhol.....54
4.55 ภาพวาด Amy winehouse ในแบบสองมิติ.....55
4.56 Logo ของบท Rehabilitation สื่อถึงความทุกข์ทรมานกับชีวิตจนต้องนับวันรอ.....55
4.57 ภาพวาดของ Amy จมอยู่บนกองยา สื่อถึงการเสพสารเสพติดของเธอ.....55
4.58 ภาพวาดของ Amy ขณะกำลังทำในสิ่งที่เธอรัก 55
5.1 แบบร่าง Wireframe ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Tortured Artists.....56
5.2 ภาพแบบร่าง หน้าเนื้อหาครั้งที่ 1.....57
5.3 แบบร่างหน้าสารบัญ ครั้งที่ 1.....57
5.4 แบบร่างหน้าสารบัญ ครั้งที่ 2.....58
5.5 แบบร่างหน้าสารบัญ ครั้งที่ 3 58
5.6 หน้าสารบัญที่ใช้จริง.....59
5.7 แบบร่างหน้าต้อนรับ ครั้งที่ 1.....59
5.8 แบบร่างหน้าเกริ่นนำ ครั้งที่ 1.....60

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.9 หน้าต้อนรับที่ใช้จริง....60
5.10 หน้าเกริ่นที่ใช้จริง....60
5.11 แบบร่างบท “George Orwell” ครั้งที่ 1....61
5.12 แบบร่างบท “Michelangelo”....62
5.13 แบบร่างบท Jean-Michel Basquiat ครั้งที่ 1....63
5.14 แบบร่างบท Artemisia Gentileschi ครั้งที่ 1....63
5.15 โฉมหน้าของโปรแกรม Uxpin....64
5.16 รายชื่อหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Tortured Artists....64
5.17 องค์ประกอบของบท ที่ถูกแยกออกจากกัน....65
5.18 ขั้นตอนการจัดวางและตั้งค่าหน้ากระดาษ....65
5.19 ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ....65
6.1 หน้าต้อนรับ....67
6.2 หน้าแนะนำตัว....67
6.3 หน้าสารบัญ....68
6.4 บทที่ 1 ชีวประวัติของ George Orwell....68
6.5 บทที่ 2 ชีวประวัติของ Wassily Kandinsky....69
6.6 บทที่ 3 ชีวประวัติของ Michelangelo....70
6.7 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain หน้าที่ 1....71
6.8 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain หน้าที่ 2....71
6.9 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain หน้าที่ 3....71
6.10 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 1....72
6.11 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 2....72
6.12 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 3....72
6.13 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 4....72
6.14 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 5....72
6.15 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi หน้าที่ 1....73
6.16 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi หน้าที่ 2....73
6.17 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi หน้าที่ 3....73

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.18 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi หน้าที่ 4.....73
6.19 บทที่ 7 ชีวประวัติของ Vincent Van Gogh.....73
6.20 บทที่ 8 ชีวประวัติของ Jean-Michel Basquiat.....74
6.21 บทที่ 9 ชีวประวัติของ Amy Winehouse.....74
6.22 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 74 74

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

"Tortured artists" หรือ ศิลปินระทม ซึ่งเป็นบุคลิกรูปแบบหนึ่งของศิลปิน ที่มักถูกสังคมเข้าใจผิดว่าเป็นศิลปินที่ชอบเสพติดและทรมานตนเอง แต่แท้จริงแล้วพวกเขาคือศิลปินที่ดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจากความทุกข์ทรมานได้ผ่านการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทุกรูปแบบจากทั้งภายในจิตใจและโลกภายนอก อะไรกันแน่ที่เป็นแรงผลักดันที่แท้จริงของศิลปินระทม? ความทุกข์ทรมานนั้นเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จริงหรือ? ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจในการตอบคำถามเหล่านี้ผ่านการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาผ่านสื่อการสอนที่น่าสนใจ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์เรื่อง "ศิลปินระทม"

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์

1.2.2 เพื่อศึกษาชีวประวัติของศิลปินระทมทั้ง 9 ท่าน

1.2.3 เพื่อนำเสนอชีวประวัติของศิลปินระทมทั้ง 9 ท่าน ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ

1.2.4 เพื่อมอบข้อคิดและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปินระทมให้แก่ผู้อ่าน

1.2.5 เพื่อให้ผู้อ่านสำรวจจิตใจตนเองหลังจากการอ่าน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องศิลปินระทม

- หน้าต้อนรับ (Main page)
- หน้าแนะนำตัว (Introduction page)
- หน้าสารบัญ (Table of contents page)
- บทที่ 1 ชีวประวัติของ George Orwell
- บทที่ 2 ชีวประวัติของ Wassily Kandinsky
- บทที่ 3 ชีวประวัติของ Michelangelo
- บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain
- บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo
- บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- บทที่ 7 ชีวประวัติของ Vincent Van Gogh
- บทที่ 8 ชีวประวัติของ Jean-Michel Basquiat
- บทที่ 9 ชีวประวัติของ Amy Winehouse

1.3.2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด A2 และ A3

1.4 แนวทางบรรลุเป้าหมาย

1.4.1 กำหนดประเด็นหลักที่จะนำมาทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.4.2 ค้นหาข้อมูล สรุปและตีความเนื้อหาชีวประวัติของศิลปินทั้ง 9 คน

1.4.3 ออกแบบ Wireframe ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อธิบายการเชื่อมโยงของแต่ละหน้า

1.4.4 ร่างแบบหนังสือแต่ละบทอย่างคร่าวๆ และวางเนื้อหาที่สรุปมาลงบนหน้าหนังสือ

1.4.5 ตีความเนื้อหาของแต่ละบทออกมาเป็นภาพประกอบ และออกแบบภาพประกอบ

1.4.6 นำภาพประกอบ เนื้อหา และองค์ประกอบศิลป์มาจัดเรียงเข้าด้วยกันทีละบท

1.4.7 ออกแบบ Animation และ Interaction ของ E-book

1.4.8 ออกแบบ User Interface เช่น เมนู ปุ่ม และตัวเลือกต่างๆ

1.4.9 ทดสอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแก้ปัญหาที่พบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ความรู้และความชำนาญในการออกแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.5.2 นำเสนอชีวประวัติของศิลปินออกมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและให้ข้อคิด

1.5.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ User interface และ User Experience

1.5.4 ความสามารถในด้านการตีความข้อความ เนื้อหา และเรื่องราวออกมาเป็นภาพประกอบ

1.5.5 ความสามารถในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ที่สอดรับกับการอ่าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 ข้อเปรียบเทียบระหว่างของหนังสือ และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ทุกวันนี้การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆนั้นเป็นเรื่องง่าย ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งโลกผ่านปลายนิ้วได้ง่ายๆโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที อาศัยเพียงแค่ความสนใจที่จะศึกษาเท่านั้น แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบการเรียนรู้ผ่านหน้าหนังสือมากกว่าเนื่องจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น ชอบความรู้สึกตอนสัมผัสกับหนังสือ เป็นต้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามิใช่หนังสือทุกเล่มที่สามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก หนังสือบางเล่มหายากและเลิกผลิตไปนานแล้ว บ้างก็เก่ามากจนไม่สามารถนำมาอ่านได้อีก จึงมีการนำเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแทนที่หนังสือธรรมดา ด้วยความที่ไม่ต้องใช้วัสดุในการผลิตและไร้น้ำหนัก และไม่ทรุดโทรมไปตามการเวลา รวมถึงความเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการพกพา และที่สำคัญที่สุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับสื่ออื่นๆได้ด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียงเป็นต้น

แต่หนังสือ และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน และไม่สามารถทดแทนกันได้โดยสิ้นเชิง ต่อไปนี้จะเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างสื่อทั้งสองแบบ

5 ประเด็นที่บอกว่าหนังสือดีกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1. ความรู้สึก – เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมากอยู่แล้วว่าหนังสือแบบกระดาษยังคงให้ความรู้สึกที่ดีต่อการอ่านมากกว่า การได้จับกระดาษ พลิกกระดาษไปทีละหน้าเป็นเรื่องที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังหาความรู้สึกมาแทนไม่ได้

2. รูปลักษณะของตัวเล่มหนังสือ – นอกจากในเรื่องของตัวเล่มแล้วยังรวมถึงสิ่งที่มากับหนังสือ เช่น ภาพประกอบหนังสือด้วย การที่รูปบางรูปไปอยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันทำให้ไม่สะดวกต่อการดูเพราะหน้าจอของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันเล็กกว่าหนังสือบางเล่ม แม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีฟังค์ชั่นในการขยายรูปภาพ แต่ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับการดูภาพฉบับจริง นอกจากนี้ปกหนังสือก็เป็นจุดดึงดูดให้คนสนใจหนังสือมากกว่าด้วย หากปกหนังสือในอีบุ๊คหลายๆ รุ่นยังไม่มีภาพที่เป็นสีเลย ทำให้จุดนี้หนังสือแบบเดิมก็ยังคงดีกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การแบ่งปัน – ในแง่นี้หมายถึงการให้เพื่อนยืมไปอ่าน การนำหนังสือไปบริจาคต่อให้คนอื่น ถ้าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก็จะมีการติดสิทธิ์จำพวก DRM ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือบางเล่มไม่สามารถนำไปให้คนอื่นอ่านต่อได้ ลิขสิทธิ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีแค่เจ้าของเพียงคนเดียว แต่หนังสือหากเราอ่านจบแล้วยังส่งต่อให้ใครก็ได้ยืมอ่านต่อก็ได้

4. หนังสือมือสอง – ในขณะที่หนังสือสามารถนำไปขายต่อได้เมื่ออ่านจบแล้ว แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถขายได้เนื่องจากมันจะผูกกับสิทธิ์เจ้าของเพียงคนเดียว

5 ประเด็นที่บอกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือ

1. Social Highlighting หรือ ช่วยกันเน้นข้อความที่น่าสนใจ – ฟังค์ชั่นนี้เป็นจุดเด่นของการอ่านหนังสือบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการแบ่งปันหรือการอ่านหนังสือร่วมกัน

2. จดบันทึก – ฟังค์ชั่นนี้จะคล้ายๆ กับเมื่อกี้ แต่เน้นการเติมข้อมูลลงไปด้วย บางคนอ่านแล้วก็สรุปใจความสำคัญลงไปในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เผื่อในอนาคตกลับมาอ่านใหม่จะได้จำได้ นอกจากนี้ยังใช้บันทึกเพื่อเตือนความจำในหนังสือได้

3. ค้นหาคำในหนังสือ – หากหยิบหนังสือแบบเดิมมาอ่านการที่เราจะต้องหาคำที่เราอยากอ่านในหนังสือทำได้โดยการที่เราจะต้องอ่านมันทั้งเล่มแล้วก็จดมันออกมา แต่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีฟังค์ชั่นในการค้นหาคำซึ่งมันสะดวกมากกว่าการที่เราจะต้องอ่านมันทั้งเล่ม

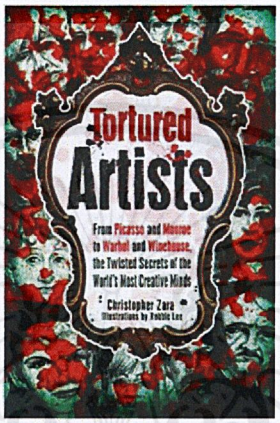
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ – เมื่อเราเจอประโยคเด็ดๆ ในหนังสือบางทีเราก็อยากจะแชร์สิ่งนั้นไปให้เพื่อนๆ ได้อ่านเหมือนกัน ตอนนี้ ebooks device หลายรุ่นก็ทำฟีเจอร์เพื่อให้เครื่อง ebooks ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วส่งข้อความผ่าน twitter หรือ facebook ได้แล้ว เช่น? Kindle 2.5

5. การค้นหา – ฟีเจอร์เพิ่มเติมที่น่าสนใจของการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือเราสามารถนำข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน search engine ได้ด้วย ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่มากกว่าการอ่านหนังสือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

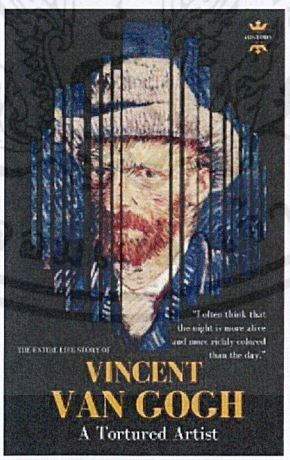
2.2 ความขาดแคลนหนังสือเกี่ยวกับศิลปินระทม

หลังจากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่จะนำมาศึกษาและพัฒนาศิลปนิพนธ์เรื่อง ศิลปินระทม ได้มีการพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปินระทมทั้งหลายนั้นมีอยู่น้อยมาก ทั้งในอินเตอร์เน็ตและหนังสือ ซึ่งหลังจากได้มีการค้นหาอยู่นาน จึงพบว่ามีหนังสืออยู่เพียงไม่กี่เล่มที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปินระทม เช่น



ภาพที่ 2.1 หนังสือ Tortured Artists: From Picasso To Warhol And Winehouse,

ที่มา : https://www.amazon.com/Tortured-Artists-Picasso-Winehouse-Creative/dp/1440530033/



ภาพที่ 2.2 หนังสือ VINCENT VAN GOGH: A Tortured Artist

ที่มา : http://fado168.com

ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มที่กล่าวมามิได้มีข้อมูลที่ครอบคลุมถึงศิลปินระทมทั้งหมด แต่เป็นการเจาะลึกถึงชีวประวัติของศิลปินแต่ละท่านเท่านั้น อีกทั้งข้อมูลที่กล่าวถึงศิลปินระทมภายในอินเตอร์เน็ตนั้นก็น้อยและมีอยู่อย่างคร่าวๆเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นกลับไม่มีการเขียนถึงในภาษาไทย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลยทั้งในหนังสือและบนอินเตอร์เน็ต ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงมากพอนี้ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.3 ศิลปินระทม และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สาเหตุที่ “ศิลปินระทม” ถูกทำขึ้นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเพราะว่าผู้จัดทำเล็งเห็นถึงศักยภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการนำเสนอที่แปลกใหม่อันน่าสนใจและเร้าอารมณ์เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสีสันที่ฉูดฉาดดึงดูดตา เพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของภาพประกอบที่สื่อถึงและเจ็บปวดในเรื่องราวของศิลปินระทมแต่ละท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือธรรมดาไม่อาจทำได้ ทั้งนี้ผู้จัดทำยังเห็นถือประโยชน์และความสะดวกในการเข้าถึงของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3
ศิลปินระทม

ศิลปินระทม คือ บุคคลที่แปลกแยกและถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากนิสัยดื้อรั้นและเพิกเฉยต่อผู้อื่นที่ไม่เข้าใจหรือสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจ บางครั้งก็มักจะเสพสารเสพติด สับสนทางเพศ และมีอาการอกหัก โดยมักจะถูกอารมณ์และความรู้สึกจากจิตใจภายในถาโถมเข้าใส่อยู่บ่อยครั้ง และมักจะถูกล้อเลียนและดูถูกจากสังคมภายนอกว่า 'คิดมากเกินไป' บ้างก็ว่า 'เพ้อฝัน' หรือ 'เสรแสร้ง'

ในขณะเดียวกันอุปนิสัยอื่นๆที่มักพบได้ในหมู่ศิลปินระทมนั้นมีตั้งแต่ หลงตัวเอง เก็บตัว และเกลียดชังตนเอง ศิลปินระทมส่วนใหญ่มักมีนิสัยที่บ่อนทำลายตนเอง ซึ่งหลายอย่างมีความเกี่ยวข้องกับโรคทางจิต ดังเช่น การเสพติด บุคลิกภาพผิดปกติ หรือความซึมเศร้า ซึ่งศิลปินระทมนั้นมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมาก

ซึ่งหลังจากได้ศึกษาและค้นคว้าศิลปินระทมที่มีเรื่องราวและผลงานอันน่าสนใจ จึงได้ทำการคัดเลือกศิลปินทั้งหมด 9 ท่าน ผู้ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาศึกษาและตีความดังต่อไปนี้

- George Orwell
- Wassily Kandinsky
- Michelangelo
- Kurt Cobain
- Frida Kahlo
- Artemisia Gentileschi
- Vincent Van Gogh
- Jean-Michel Basquiat
- Amy Winehouse

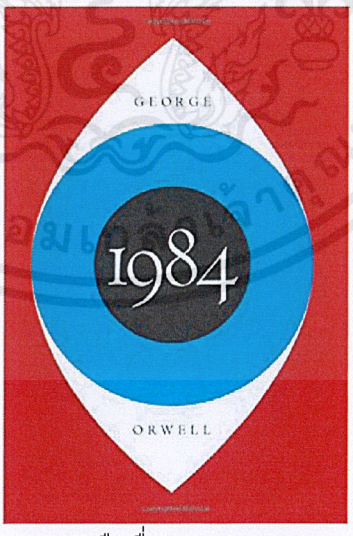
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1 George Orwell , นักเขียน

ภาพที่ 3.1 ภาพถ่ายของ George Orwell

ที่มา : https://lithub.com/what-george-orwell-wrote-about-the-dangers-of-nationalism/

จอร์จ ออร์เวลคือนักเขียนที่ยอดเยี่ยมและมองการไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่มีนักเขียนคนไหนที่สามารถเล่าเรื่องธรรมชาติของนิสัยมนุษย์และความเป็นจริงได้ดีเท่าออร์เวลอีกแล้ว หนังสือเรื่อง 1984 คือผลงานชิ้นเลิศอันไร้ที่ติว่าด้วย หลักความคิดของคนหมู่มาก อำนาจการเมือง และความเปราะบางของมนุษย์



ภาพที่ 3.2 หนังสือเรื่อง 1984 , George orwell

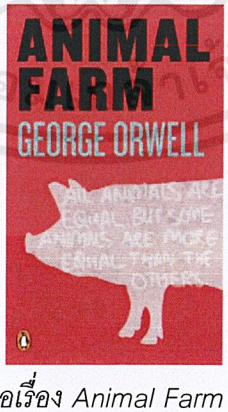
ที่มา : https://www.amazon.com/1984-George-Orwell/dp/1328869334

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จอร์จ ออร์เวล เกิดที่อินเดียในเดือนมิถุนายน คศ. 1903 ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ต่อมาในปี 1927 ออร์เวลได้เดินทางกลับมายังสหราชอาณาจักรและลงหลักปักฐานในห้องพักเล็กๆที่กรุงลอนดอน ซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนชั้นล่างและด้านมืดในสังคม และในปี 1928 เขาย้ายไปอยู่ที่กรุงปารีสและเผชิญความเจ็บป่วยมากมาย รวมถึงการถูกปล้นจนหมดตัวในเวลาไล่เลี่ยกัน ความเจ็บป่วยและยากจนทำให้เขาต้องทำงานล้างจานและขอยืมคนอื่นกินเพื่อประทังชีวิต เหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่งานเขียนชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของจอร์จ ออร์เวลที่ชื่อว่า “Down And Out In Paris And London”

จอร์จ ออร์เวล มักจะมองตัวเป็นเป็นเหมือนคนนอกคอกที่เฝ้ามองความเป็นไปของสังคม ความโศกเศร้าและทุกข์ตรมของออร์เวลสามารถพบได้ทั่วในเรียงความของเขาที่ชื่อว่า “Why I Write” ซึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาในชีวิตของตนที่ไร้ซึ่งชื่อเสียง ขาดการยอมรับและความมั่นคง และยากพบเจอกับบิดาที่จากไปตั้งแต่ออร์เวลอายุ 8 ขวบ

ความเดียวดายและโศกเศร้านี้เองเป็นสิ่งที่บันดาลจอร์จ ออร์เวลให้เขียนผลงานที่เป็นที่ยกย่องของคนทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือ แอนิมัลฟาร์ม (Animal Farm) ซึ่งเป็นนิยายล้อเลียนการเมือง (มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนในภายหลังด้วย) และ หนึ่งเก้าแปดสี่ (1984) ซึ่งกล่าวถึงดิสโทเปียที่มีการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จได้อย่างเห็นภาพ จนกระทั่งมีการใช้คำว่า Orwellian (แบบออร์เวลล์) เพื่อใช้เรียกระบบระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จในการครอบงำความคิด



ภาพที่ 3.3 หนังสือเรื่อง Animal Farm , George orwell

ที่มา : https://www.amazon.in/Animal-Farm-George-Orwell/dp/0143416316

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 Wassily Kandinsky , **จิตกร**

ภาพที่ 3.4 ภาพถ่ายของ Wassily Kandinsky

ที่มา : https://www.wassily-kandinsky.org/

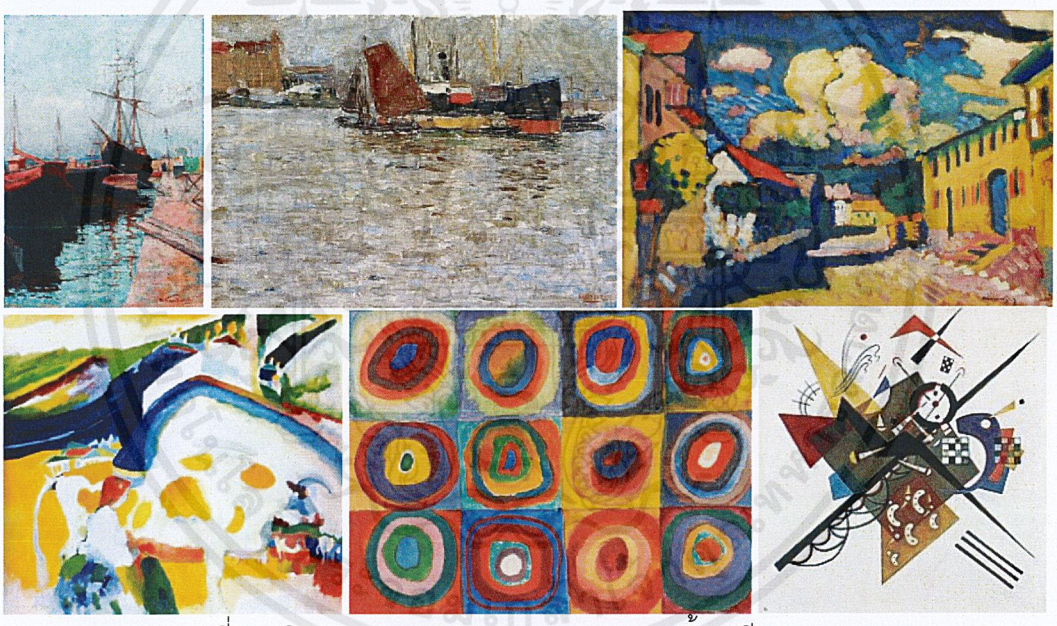
Kandinsky ป่วยเป็นโรคทางเส้นประสาทที่เรียกว่า Synesthesia ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีประสาทสัมผัสที่ทับซ้อนกัน เช่นการมองเห็นไปเชื่อมกับการฟัง ได้ยินเป็นสี เห็นเป็นเสียง หรือสัมผัสกายไปเชื่อมกับรสชาติ จับแล้วเปรี้ยว เลียแล้วแหลม ฯลฯ คันดินสกี้นำเอาภาพและประสบการณ์ที่เขาพบเจอในโลกอันแตกต่างของตนมาวาดเป็นภาพวาด ดังที่จะเห็นได้ในผลงานที่ชื่อ "Composition No. VIII," ซึ่งนำเสนอจากมุมมองต่อโลกที่แตกต่างออกไปของเขา

เกิดที่กรุง Moscow ปี 1866 Kandinsky เติบโตเป็นเด็กผู้หลงใหลในสีสัน และมองเห็นกระบวนการวาดภาพเป็นดั่งการบรรเลงดนตรี และได้กล่าวไว้ว่า “สีสันคือคีย์บอร์ด ดวงตาคือความสอดประสาน จิตวิญญาณคือเปียโนที่บรรเลง โดยมีจิตกรเป็นผู้เล่น แต่ละโน้ตที่บรรเลงออกมามีจุดประสงค์เพื่อสั่นสะท้านจิตวิญญาณ”

แม้แต่ในวัยเด็กของ Kandinsky ก็มีการได้ยินเสียงแปลกๆกระซิบกระซาบในยามที่เขาผสมสีระหว่างวาดรูป โดยจากที่ได้มีการรวบรวมเรื่องราวของ Kandinsky ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการรับรู้ข้ามประสาทสัมผัสของเขานั้นเป็นเรื่องจริง มิใช่เรื่องที่กุขึ้นมาแต่อย่างใด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นที่แน่นอนว่า Kandinsky นั้นเชื่อในจิตวิญญาณแห่งงานศิลปะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เขียนลงในหนังสือชื่อ 1910 ว่าด้วยเรื่องจิตวิญญาณของงานศิลปะ ในเวลาต่อมาได้มีการถกเถียงในเรื่องความเจ็บป่วยด้วยโรค Synesthesia ของ Kandinsky ซึ่งในขณะนั้นโรคที่ว่ายังไม่ถูกค้นพบและวินิจฉัยอย่างแท้จริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรค synesthesia ของ Kandinsky นั้นเป็นส่วนสำคัญในชีวิตและหน้าที่การทำงานของ Kandinsky ครั้งหนึ่งเขาเคยได้อธิบายถึงประสบการณ์แรกในการรับรู้สัมผัสแบบ synesthesia ของตนว่า มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะในระหว่างที่เขากำลังรับชมโอเปร่าที่กรุง Moscow ว่า *"I saw all my colours in spirit, before my eyes. Wild, almost crazy lines were sketched in front of me."*

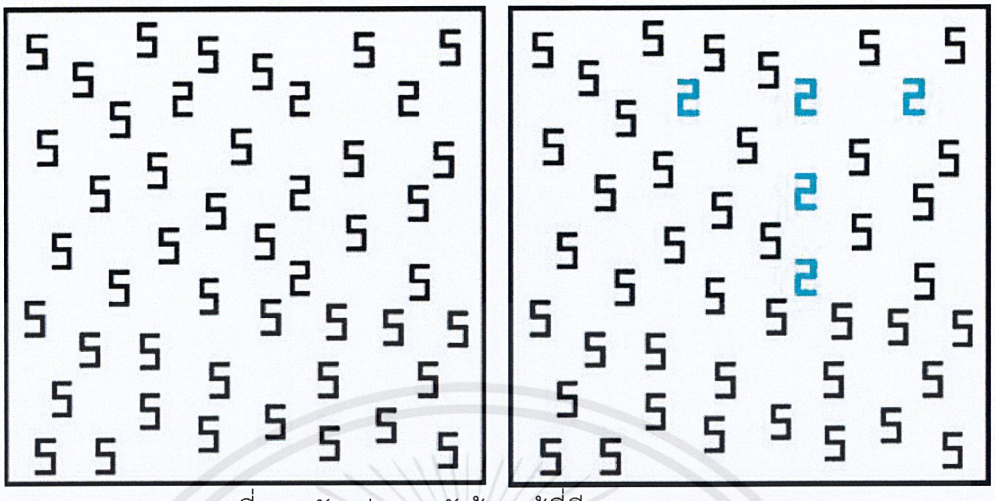


ภาพที่ 3.5 วิวัฒนาการผลงานของ Kandinsky ตั้งแต่ปี 1898 – 1923

- **โรค Synesthesia**

Synesthesia หรือ ซินเนสทีเซีย คือปรากฏการณ์การรับรู้ข้ามช่องสัมผัส เช่นการมองเห็นไปเชื่อมกับการฟัง ได้ยินเป็นสี เห็นเป็นเสียง หรือสัมผัสกายไปเชื่อมกับรสชาติ จับแล้วเปรี้ยว เลียแล้วแหลม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ซินเนสทีเซียรูปแบบที่คนเป็นเยอะที่สุดคือ เห็นตัวเลขและตัวหนังสือเป็นสีๆ (grapheme-color synesthesia เชื่อมโยงเซ็นส์ระบุอักขระกับการเห็นสี) แต่ละตัวจะมีสีประจำตัวของมัน เช่น ก. สีแดง เลข 2 สีฟ้า ฯลฯ และก็จะเห็นเป็นสีอย่างนั้นทุกครั้ง ไม่ว่าหมึกพิมพ์จะเป็นสีดำล้วนๆ หรือสีอะไรก็ตาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการรับรู้ของผู้ที่มีอาการ Synesthesia

ที่มา : https://goodlifeupdate.com/healthy-body/121291.html

แม้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่รู้เรื่อง synesthesia อย่างถ่องแท้ แต่ก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างพิสูจน์ออกมาบ้างแล้ว นั่นคือ synesthesia ไม่ใช่โรค ไม่ได้เป็นความผิดปกติของสมอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะ ในแต่ละแบบจะรับรู้สัมผัสแตกต่างกันไป เช่น Conceptual synesthesia เห็นสมการทางคณิตศาสตร์เป็นรูปร่างได้ หรือ แบบ Grapheme Personification คือ รับรู้บุคลิกของตัวอักษร เป็นต้น และการรู้รับสัมผัสต่างๆ ก็เกิดจากสมองหลายๆ ส่วนทำงานร่วมกัน เป็นลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรม และ 99% ส่งต่อยีนมาจากฝั่งแม่ และคนที่เป็น ซินเนสทีต (synesthete) ส่วนมากก็เป็นผู้หญิง พบว่าคนที่มีลักษณะ synesthesia แบบเห็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เป็นสีมีมากที่สุด ถึง 69% รองลงมาคือ ได้ยินเสียงเป็นสี 20% และรับรู้เสียงมีกลิ่นหรือรสชาติมีสี 11%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

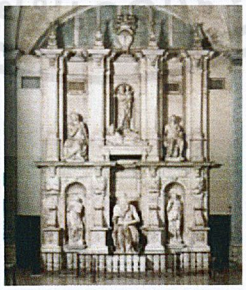
3.3 Michelangelo , **จิตกร**

ภาพที่ 3.7 ภาพวาดเหมือนของ Michelangelo

ที่มา : https://mymodernmet.com/michelangelo-facts/

ความเป็นเลิศด้านศิลปะในฐานะหนึ่งในศิลปินอิตาเลียนยุคเรอเนซองส์ (1495-1527) เป็นสิ่งยืนยันว่าการชื่อเสียงและการยอมรับของมิเกลันเจโลจะยังคงอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นที่เคยคงอยู่เมื่อห้าศตวรรษก่อน

ใน 1505 มิเกลันเจโล ถูกว่าจ้างให้สร้างสุสานของพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งเป็นงานที่ควรจะใช้เวลาเพียง 5 ปีแต่ว่าไม่ได้ถูกสร้างจนเสร็จจนกระทั่ง 40 ปีต่อมาเนื่องด้วยนิสัยคลั่งความสมบูรณ์แบบของตัวศิลปิน และก็ยังถูกขัดจังหวะบ่อยครั้งโดยพระสันตะปาปาที่มอบหมายงานอื่นๆให้มิเกลันเจโลระหว่างการทำงาน หนึ่งในนั้นคือ 'งานนอก' ในการระบายสีเพดานโบสถ์ซิสทีน



ภาพที่ 3.8 *สุสานของพระสันตะปาปา จูเลียส ที่ 2*

ที่มา : https://www.wga.hu/html_m/m/michelan/1sculptu/giulio_2/index.html

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และในขณะที่ผลงานกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ จำนวนงานเกือบทั้งหมดก็ต้องถูกทำลายลง เนื่องด้วยสาเหตุของการติดเชื้อราและทำให้แผ่นปูนหลุดลอกออก มิเกลันเจโลตัดสินใจไล่ผู้ช่วยของตนเองทั้งหมดออกและทำงานต่อไปตามลำพังในท่านอนหงายบนนั่งร้านสูงจากพื้น 65 ฟุต ทุกๆวันจนงานเสร็จ ร่างกายมิเกลันเจโลไม่เคยฟื้นสภาพได้อย่างเต็มที่เลยหลังจากการทำงานที่โบสถ์ซิสทีน

ภาพที่ 3.9 เพดานโบสถ์น้อยซิสทีน

ที่มา : https://www.michelangelo.org/sistine-chapel-ceiling.jsp

มิเกลันเจโล ไม่เคยเป็นคนที่มีความสุข นิสัยคลั่งความสมบูรณ์แบบของเขาและไม่ประนีประนอมในเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ทำให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนมากนัก ด้วยนิสัยที่เลือดร้อนและไม่โอนอ่อนทำให้ต้องมีปากเสียงกับผู้ว่าจ้างที่สูงส่งกว่าอยู่บ่อยๆ ซึ่งถ้าเป็นศิลปินที่ฝีมือด้อยกว่าก็คงจะถูกเนรเทศหรือประหารชีวิตไปแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้นิสัยด้านลบของมิเกลันเจโลถูกมองข้ามไปได้ก็คือความงดงามของสิ่งที่เขาสร้าง ที่ทำให้แม้แต่ศัตรูของตนยังต้องหลงรัก

ทั้งชีวิตของมิเกลันเจโลต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดที่ข้อมือเนื่องมาจากอาการข้ออักเสบ ที่เกิดจากการแกะสลักรูปปั้นและวาดภาพติดต่อกันเป็นเวลานาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีพบว่าการตอกค้อนและสลักสิ่วนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มิเกลันเจโลต้องเจ็บปวดจากอาการเจ็บปวดของตน แน่นอนว่านิสัยที่ไม่ยอมลดละความพยายามและคลั่งความสมบูรณ์แบบก็เป็นเหตุให้อาการเจ็บปวดมือของเขาแย่ลงเรื่อยๆ

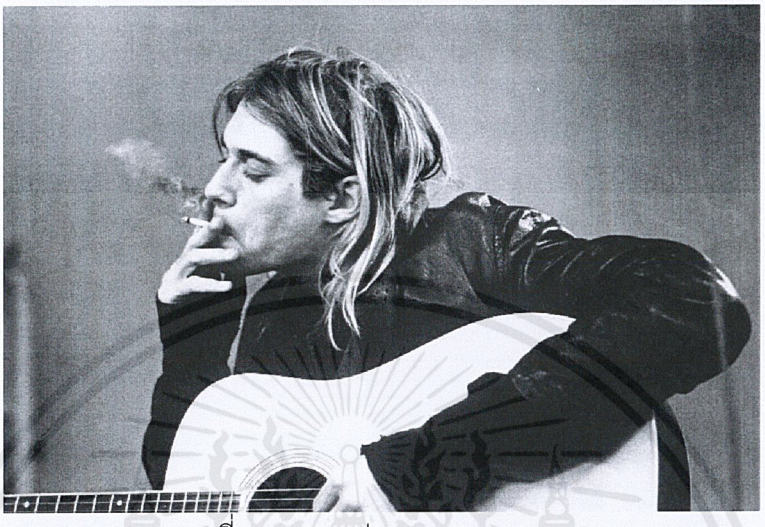
ภาพที่ 3.10 รูปแกะสลัก เดวิด

ที่มา : https://www.michelangelo.org/david.jsp

ภาพวาดของมิเกลันเจโลในขณะที่อายุได้ 60 ปีนั้นแสดงถึงอาการเจ็บปวดที่ข้อมือซ้าย ซึ่งเทียบกับภาพวาดช่วงแรกๆของเขานั้นกลับไม่พบหลักฐานการเจ็บปวดที่ข้อมือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 Kurt Cobain , **ศิลปิน**



ภาพที่ 3.11 ภาพถ่ายของ Kurt Cobain

ที่มา : https://time.com/4106514/kurt-cobain-sweater-auction/

เคิร์ต โคเบน ฟรอนต์แมนผู้ล่วงลับแห่งวง Nirvana ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งความซึมเศร้า ประโยคประจำตัวของเขาที่มักจะพบเห็นได้บ่อยๆ ในบทความและงานศิลปะของเคิร์ตคือ “I hate myself, I want to die.” ซึ่งประโยคนี้เกือบจะถูกตั้งเป็นชื่ออัลบั้มสุดท้ายของวง แต่ในที่สุดชื่ออัลบั้มนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็น *In Utero* งานมาสเตอร์พีซอีกชิ้นที่เรารู้จักนั่นเอง

เคิร์ตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดไบโพลาร์ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลให้เขามีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ บางครั้งก็กระตือรือร้นสุดขั้ว และในบางคราวก็เซื่องซึมสุดขีด และตัวยาที่ใช้ควบคุมอาการไบโพลาร์นี้ก็มีชื่อว่า Lithium นั่นเอง ซึ่งเคิร์ตคุ้นเคยกับการใช้ Lithium ตั้งแต่เด็ก เช่นเดียวกับไมค์ ไทสัน นักมวยเฮฟวี่เวตผู้โด่งดัง ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ยาตัวนี้เพื่อรักษาอาการเดียวกัน

เนื้อหาของเพลงนี้แสดงถึงความสับสนวุ่นวายในอารมณ์อย่างเต็มขั้น บวกกับไดนามิกสุดเขย่งของดนตรีที่มีตั้งแต่เบาๆ ลอยๆ และกระชากขึ้นไปถึงขั้นสำรอกอย่างหนักหน่วง ราวกับว่าเคิร์ตเข้าใจและยอมรับในอาการเจ็บป่วยนี้อย่างดี หรือเขาอาจตั้งใจจะผูกมิตรกับมันก็เป็นได้ ประเมินจากเนื้อเพลงในท่อนที่ว่า *“I’m so happy because today I’ve found my friends, they’re in my head.”* ไม่เคยมีใครได้พบเจอเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในหัวของเคิร์ตนอกจากตัวเขาเอง และไม่มีใครรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเคิร์ตกับเพื่อนกลุ่มนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพียงใด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

"I'm so happy because today

I've found my friends

They're in my head

I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you

We've broken our mirrors

Sunday morning is everyday for all I care

And I'm not scared

Light my candles in a daze

'Cause I've found god

Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

I'm so lonely but that's okay I shaved my head

And I'm not sad

And just maybe I'm to blame for all I've heard

But I'm not sure

I'm so excited, I can't wait to meet you there

But I don't care

I'm so horny but that's okay

My will is good"

(เนื้อเพลง Lithium ของวง Nirvana ที่แสดงถึงความทรมานทางจิตใจของ เคิร์ท โคเบน)

ในช่วงเวลาท้าย ๆ ของชีวิตเขา โคเบนติดยาเสพติด และได้รับความกดดันทั้งทางด้านอาชีพ รวมถึงเรื่องครอบครัวจากภรรยาเขาที่เป็นนักดนตรี คอร์ตนีย์ เลิฟ จนเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1994 มีรายงานข่าวว่าพบศพของโคเบนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านของเขาในซีแอตเทิล โดยรายงานระบุอย่างเป็นทางการว่ายิงตัวตายด้วยกระสุนเข้าที่ส่วนหัว เหตุการณ์การเสียชีวิตของเขากลายเป็นที่สนใจและถกเถียงกัน ตั้งแต่ก่อตั้งวงเนอร์วานา โดยที่โคเบนเป็นนักแต่งเพลง วงสามารถขายอัลบั้มได้ถึง 25 ล้านอัลบั้มในสหรัฐอเมริกา และ 50 ล้านอัลบั้มทั่วโลก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 Frida Kahlo , จิตกร

ผู้คนมากมายรู้จักฟรีดาจากภาพจำดังกล่าวซึ่งแพร่หลายทั่วไปในป๊อปคัลเจอร์และโลกอินเทอร์เน็ต เด็กสาวเห็นเธอเป็นสไตล์ไอคอน เฟมินิสต์บางสายยกย่องเธอเป็นผู้นำทางความคิด จิตรกรฝึกหัดนับถือเธอเป็นบรมครู

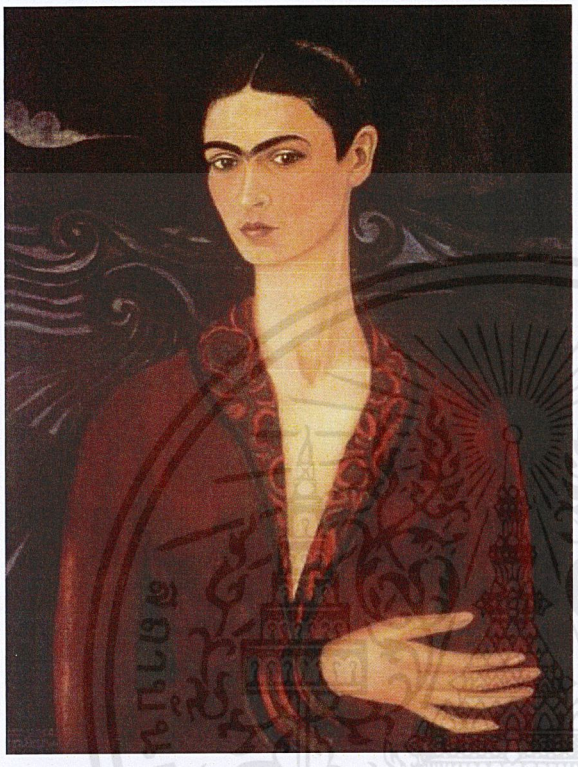
ภาพที่ 3.12 ภาพถ่ายของ Frida Kahlo
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

"ฉันวาดรูปตัวเองเพราะว่าฉันมักอยู่คนเดียวและเพราะว่าฉันรู้จักตัวเองดีที่สุด"

ซึ่งเป็นจริงดังว่า เพราะฟรีดาเริ่มต้นวาดรูปอย่างจริงจังตอนอายุ 18 ปี ช่วงที่เธอพักฟื้นจากอุบัติเหตุรถเมล์ชนกับรถราง ตอนนั้นเธอเคลื่อนไหวร่างกายช่วงล่างไม่ได้และต้องสวมเฝือกเกือบทั้งตัวเพื่อพยุงกระดูกที่แตกหักและแหลกสลาย เธอต้องใช้เวลาอยู่บนเตียงทั้งวัน พ่อจึงมอบอุปกรณ์วาดรูปให้เธอ ฟรีดาให้คนติดกระจกไว้เหนือเตียง แล้วเริ่มต้นวาดภาพตัวเองเพื่อคลายความเบื่อหน่ายและบำบัดจิตใจ จากนั้น เธอก็ไม่เคยวางมือจากพู่กันได้อีกเลย และต่อไปนี้คือผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยความรักและความร้าวร้านตลอดชีวิตของผู้หญิงชาวเม็กซิกันคนหนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Self Portrait in a Velvet Dress 1926



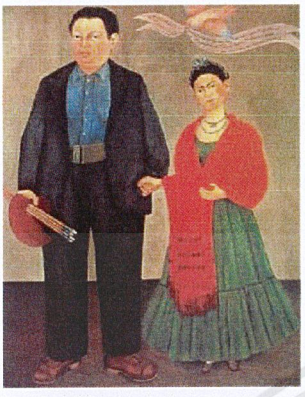
ขณะเกิดอุบัติเหตุ ฟรีดานั่งอยู่บนรถเมล์กับแฟนหนุ่ม Alejandro Gómez Arias ซึ่งเป็นเขานี่เองที่ดึงเหล็กแหลมออกจากช่องท้องของเธอแล้วอุ้มเธอขึ้นมาจากซากปรักหักพังทั้งหลาย ฟังดูเป็นจุดเริ่มต้นของความรักตราบชั่วนิรันดร์แต่เปล่าเลย แม้จะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาด้วยกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์จะไม่ระหองระแหง ระหว่างพักฟื้น ฟรีดาจึงวาดรูป Self Portrait in a Velvet Dress แล้วส่งไปง้องอนคนรัก ซึ่งก็สำเร็จด้วยดี แต่ทั้งคู่กลับมาดีกันได้เพียงไม่นาน พ่อแม่ของอเลฮานโดรก็เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ด้วยส่งชายหนุ่มไปอยู่ยุโรป

ภาพที่ 3.13 ภาพวาด - Self Portrait in a Velvet Dress
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

ครั้งหนึ่งฟรีดาส่งจดหมายไปหาคนรัก โดยมีประโยคหนึ่งกล่าว*ว่า "คุณไม่อาจจินตนาการได้หรอก ว่าการรอคอยคุณอย่างสงบเงียบดั่งในภาพวาดนั้นวิเศษเพียงไร"* แต่สุดท้ายความวิเศษคงเหือดหายไปในที่สุด เพราะตั้งแต่นั้นทั้งคู่ไม่ได้เจอกันอีกเลย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Frida and Diego Rivera, 1931



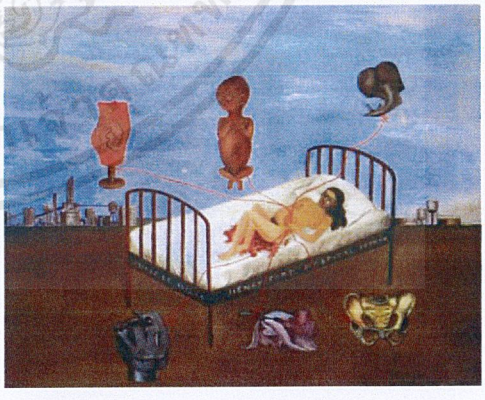
ในปี 1929 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากครอบครัว ฟรีดาแต่งงานกับ Diego Riviera จิตรกรชื่อดังผู้แก่กว่าเธอถึง 21 ปีและเป็นสหายคอมมิวนิสต์แนวหน้าในเม็กซิโกซิตี้

ภาพที่ 3.14 ภาพวาด Frida and Diego Rivera
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

ดิเอโกมีอิทธิผลอย่างมากกับหัวใจ ความรู้สึก ผลงาน และแม้กระทั่งการแต่งกายของฟรีดา อย่างเช่นในรูป Frida and Diego Rivera ที่จิตกรสาววาดขึ้นระหว่างติดตามดิเอโกไปทำงานที่ซาน-ฟรานซิสโก เธอวาดภาพตัวเองเป็นเพียง 'ภรรยาของศิลปิน' ไม่ใช่ 'ศิลปิน' เพราะในขณะที่ดิเอโกยืนถือจานสีและพู่กัน เธอเพียงจับมือเขาเอาไว้และแต่งกายด้วยชุดกระโปรงพื้นเมืองเม็กซิกันแบบที่สามีชาตินิยมชมชอบ จากเดิมที่เคยสวมใส่ชุดสากลตามสมัยนิยม (นึกภาพชุดในช่วงใกล้ๆ กับ The Great Gatsby)

- Henry Ford Hospital, 1932

ภาพนี้ตั้งชื่อตามโรงพยาบาลในดีทรอยต์ที่ฟรีดาเข้ารักษาตัวหลังจากแท้งลูกเป็นครั้งที่สอง โดยเธอวาดตัวเองนอนเปลือยเปล่าและเลือดอาบอยู่บนเตียง ร่างกายส่วนบนหันหน้ามาทางผู้ชม แต่ร่างกายส่วนล่างบิดเบี้ยวไปอีกทาง รอบตัวฟรีดามีสัญลักษณ์ต่างๆ ลอยอยู่ เช่น ตัวอ่อนทารกแทนลูกที่เธอไม่อาจมี และดอกกล้วยไม้แทนช่องคลอด สื่อให้เห็นความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจที่เธอต้องเผชิญ



ภาพที่ 3.15 ภาพวาด Henry Ford Hospital
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Memory, the Heart, 1937

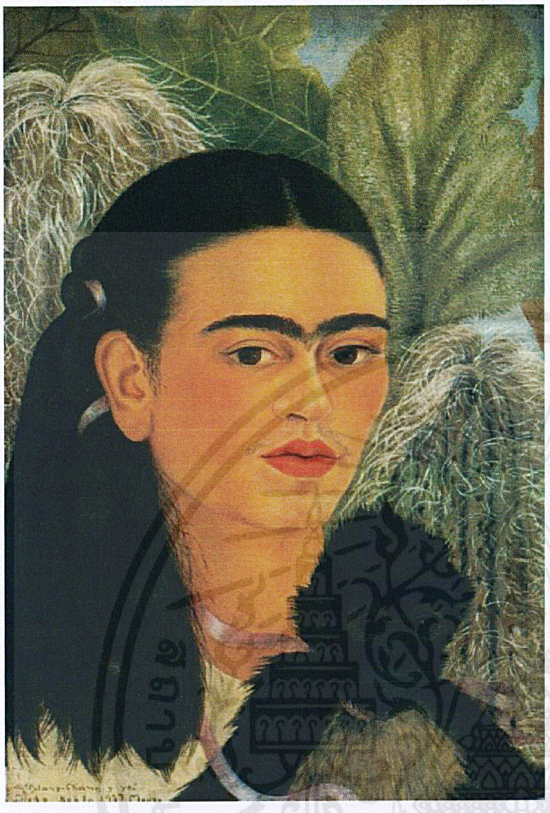
ฟรีดาเคยกล่าวไว้ว่า *"ฉันต้องทุกข์ทนกับอุบัติเหตุร้ายแรงถึงสองครั้งสองครา ครั้งหนึ่งคือตอนที่รถรางแล่นทับฉัน... ส่วนอีกครั้งคือตอนที่พบดิเอโก"* ไม่แปลกที่เธอจะพูดเช่นนั้น ชื่อเสียงดิเอโกเลื่องลือในฐานะเสือผู้หญิงตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับฟรีดา และหลังจากแต่งงานแล้วเขาก็ยังคงคบชู้อยู่เรื่อยๆ

ภาพที่ 3.16 ภาพวาด Memory, the Heart
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

แต่การนอกใจครั้งไหนๆ ของดิเอโกก็ไม่ทำให้ฟรีดาเจ็บปวดเท่าครั้งที่เขาไปมีอะไรกับคริสตินน่า น้องสาวแท้ๆ ของฟรีดาเอง จนทำให้ภาพนี้ถูกวาดขึ้นมา โดยในรูปจะเห็นว่าน้ำตาไหลอาบหน้าของหญิงสาว ส่วนเลือดของเธอก็กำลังไหลจากหัวใจที่อยู่แทบเท้า ภาพนี้จึงบอกเล่าความปวดร้าวในใจของเธอได้โดยไม่ต้องใช้คำบรรยายอื่นใดเลย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Fulang-Chang and I, 1937



คราวนี้ฟรีดาวาดรูปตัวเองกับ Fulang-Chang ลิงที่เธอได้รับจากดิเอโก หลายคนเชื่อว่าลิงเป็นตัวแทนของลูกที่เธอและสามีไม่สามารถมีได้ แต่จะมีความหมายเช่นนั้นจริงหรือไม่ คงมีแต่เขาและเธอเท่านั้นที่จะยืนยัน

ภาพนี้ถูกจัดแสดงครั้งแรกที่ Julien Levy Galley ที่นิวยอร์กในปี 1938 โดยผู้นำกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ Andre Bretom ได้มาเยี่ยมชมและเขียนความเรียงยกย่องให้ฟรีดาเป็นหนึ่งในศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ ซึ่งเธอขอบคุณที่เขาชื่นชม แต่ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์

ภาพที่ 3.17 ภาพวาด Fulang-Chang and I
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

*"...**ฉันไม่เคยวาดภาพความฝัน**"* ฟรีดาเอ่ยถึงแนวคิดการสร้างสรรค์งานของกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ที่อ้างอิงจากความฝันและจิตใต้สำนึก *"**ฉันวาดภาพความเป็นจริงของตัวเอง**"*

- The Two Fridas, 1939

ฟรีดาวาดภาพนี้หลังจากหย่าขาดจากดิเอโกและกลับไปอยู่ที่เม็กซิโกแล้ว (แต่ทั้งคู่ก็แต่งงานกันใหม่อีกครั้ง โดยแยกกันอยู่คนละบ้าน) โดยภาพนี้สื่อให้เห็นตัวตนที่ขัดแย้งของเธอ ฟรีดาคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าแบบสากล ส่วนอีกคนสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบที่ดิเอโกชอบ โดยเราสามารถเห็นหัวใจของฟรีดาทั้งสองได้อย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.18 ภาพวาด The Two Fridas
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

The Two Fridas เป็นหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเธอ โดยตั้งแต่ปี 1939 ไปจนถึง 1949 เป็นช่วงที่จิตรกรสาวสร้างสรรค์ผลงานออกมาเยอะที่สุด ทำให้เธอเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และสามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดิเอโก ทำให้ฟรีดาไม่ใช่เพียง 'ภรรยาของศิลปิน' อีกต่อไป แต่เธอเองก็เป็น 'ศิลปิน' อย่างเต็มภาคภูมิ

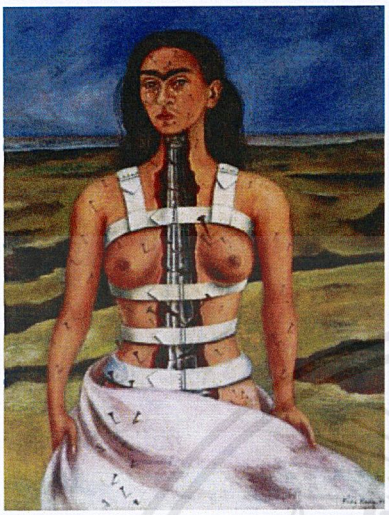
- Self-Portrait as a Tehuana, 1943

ภาพนี้เป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า Diego On My Mind เพราะฟรีดาวาดรูปหน้าคนรักของเธอไว้บนหน้าผาก เปรียบดังความคิดคำนึงของเธอที่มีดิเอโกอยู่ในนั้นตลอด ในรูปเธอกำลังสวมตีฮัวนา (Tehuana) ชุดพื้นเมืองแบบที่เขาชอบนักหนา แม้จะคิดถึงดิเอโก แต่ฟรีดาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเธอไม่อาจเป็นเจ้าของเขาได้เด็ดขาด โดยเธอเองเคยเขียนข้อความเอาไว้ว่า "ดิเอโกไม่เคยและจะไม่มีวันเป็นสามีของใคร"

ภาพที่ 3.19 ภาพวาด Self-Portrait as a Tehuana
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- The Broken Column, 1944 และ The Wounded Deer, 1946



ภาพที่ 3.20 ภาพวาด The Broken Column
และ ภาพที่ 3.21 ภาพวาด The Wounded Deer
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

ในช่วงปี 1940s สุขภาพของฟรีดาทรุดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ช่วงแรกเธอจึงต้องใส่คอร์เซ็ตที่ช่วยพยุงหลังถึง 28 ชิ้น บ้างทำจากเหล็ก ปลาสเตอร์ หรือหนัง แต่เมื่อไม่ดีขึ้น เธอต้องเข้าผ่าตัดเพื่อใส่เหล็กเข้าไปดามกระดูกสันหลังเพื่อช่วยให้เธอทรงตัวได้ ซึ่งเธอต้องผ่าตัดใส่เหล็กเช่นนี้ถึงสองครั้ง (ว่ากันว่าตลอดชีวิตฟรีดาเข้าผ่าตัดมากถึง 30 ครั้ง)

นอกจากปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังแล้ว ฟรีดายังมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ อีกมาก ทั้งอาการติดเชื้อที่มือ โรคซิฟิลิส และความเจ็บปวดที่ขาทั้งสองข้าง อีกทั้งการเสียชีวิตของพ่อในปี 1941 ยังทำให้เธอตกอยู่ในหลุมของโรคซึมเศร้า เมื่อเป็นเช่นนี้เธอจึงอยู่ติดบ้านมากขึ้น และสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพ The Broken Column และ The Wounded Deer ได้บอกเล่าความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ฟรีดาต้องประสบ ไม่ใช่แค่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เรียกได้ว่าชั่วชีวิตของเธอก็ว่าได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ฟรีด้าอุทิศตนให้กับอุดมการณ์ทางการเมืองเท่าที่สุขภาพจะเอื้ออำนวย เธอมักวาดภาพนิ่ง (still-life) ของสิ่งของที่แฝงนัยคอมมิวนิสต์ และออกไปร่วมเดินขบวนบ้างเป็นครั้งคราว

- Viva La Vida, 1954

รูปลำดับท้ายสุดของฟรีดาคือ Viva La Vida, 1954 เป็นภาพวาดแตงโมซึ่งหมายถึง Day of the Dead ตามวัฒนธรรมเม็กซิกัน ระหว่างที่วาดภาพนี้ ฟรีดาสูญเสียขาข้างขวาจากอาการเนื้อตายเน่า (Gangrene) และกำลังทรมานจากโรคปอดบวม เธอเขียนในไดอารี่ไว้ว่า "ฉันรอการจากไปอย่างเปี่ยมสุข และหวังว่าจะไม่กลับมาอีก"

แต่ถึงอย่างนั้น 8 วันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอย่างปริศนา (บ้างว่าเธอสิ้นลมเพราะโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด บ้างว่าเธอจงใจฆ่าตัวตายโดยการกินยาเกินขนาด—ไม่เคยมีการชันสูตรศพเกิดขึ้น) ฟรีดาได้เขียนข้อความว่า 'Viva La Vida' หรือ 'ชีวิตจงเจริญ' ลงไปบนภาพวาดแตงโมสีแดงสดซึ่งเป็นผลไม้ของคนตาย

ภาพที่ 3.22 ภาพวาด Viva La Vida
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

เช่นนี้เราอาจสรุปได้ว่า ศิลปินผู้ร้าวร้านจากรักและร่างกายมาตลอดชีวิตอย่างฟรีดา คาห์โล ก็ยังคงรักในชีวิตที่ได้เกิดมา จนถึงวันตายของตน และด้วยความรักเช่นนั้นเอง ภาพของเธอจึงเต็มเปี่ยมไปด้วย 'ชีวิต' อย่างที่คนค่อนโลกยังคงตกหลุมรักงานของเธออยู่เสมอ

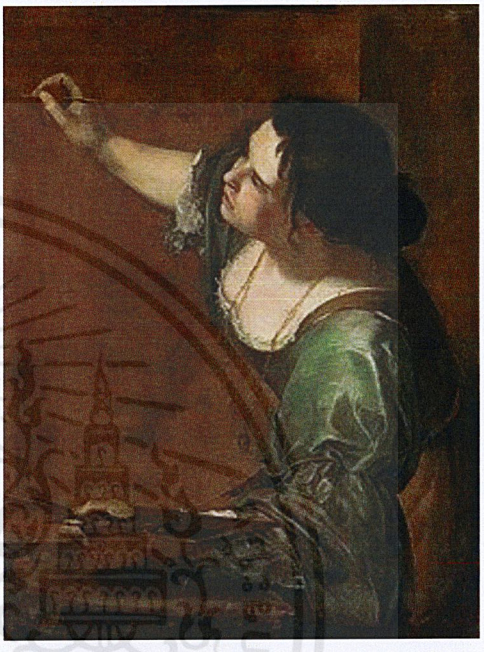
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.6 Artemisia Gentileschi , **จิตกร**

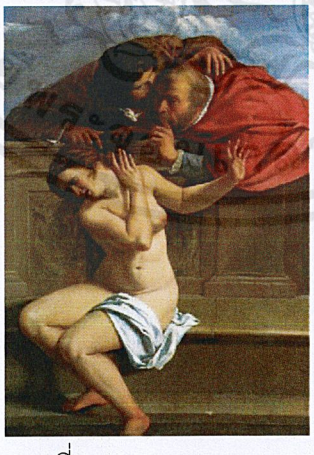
"ผลงานจะเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวเอง"

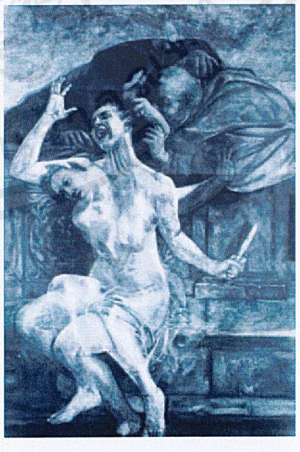
Artemisia เขียนประโยคนี้ในจดหมาย ถึงผู้ว่าจ้างที่มองเห็นพรสวรรค์ของเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงจิตกรหญิงใน สมัยนั้น ผลงานของ Artemisia เป็นที่รู้จักดีในด้านการตีแผ่นเรื่องความรุนแรง และการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาด

ในปี 1611 เพื่อนของบิดา Artemisiaที่เป็นศิลปินเช่นกันได้ทำการข่มขืนเธอ สำเนาของการไต่สวนลงรายละเอียดว่าเธอพยายามขัดขืนอย่างหนักทั้งผลักและพยายามจะแทงฝ่ายชายด้วยมีด



ภาพที่ 3.23 ภาพวาดเสมือนของ Artemisia Gentileschi
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

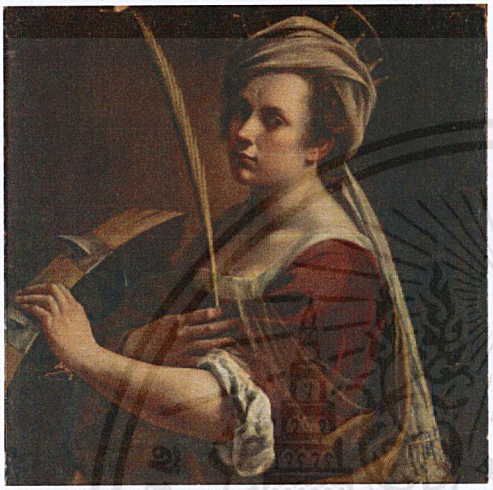




ภาพที่ 3.24 ภาพวาด Susanna and the Elders, 1610
ภาพที่ 3.25 ภาพวาด Susanna and the Elders ที่ถูก X-ray
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

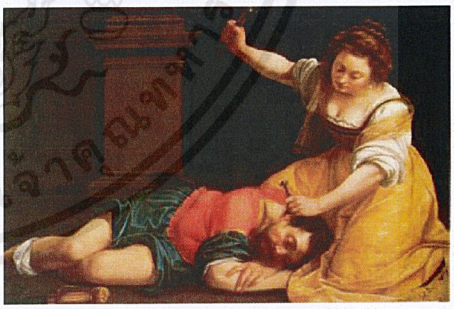
ซึ่งในสมัยนั้นการข่มขืนมิใช่คดีรุนแรง สาเหตุเดียวที่คดีนี้ขึ้นศาลได้ก็เป็นเพราะฝ่ายชายปฏิเสธที่จะแต่งงานกับ Artemisia ซึ่งถือว่าเป็นการหยามเกียรติของครอบครัวของเธอและทำให้ Artemisia ไม่มีสิทธิแต่งงานได้อีก



ชีวิตส่วนตัวของ Artemisia ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจ เมื่อเธออายุได้ 17 ปี เธอถูกข่มขืนโดยอาจารย์สอนวาดรูปและ ต้องทนกับการไต่สวนอันยืดเยื้อและ ทารุณเมื่อเธอต้องถูกทรมานเพื่อพิสูจน์ว่าเธอพูดความจริง แต่กระนั้นเองเธอก็กลายมาเป็นจิตกรที่มี ชื่อเสียงได้ในที่สุดถึงแม้ว่าศิลปะจะไม่เป็น ที่นิยมในหมู่ผู้หญิงสมัยนั้นก็ตาม

ภาพที่ 3.26 ภาพวาดเสมือนของ Artemisia Gentileschi
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

แต่แทนที่ Artemisia จะต้องสวมแหวนแต่งงานแต่เธอกลับได้สวมเครื่องทรมาน แทน “โซ่ตรวนนี่คือแหวนที่ท่านมอบให้ข้า” เธอกล่าวคำนี้กับฝ่ายชายขณะให้การในศาล แต่ในท้ายที่สุดฝ่ายชายกลับไม่เคยต้องรับโทษทัณฑ์

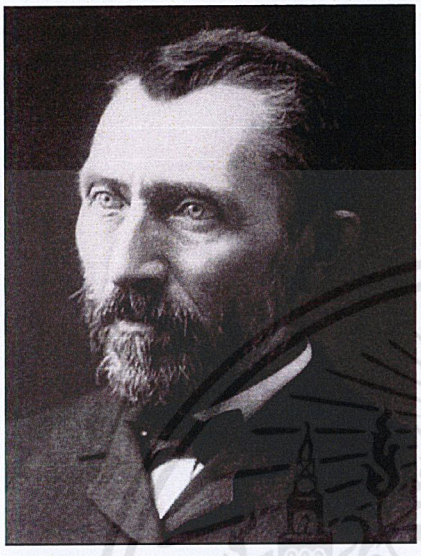


ภาพที่ 3.27 ภาพวาด Jael and Sisera แสดงถึงความแค้นต่อชายที่ข่มขืนเธอ
ที่มา :
https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

เธอกลายมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในช่วงชีวิต ไม่เพียงแต่มั่งคั่งแต่ว่ายังมีชื่อเสียง ด้วยหนึ่งในผู้ว่าจ้างของเธอเป็นถึงพระเจ้าชาล์สที่ 1 แห่งอังกฤษ และถึงแม้เธอจะถูก ลืมไปบ้างแต่บ่อยครั้งที่เรื่องราวของเธอถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่แข็ง แกร่ง ที่ยืดหยัดด้วยตนเอง และไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของการกดขี่ใดๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 Vincent Van Gogh , จิตกร

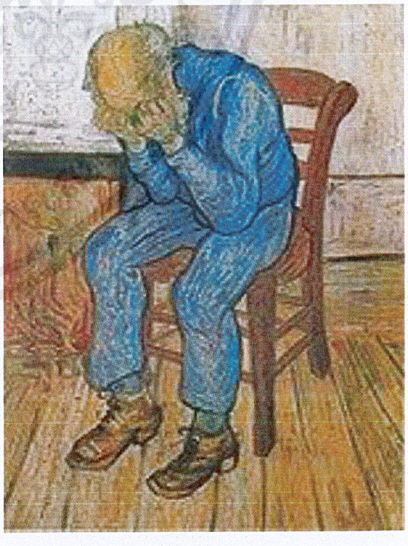


เมื่อหลายปีก่อน เขาได้พบกับ kee แม่หม้ายลูกติด แวนโก๊ะชอบเธอและ ได้บอกรักและขอแต่งงานแต่ถูกปฏิ-เสธอย่างเด็ดขาด ปีต่อมาแวนโก๊ะพบรักใหม่อยู่กินกับ Sien อดีตหญิงโสเภณีติดเหล้าลูกติดหนึ่งอยู่ในท้องอีกหนึ่ง ซึ่งสร้างความ ผิดหวังให้กับครอบครัวของเขามาก แต่พอหลายปีถัดมาแวนโก๊ะตระหนักได้ว่าชีวิตครอบครัวไม่เหมาะกับเส้นทางศิลปินที่เดิน จึงได้เลิกลากับเธอ

ภาพที่ 3.28 ภาพถ่ายของ Vincent Van Gogh
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

ปี 1884 Margot ลูกสาวเพื่อนบ้าน อายุมากกว่าเขา 12 ปี มาติดพัน ทั้งคู่รักและแต่งงานกันแต่ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไม่เห็นชอบ Margot คลุ้มคลั่งกินสตริกนินเข้าไปจำนวนมาก แต่เคราะห์ดีที่แวนโก๊ะช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทัน

ปี 1880 แวนโก๊ะเขียนจดหมายถึง ธีโอ น้องชายของเขาผู้ซึ่งให้ความ ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดว่าเขาค้นพบว่า“ศิลปะคือทุกสิ่งทุกอย่างของ เขาและเข้ามา

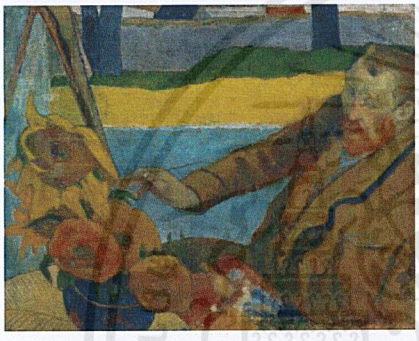


ภาพที่ 3.29 ภาพวาด Sorrowing old man
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

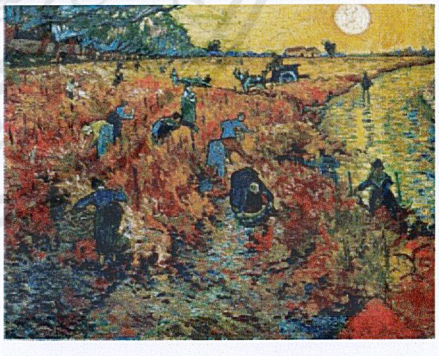
แทนที่สิ่งอื่นๆจนหมด เขาจะใช้เวลาเพื่อศึกษามันด้วยตัว เองอย่างจริงจัง ก่อนหน้านั้นเขาเคยเขียนรูปมาบ้างแต่ไม่จริงจังเท่าไหร่

ปี 1887 แวนโก๊ะพบกับ ปอล โกแก็ง ทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องศิลปะ แลกเปลี่ยนภาพเขียนกันมีความสัมพันธ์ที่ดีจนกลายเป็นเพื่อนกัน แต่หลายปีต่อมาทั้งสองทะเลาะกันหนัก แวนโก๊ะได้ตัดใบหูข้างซ้ายของตัวเอง ส่งไปให้โกแก็ง หลังเหตุการณ์โกแก็ง ไม่เคยพบกับแวนโก๊ะอีกเลยมีเพียง การติดต่อกันทางจดหมาย ส่วนแวนโก๊ะหมดอาลัยตายอยากและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนด้วยอาการประสาทหลอนและหลงผิด



ภาพที่ 3.30 ภาพวาด The Painter of Sunflowers: Portrait of Vincent van Gogh ,Paul Gauguin
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

แวนโก๊ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลSaint-Paul ในเมือง Saint-Rémy ไม่ไกลจากเมืองอาร์ลนาน 1 ปีเต็ม แวนโก๊ะสร้างผลงานเด่นอีกหลาย ชิ้นที่นี่ และจบชีวิตด้วยการยิงตัวตาย เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม ปี 1890 เขาจากไปด้วยวัยเพียง 37 ปี



ภาพที่ 3.31 ภาพวาด The red vinyard
ที่มา : wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.8 Jean Michel Basquiat , ศิลปินกราฟิตี้

ภาพที่ 3.32 ภาพถ่าย Jean Michel Basquiat

ที่มา : https://www.highsnobiety.com/p/andy-warhol-basquiat-portraits-bastian/

ถึงแม้ว่าจะลาออกจากโรงเรียนตอนเรียนอยู่เกรด 10 รวมถึงไม่ได้รับการฝึกฝนด้านศิลปะอย่างเป็นทางการ แต่ฌอง มิเชล บาสเกีย ก็สามารถกลายมาเป็นศิลปินกราฟิตี้ที่ทั่วทั้งโลกยอมรับ

ภาพที่ 3.33 ภาพเขียนกราฟิตี้ Lot 24

ที่มา :

http://www.stresscinema.com/yvv-g197935-wsztpvujetgzux/

ฌองใช้ศิลปะเพื่อหลบหนีจากชีวิตส่วนตัวอันสับสนวุ่นวาย และถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นเด็กที่หัวดี แต่ฌองก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่มีอาการป่วยทางจิต ซึ่งต้องเข้า ๆ ออก ๆ สถานบำบัดอยู่หลายปี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปี 1975 หลังจากถูกค้นพบโดย Andy Warhol หน้าที่การงานของฌองก็ดำเนินไปได้ด้วยดีและยอมที่เป็นชื่นชมโดยศิลปินจากทั่วทั้งโลกจนสามารถพบเห็นผลงานของเขาได้ใน Pop Culture ยุคปัจจุบัน

ภาพที่ 3.34 ภาพถ่ายของ Jean Michel Basquiat กับ Andy Warhol

ที่มา : https://www.sleek-mag.com/article/warhol-basquiat-bromance/

ซึ่งหลังจากกลายเป็นเด็กไร้บ้านตอนอายุได้ 15 ปี เขาก็ได้เริ่มใช้การพ่นกราฟิตี้ในการแสดงออกฝีมือทั่วทั้งมหานคร NewYork

ระหว่างที่ฌองกำลังเข้ารับการบำบัดพักฟื้นจากอาการเสพติดสารเสพติด เขาได้ใช้เวลาระหว่างนั้นในการค้นหาสไตล์ภาพที่แปลกใหม่ในการมาใช้กับแนวผลงานของตนเพื่อเป็นการ

ภาพที่ 3.35 ภาพเขียนกราฟิตี้

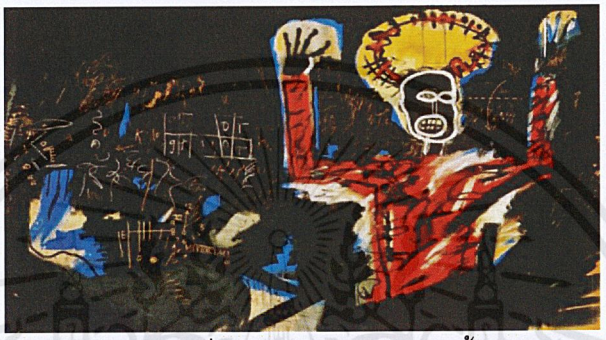
Untitled (1981)

ที่มา : https:// wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรเทาความทุกข์ในอดีต ผลงานของฌองมักจะสะท้อนถึงการกดขี่ทางเชื้อชาติ และ การค้าทาส

เอกลักษณ์อันโดดเด่นในผลงานของฌอง คือ การจับคู่เปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว และ ผสมผสานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เข้ากับการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมร่วมสมัยอย่างเจ็บแสบ ฌองเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยืนหยัดต่อสู้กับความอคติและการเหยียดเชื้อชาติที่รุนแรงอย่างมากในสมัยนั้น



ภาพที่ 3.36 ภาพเขียนกราฟิตี้

ที่มา : https://www.wilderutopia.com/performance/visual-art/jean-michel-basquiat

ภาพที่ 3.37 ภาพเขียนกราฟิตี้

ที่มา : https://www.wilderutopia.com/performance/visual-art/jean-michel-basquiat

และถึงแม้ว่าฌองจะเสียชีวิตในวัยเพียง 27 ปี แต่ผลงานของเขายังคงได้รับการยกย่องจากทั่วโลก และมีราคาสูงมากในการประมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

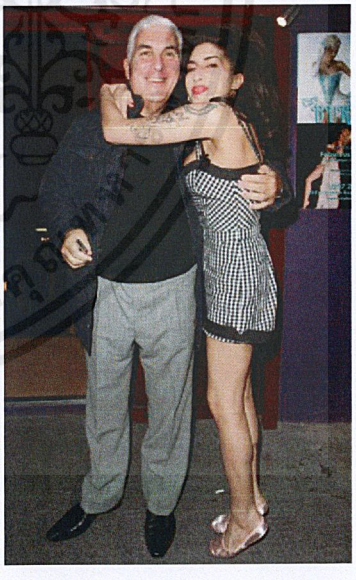
3.9 Amy Winehouse , ศิลปิน

ภาพที่ 3.38 ภาพถ่าย Amy Winehouse

ที่มา : https://www.eonline.com/news/968245/the-tragic-truth-about-amy-winehouse

เป็นนักร้องสาวอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นให้พูดถึงมากมายตลอดเวลาที่เธอยังมีชีวิตอยู่ คนส่วนมากรู้จักเธอในฐานะของศิลปินที่มีพรสวรรค์ ทางด้านการใช้เสียง และเป็นที่ยอมรับจากเพลง “REHAB”

จังหวะเพลง JAZZ ของเธอก็สวิงไม่ต่างจากชีวิตจริงเลยแม้แต่นิดเดียว พ่อของเอมี่คบชู้ตั้งแต่เธอเพิ่งเกิด ปัญหาครอบครัวระหองระแหงมาถึง 9 ปี ก่อนที่เขาจะทิ้งเธอไป ทำให้เอมี่เติบโตมาแบบไม่ค่อยเข้าลู่เข้าทางเท่าไหร่

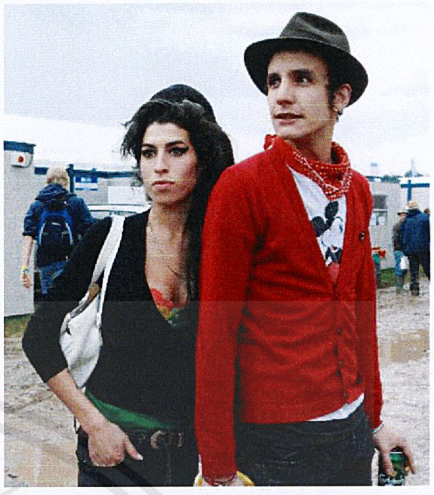


ภาพที่ 3.39 ภาพถ่าย Amy Winehouse กับพ่อ

ที่มา : https://www.eonline.com/news/744443/amy-winehouse-s-dad-voices

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไม่นานพรสวรรค์ด้านเสียงก็พาเธอมาพบกับสามีขี้ยาอย่าง เบล็ค ฟิลเดอร์-ซีวิล ซึ่งเธอก็ติดสามีของเธอมากแต่เหมือนพรสวรรค์จะเป็นเหมือน คำสาปเพราะการพบกันของทั้งคู่นำไปสู่การใช้ ยาจนระยะหลังเธอเกือบตายหลายต่อหลายครั้ง ชีวิตของ AMY ก็ลุ่มๆ ดอนๆ อยู่พักใหญ่จาก ทั้งผู้ชาย 2 คน (พ่อและคนรัก) ที่ทำลายชีวิตเธอ พร้อมกับสังคม และปาปารัซซี่ ที่ล้อเลียนเหยียดหยามเธออยู่ตลอดเวลา



ภาพที่ 3.40 ภาพถ่าย Amy Winehouse กับแฟนหนุ่ม blake fielder-civil

ที่มา : http://www.zimbio.com/photos/Amy+Winehouse

และแล้วความรักในอาชีพของเธอต้องหายไปเมื่อต้องร้อง เพลง BACK TO BLACK ซ้ำเป็นร้อยเป็น พันครั้ง กดดัน และย้ำความเจ็บปวดในขณะที่เธอ และสามีกำลังมีปัญหากันอยู่ ไม่นานเธอก็ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและไม่หันกลับมามองอีกเลย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4
การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 การแบ่งหมวดหมู่

เมื่อทำการศึกษาเรื่องราวของศิลปินระทมทั้ง 9 ท่านที่ถูกเลือกมานำเสนอในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้นั้นเรียบร้อยแล้วจึงพบว่า ศิลปินแต่ละท่านมีวิธีการรับมือกับปัญหาและแสดงออกอย่างแตกต่างกันออกไป บางคนนำเอาสิ่งที่ตนเองเผชิญและเจ็บปวดมาบันดาลใจตนเองสร้างสรรค์เป็นผลงาน บางคนเลือกที่จะสร้างสรรค์เพื่อบอกให้โลกรู้ว่าตนเองเจ็บปวด และบางคนเลือกที่จะสร้างสรรค์เพื่อเยียวยาตนเองจากความเจ็บปวด และถึงแม้ว่าเรื่องราวของศิลปินทั้ง 9 ท่านจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีเหตุผลบางอย่างดังกล่าวร่วมกันจนสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยดังต่อไปนี้

- Inspirations ประกอบไปด้วย George Orwell , Wassily Kandinsky , Michelangelo
  ศิลปินกลุ่มนี้สามารถใช้ข้อด้อย ความเจ็บปวด หรือสิ่งที่ตนเองเผชิญมา เพื่อบันดาลใจตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่แตกต่างออกไปได้ เช่น Wassily Kandinsky ใช้โรครับรู้ข้ามสัมผัสของตนเองในการริเริ่มวาดภาพแนว Abstract หรือ George Orwell นำเอาทัศนคติด้านลบต่อสังคมของตน มาเขียนเป็นนิยายแนว Dystopian เป็นต้น

- Reflections ประกอบไปด้วย Kurt Cobain , Frida Kahlo , Artemisia Gentileschi
  ศิลปินกลุ่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานของตนเองผ่านทางผลงานตรงๆ และได้ใส่ความเป็นตัวเองหรืออารมณ์ร่วมเข้าไปด้วย เช่น Frida Kahlo ที่วาดภาพเรื่องราวในชีวิตของตนเองโดยมีใบหน้าตนเองอยู่ในภาพ หรือ Artemisia Gentileschi ที่ถ่ายทอดการถูกข่มขืนของตนผ่านภาพวาดจากฉากในไบเบิล

- Restorations ประกอบไปด้วย Vincent Van Gogh , Jean-Michel Basquiat , Amy Winehouse
  ศิลปินกลุ่มนี้ใช้ศิลปะในการเยียวยาและหลบหนีจากความเจ็บปวดของตน ดังเช่นที่ Vincent Van Gogh พบว่าการวาดภาพเป็นสิ่งเดียวที่ตนเองทำแล้วมีความสุขในชีวิตที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แสนรันทด หรือ ความตลกร้ายของชีวิต Amy Winehouse ที่เคยมีความสุขกับการร้องเพลง แต่ก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อมันกลายมาเป็นอาชีพ

4.2 การตีความเนื้อหา

หลังจากศึกษาและคัดเลือกศิลปินระทมทั้ง 9 ท่านที่มีประวัติ เรื่องและ และผลงานอันน่าสนใจแล้ว เรื่องราวของศิลปินแต่ละคนจะถูกตีความเพื่อหาข้อคิด และ แนวทางการออกแบบต่อไป โดยมุ่งเน้นในการเล่าประเด็นของการเผชิญความเจ็บปวดในวิธีที่แตกต่างกันออกไปของศิลปินดังต่อไปนี้

George Orwell , a Dystopian World

เรื่องราวของ Orwell จะเกี่ยวกับการที่เขาเผชิญกับความจริงในสังคม มองเห็นความต่างชั้น การกดขี่ ความอดอยาก และความไม่เป็นธรรม จึงนำเอาเรื่องราวที่ตนเองได้เห็นและเผชิญมาเขียนเป็นนิยายแนว Dystopian มุมมองที่จะนำเสนอจึงเป็นความมืดมน หดหู่ ของกลไกทางสังคมของโลกที่ Orwell จะนำเสนอ และเหตุผลอะไรบ้างที่นำไปสู่การสร้างผลงานคลาสสิคเช่น animal farm และ 1984

Wassily Kandinsky , The Sound of colors

Kandinsky ป่วยเป็นโรค Synesthesia ตั้งแต่ยังเด็กทำให้เขาสามารถรับรู้ข้ามสัมผัสได้ มุมมองที่นำเสนอจึงเป็นสีสันที่สามารถได้ยินได้ และมุมมองพิศดารของโลกในแบบที่ Kandinsky มองเห็น

Michelangelo , Works of pride

Michelangelo เป็นศิลปินที่ทะนงตน และมุมานะ แต่ความไม่ยอมโอนอ่อนนั้นเองที่ทำให้เขาต้องหัก เหมือนหินอ่อนที่ไร้ซึ่งความยืดหยุ่นแต่มีความงดงาม มุมมองที่นำเสนอออกมาจึงเป็นเรื่องราวของความคลั่งความสมบูรณ์แบบและทะนงตนของ Michelangelo ที่ทำให้เขาต้องเจ็บปวด

Kurt Cobain , Lithium

เรื่องราวอันน่าสนใจของ Cobain เล่าถึงการรักษาอาการทางจิตของตนโดยใช้สาร Lithium ที่มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการซึมเศร้า ซึ่งเป็นเหตุนำไปสู่การเสียชีวิต เรื่องราวอันน่าสลดนี้จึงถูกตีความออกมา และนำเสนอล้อเลียนกับบทเพลงที่ Cobain แต่งที่ชื่อว่า Lithium

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Frida Kahlo , Suffering of love

ถึงแม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อน Frida แต่คงไม่มีสิ่งใดที่มีอิทธิพลกับเธอมากกว่าความรักของเธอที่มีต่อ Diego เรื่องราวความรักอันน่าเศร้าของเธอนั้นจึงควรค่าแค่การตีความและนำเสนออย่างยิ่ง แน่นอนว่าความเจ็บปวดทางกายของเธอก็ไม่แพ้กัน

Artemisia Gentileschi , Survivor and her revenge

Artemisia สร้างสรรค์ผลงานของเธอด้วยความโกรธแค้นต่อชายที่ข่มขืนเธอ และความอยุติธรรมในสมัยนั้น หลายคนคงจะมีวิธีล้างแค้นที่ต่างออกไป แต่วิธีของเธอกลับเป็นการวาดภาพบอกเล่าเรื่องราวของตนให้นานนับศตวรรษก็ไม่มีใครลืม ผลงานที่บรรจุความโกรธแค้นของหญิงผู้เจ็บปวดจึงเป็นสิ่งที่น่านำเสนอออกมาอย่างยิ่ง

Vincent Van Gogh , at Eternity's gate

Van Gogh เป็นดั่งไอค่อนของศิลปินระทม เขามีทุกอุปนิสัยที่บ่งชี้ถึงความเป็นศิลปินระทมเลยก็ว่าได้ และไม่ว่าจะมองชีวิตของ Van Gogh ในช่วงไหนก็เต็มไปด้วยความระทม จึงเห็นสมควรที่จะนำเสนอเรื่องราวทั้งชีวิตของเขา สลับไปกับความสุขเล็กๆในการวาดภาพของเขา

Jean-Michel Basquiat , a Tortured genius

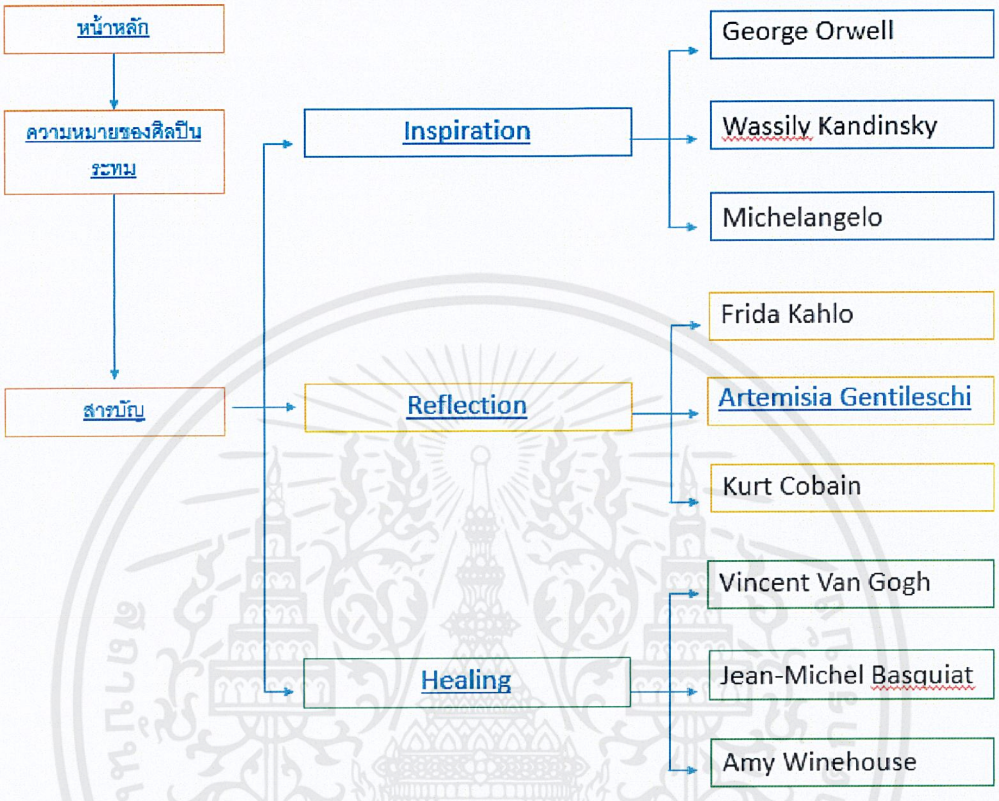
ถึงแม้ว่าจะถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะ แต่ Jean ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ระทมเหมือนคนทั่วไป ทั้งจากแม่ที่ป่วยทางจิต กลายเป็นคนไร้บ้าน และการเหยียดเชื้อชาติ สิ่งเดียวที่จะสามารถช่วยบรรเทาจิตใจของเขาได้จึงเป็น กราฟิตี้ ที่เขาถนัด

Amy Winehouse , Rehabilitation

เรื่องราวของ Amy นั้นค่อนข้างตลกร้ายและหวานปนขม จากผู้หญิงธรรมดาที่เคยรักในการร้องเพลงกลับต้องกลายเป็นมาศิลปินที่เกลียดการร้องเพลงไปเลยเมื่อเธอต้องร้องมันซ้ำๆ รวมถึงการต้องถูกกดดันจากทั้งพ่อ สามี และแฟนๆ ยิ่งทำให้เธอต้องสูญเสียสิ่งที่เธอรักที่สุดไปตลอด เรื่องราวในมุมมองนี้จึงเป็นมุมมองที่น่าสนใจและแตกต่างจากศิลปินคนอื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การออกแบบ Wireframe



ภาพที่ 4.1 แบบร่าง Wireframe ของ E-book

หลังจากตีความข้อมูลและแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Wireframe ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย

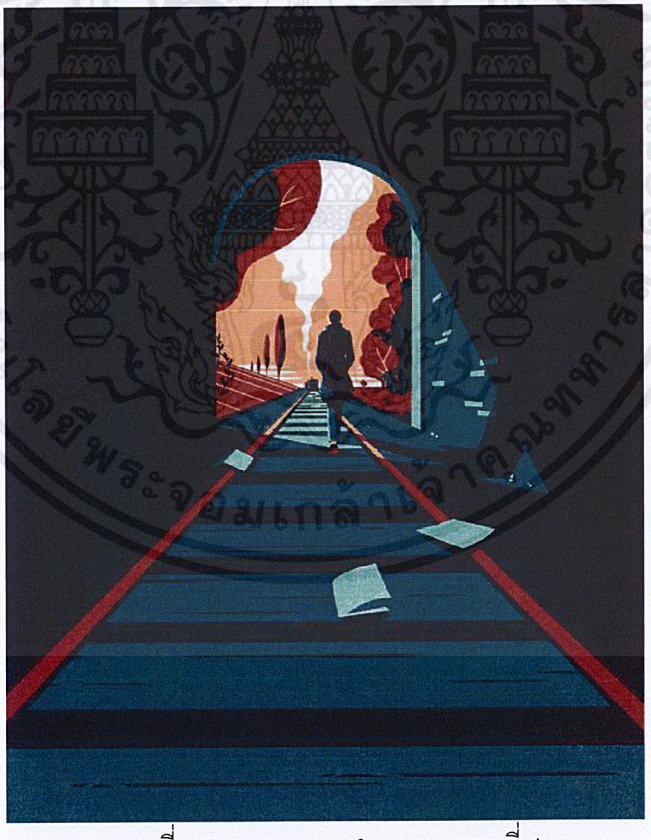
- หน้าต้อนรับ (Main page)
- หน้าแนะนำตัว (Introduction page)
- หน้าสารบัญ (Table of contents page)
- บทที่ 1 ชีวประวัติของ George Orwell
- บทที่ 2 ชีวประวัติของ Wassily Kandinsky
- บทที่ 3 ชีวประวัติของ Michelangelo
- บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain
- บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi
- บทที่ 7 ชีวประวัติของ Vincent Van Gogh
- บทที่ 8 ชีวประวัติของ Jean-Michel Basquiat
- บทที่ 9 ชีวประวัติของ Amy Winehouse

4.4 แนวทางภาพประกอบ

สไตล์ภาพประกอบที่เลือกใช้เป็นภาพ 2 มิติ ที่มีความ Contrast ของสีชัดเจนและเป็นภาพโทนมืด ผสมผสานความเป็นเรขาคณิต และลายเส้นที่เรียบง่ายและตัดทอนรายละเอียด โดยเนื้อหาของภาพที่สื่อในภาพจะสื่อถึงความมืดมน เจ็บปวด และทุกข์ระทม โดยเล่าผ่านภาพเชิงสัญลักษณ์ผสมกับความเหนือจริง



ภาพที่ 4.2 ภาพวาด reference ภาพที่ 1

ที่มา : https://www.handsomefrank.com/illustrators/tom-haugomat/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.4.2 ภาพวาด reference ภาพที่ 2

ที่มา : https://designcrushblog.com/2018/02/02/malika-favre/

ภาพที่ 4.3 ภาพวาด reference ภาพที่ 3

ที่มา : https://www.handsomefrank.com/illustrators/tom-haugomat/

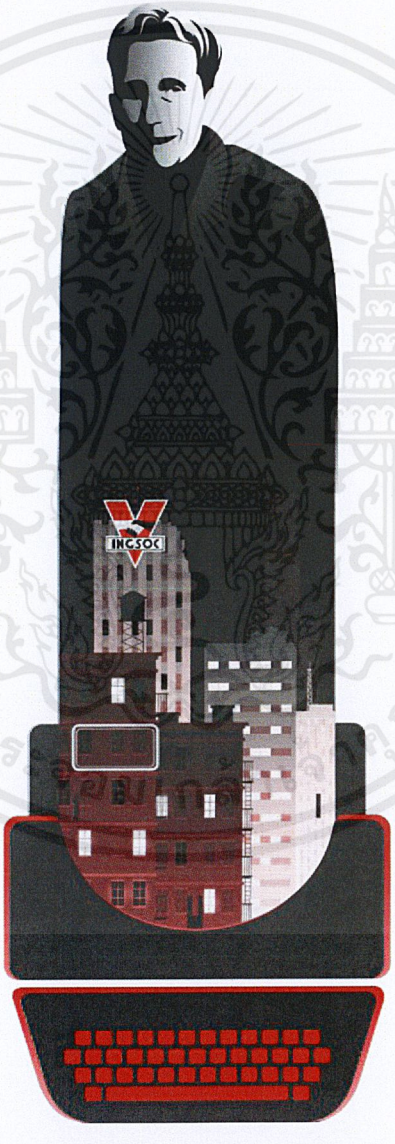
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 การตีความภาพประกอบ

George Orwell , a Dystopian World

ภาพประกอบในบทของ George Orwell เป็นภาพประกอบขนาดใหญ่หนึ่งภาพในแนวตั้ง ที่บอกเล่าเรื่องราวโลกในมุมมองแบบ Dystopia โดยแฝงรายละเอียดที่กล่าวถึงผลงานของ George Orwell เอาไว้เช่น ดวงตาของ Big Brother และ สัญลักษณ์ขององค์กรในหนังสือเรื่อง “1984”

ภาพที่ 4.4
ภาพถ่ายของ
George Orwell
ที่มา :
https://writingcoo
perative.com/geo
rge-orwells

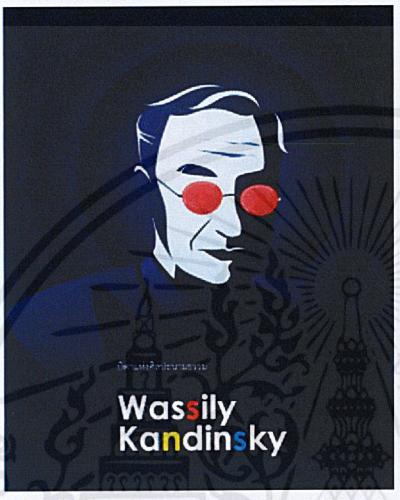


ภาพที่ 4.5 ภาพประกอบบทของ George Orwell

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Wassily Kandinsky , The Sound of colors

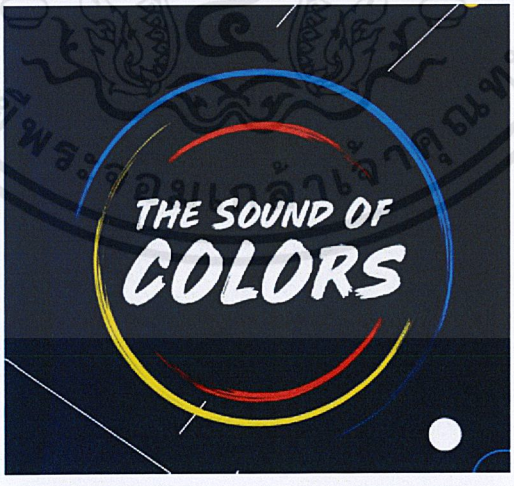
ภาพประกอบในบทของ Wassily Kandinsky นั้นตีความผ่านมุมมองของอาการ Synesthesia และศิลปะนามธรรมแบบ Kandinsky โดยใช้เส้นพู่กันที่ถูกเขียนให้เป็นเส้นสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงบนภาพประกอบบนพื้นหลังมืด



ภาพที่ 4.6 ภาพวาด Wassily Kandinsky ในสไตล์สองมิติ

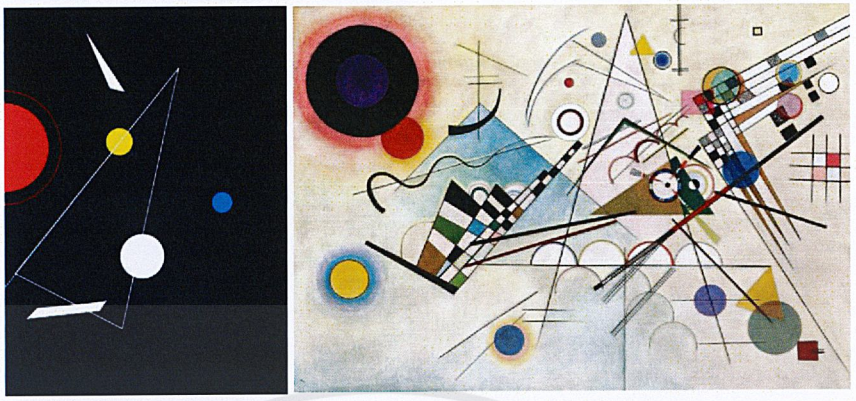
ภาพที่ 4.7 ภาพถ่ายของ Wassily Kandinsky

ที่มา : https://thecharnelhouse.org/joseph-breitenbach-portrait-of-vassily-



ภาพที่ 4.8 โลโก้ของบทที่ 2 The Sound of colors

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

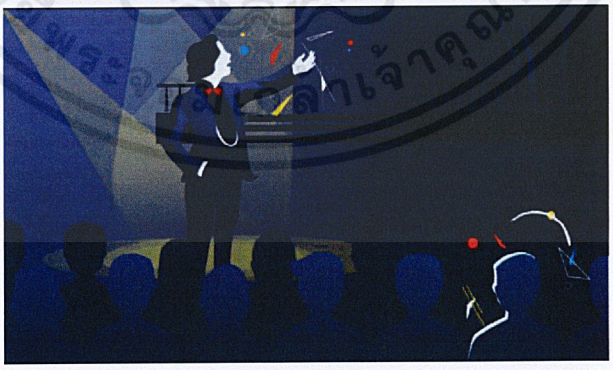


ภาพที่ 4.9 Graphic Element ที่ล้อเลียนกับภาพวาดของ Kandinsky

ภาพที่ 4.10 ภาพวาด Composition No. VIII

ที่มา : https://www.guggenheim.org/artwork/1924

ภาพที่ 4.11 ภาพประกอบที่เล่าถึงเรื่องราวกับการได้ยินเสียงจากการผสมสี

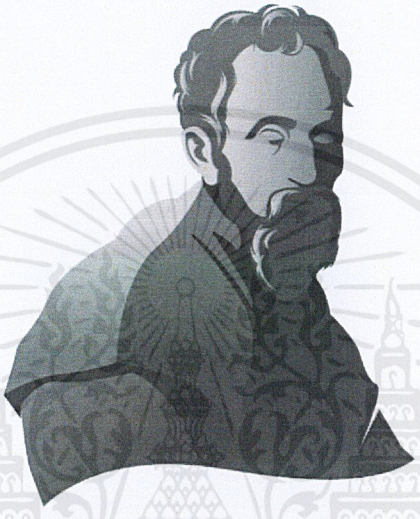


ภาพที่ 4.12 ภาพประกอบที่เล่าถึงประสบการณ์การ Synesthesia ตอน
กำลังรับฟังโอเปร่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Michelangelo , Works of pride

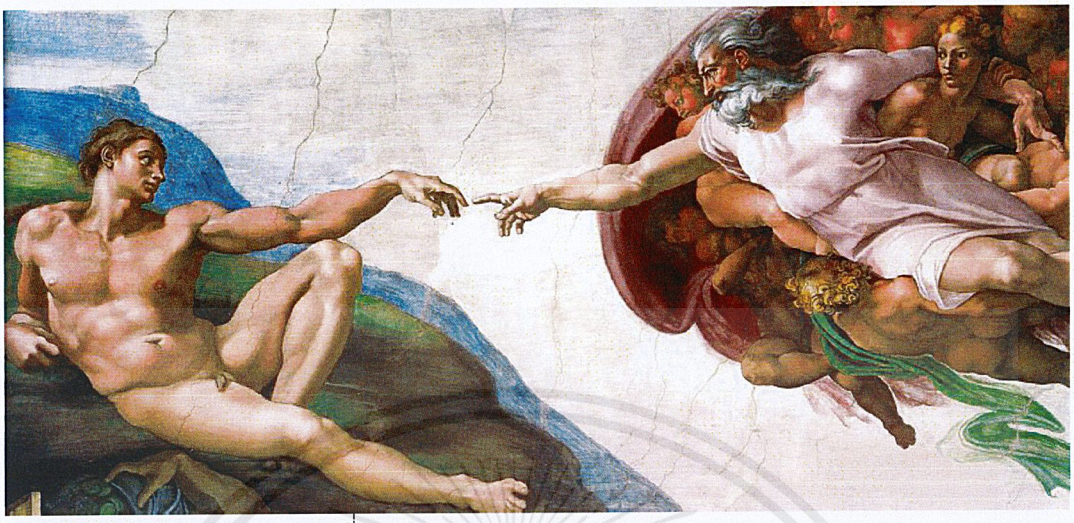
Michelangelo เป็นศิลปินที่ทะนงตน และมุมานะ ภาพสไตล์ที่สื่อออกมาจึงเป็นสีเทา เสมือนรูปสลักหินอ่อนอันชดช้อยงดงาม ที่แฝงไปด้วยรอยแตกร้าวที่สื่อถึงความทรมาน ความทุกข์ และความไม่โอนอ่อน โดยเลือดสีแดงที่สื่อถึงความเจ็บปวดทางกายเข้าไปในภาพประกอบ



ภาพที่ 4.13 ภาพวาด Michelangelo ในแบบสองมิติ

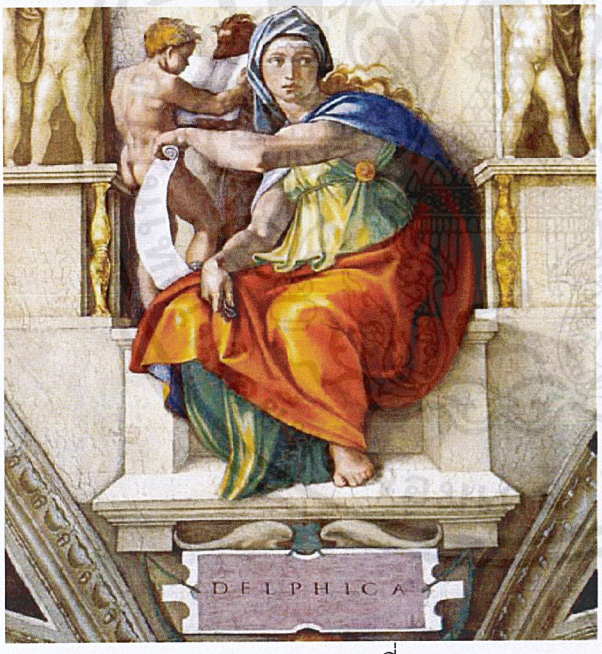
ภาพที่ 4.14 ภาพประกอบล้อเลียนกับภาพวาดเพดานโบสถ์ซิสทีน

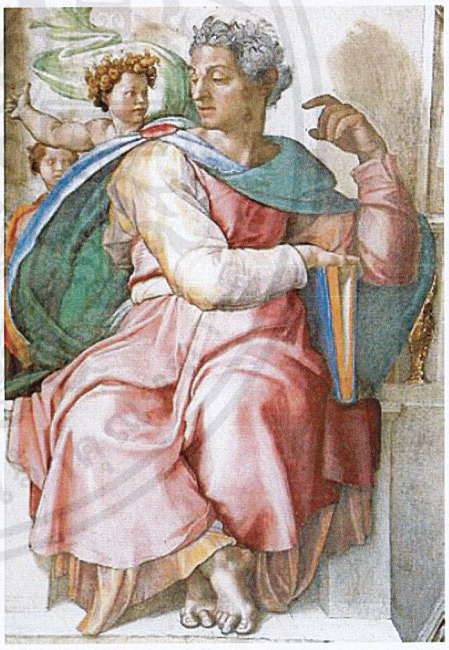
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.15 ภาพวาด The creation of Adam

ที่มา : https://fineartamerica.com/featured/the-creation-of-adam-michelangelo-.html





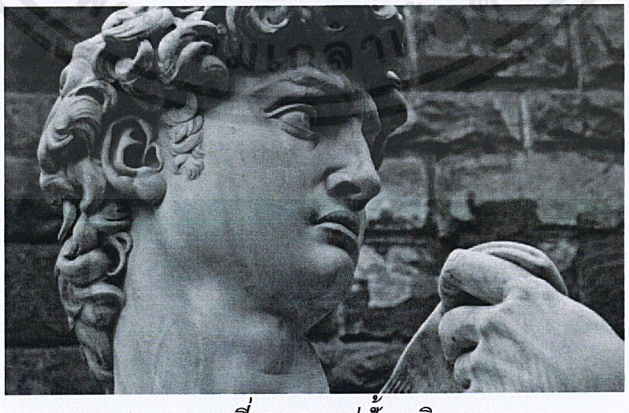
ภาพที่ 4.16 ภาพวาด Delphic Sibyl

ภาพที่ 4.17 ภาพวาด Prophet Isaiah

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Sistine_Chapel_ceiling

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.18 ภาพประกอบในบท Michelangelo



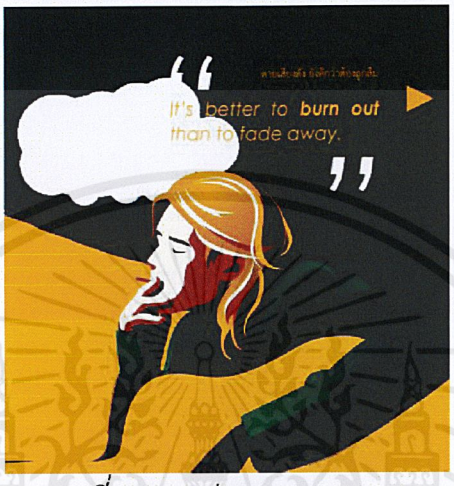
ภาพที่ 4.19 รูปปั้นเดวิด

ที่มา : https://www.michelangelo.org/david.jsp

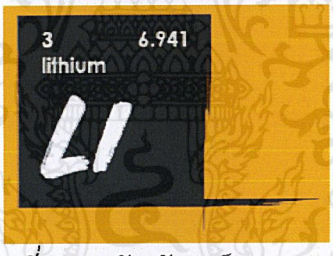
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Kurt Cobain , Lithium

ภาพประกอบในบทนี้เล่นกับการ “เสพติด” หรือการนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และความมึนเมา หลอนประสารทของทั้งจากโรคทางจิต และ สิ่งเสพติด

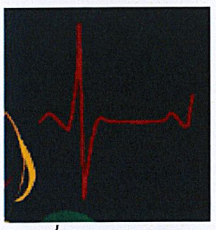


ภาพที่ 4.20 รูปวาด Kurt Cobain



ภาพที่ 4.21 สัญลักษณ์ธาตุ Lithium

ภาพที่ 4.22 เส้นขีดเขียนว่า Lithium



ภาพที่ 4.23 เส้นชีพจร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Frida Kahlo , Suffering of love

ภาพประกอบภายในบทของ Frida Kahlo จะมีเธอเป็นศูนย์กลางของภาพประกอบล้อมรอบโดยองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปตามภาพวาดแต่ละภาพของเธอ เล่าถึงเรื่องราวกับเจ็บปวดทรมานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เธอได้เผชิญ

ภาพที่ 4.24 ภาพวาดเลียนแบบ Frida Kahlo

ภาพที่ 4.25 ภาพถ่ายของ Frida Kahlo

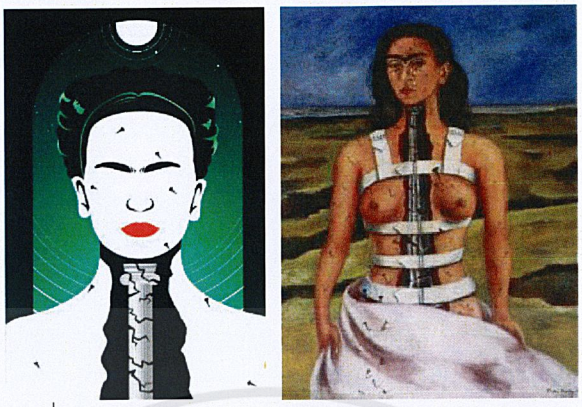
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

ภาพที่ 4.26 ภาพวาดล้อเลียนภาพ The two Frida

ภาพที่ 4.27 ภาพวาด The two Frida

ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

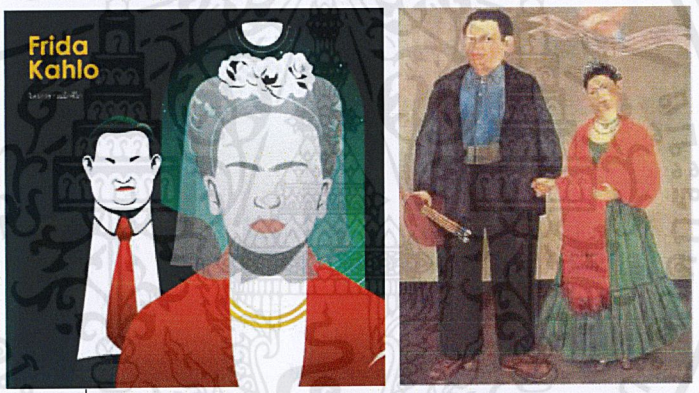
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.28 ภาพวาดล้อเลียนภาพ the Broken column

ภาพที่ 4.29 ภาพวาด the broken column

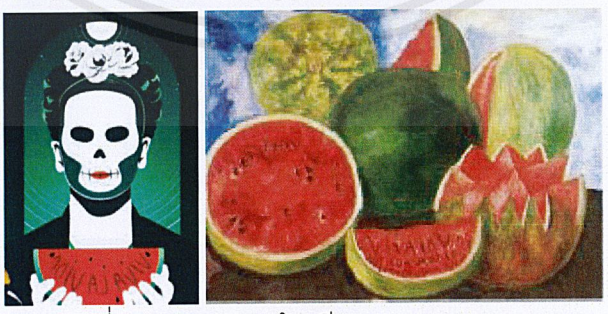
ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344



ภาพที่ 4.30 ภาพวาดล้อเลียนภาพ Frida and Diego Rivera

ภาพที่ 4.31 ภาพวาด Frida and Diego Rivera

ที่มา : https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344



ภาพที่ 4.32 ภาพวาดล้อเลียนภาพ Viva la vida

ภาพที่ 4.35 ภาพวาด Viva la vida

https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

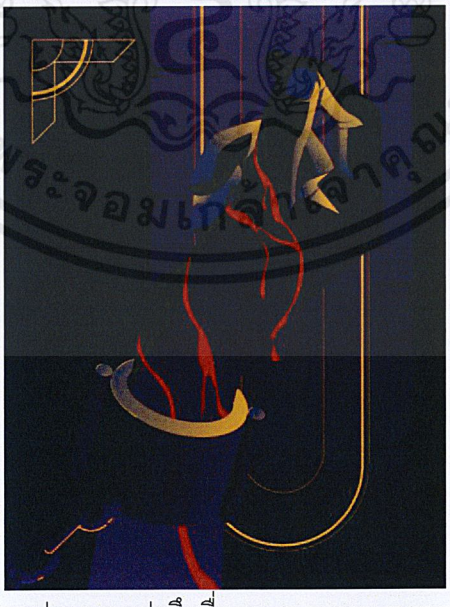
Artemisia Gentileschi , Survivor and her revenge

ภายประกอบภายในบทของ Artemisia Gentileschi นั้นเป็นภายที่มีมือของเธอเป็นศูนย์กลาง ที่ถูกล้อมรอบด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเธอที่แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 4.36 ภาพวาด Artemisia Gentileschi ในสไตล์ 2 มิติ

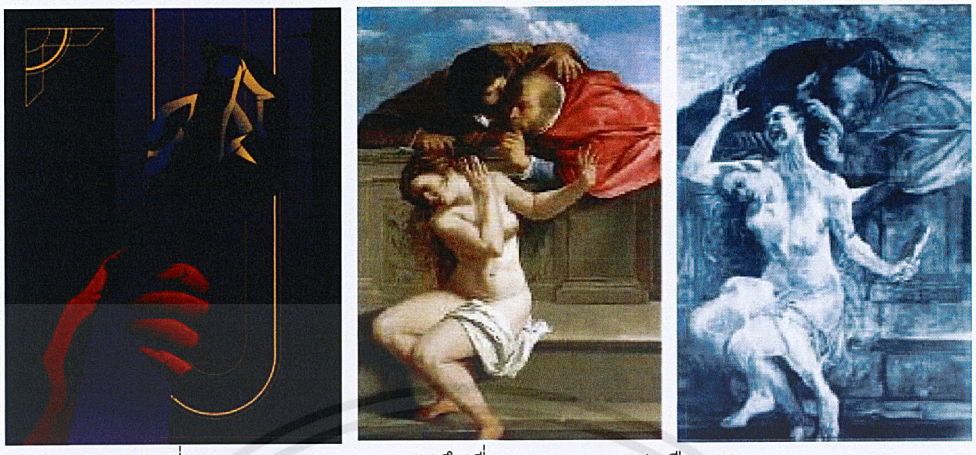
ภาพที่ 4.37ภาพวาด Artemisia Gentileschi

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi



ภาพที่ 4.38 ภาพประกอบเล่าถึงเรื่องราวการถูกทรมานของ Artemisia

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

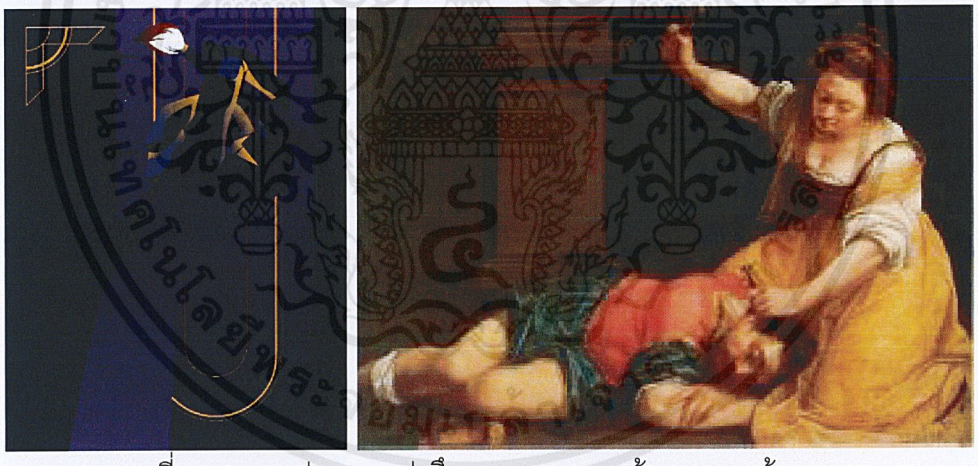


ภาพที่ 4.39 ภาพประกอบเล่าถึงเรื่องราวการถูกข่มขืนของ Artemisia

ภาพที่ 4.40 ภาพวาด Susanna and the Elders

ภาพที่ 4.41 ภาพวาด Susanna and the Elders ที่ถูก X-ray

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi



ภาพที่ 4.42 ภาพประกอบเล่าถึงการวาดภาพสะท้อนความแค้นของตน

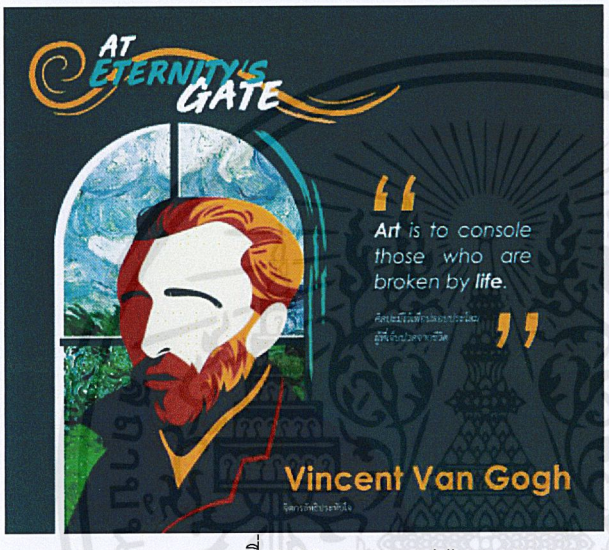
ภาพที่ 4.43 ภาพวาด Jael and Sisera

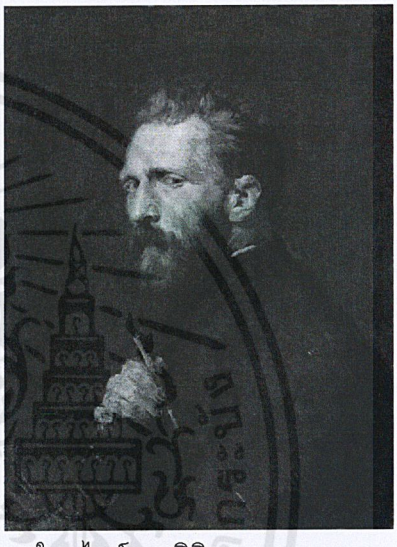
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Vincent Van Gogh , at Eternity's gate

ชื่อบทของ Vincent Van Gogh ชื่อว่า at Eternity's gate สื่อถึงการเปิดประตูไปสู่ความเป็นนิรันดร์ ภาพประกอบภายในบทจึงมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับหน้าต่างและประตู ซึ่งแวนโกะห์กล่าวว่าความรักในการวาดรูปของเขาเป็นเหมือนการเปิดประตูหนีความทุกข์ทรมานในชีวิตไปเจอความสดใสและสิ่งที่เขารัก

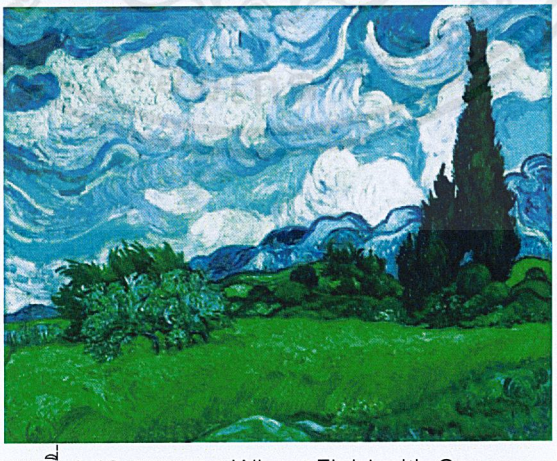




ภาพที่ 4.44 ภาพวาด Vincent van gogh ในสไตล์สองมิติ

ภาพที่ 4.45 ภาพวาด Vincent van gogh

ที่มา : https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0273V1962



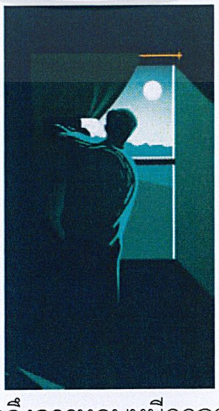
ภาพที่ 4.46 ภาพวาด Wheat Field with Cypresses

ที่มา : https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.132/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.47 ภาพประกอบบอกเล่าถึงเรื่องราว ความรักของ Van Gogh กับ Kee และ Sien

ภาพที่ 4.48 ภาพประกอบบอกเล่าถึงการจมสู่ภาวะซึมเศร้าของ Van Gogh

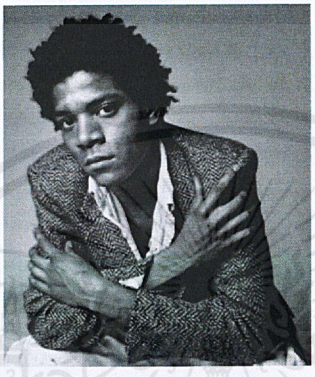


ภาพที่ 4.49 ภาพประกอบบอกเล่าถึงการหลบหนีออกจากภาวะซึมเศร้าโดยการวาดภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Jean-Michel Basquiat , a Tortured genius

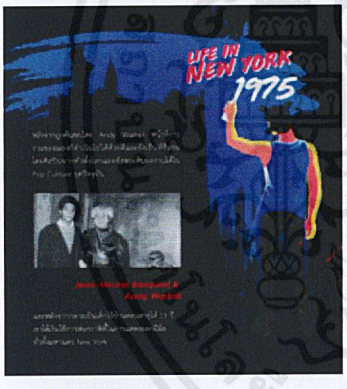
ภาพประกอบภายในบทของ Jean-Michel Basquiat จะมีสีฉูดฉาดเหมือนกับสไตล์งานของเขา แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของงานยังคงเป็นสีดำ โดยภาพประกอบที่ใช้จะมีอารมณ์รุนแรงแตกต่างจากบทอื่นๆ โดยใช้เทคนิคพู่กันและสเปรย์ทำให้เกิดความรู้สึกยุ่งเหยิงและไม่เรียบร้อย



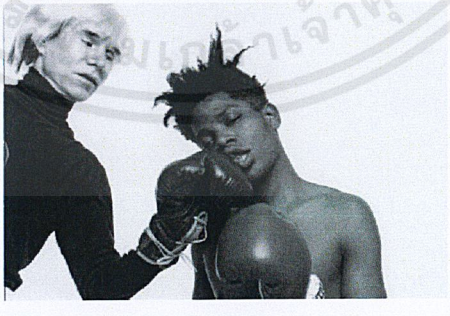
ภาพที่ 4.50ภาพวาด Jean-Michel ในรูปแบบสองมิติ

ภาพที่ 4.51 ภาพถ่าย Jean-Michel

ที่มา : https://www.sleek-mag.com/article/warhol-basquiat-bromance/



ภาพที่ 4.52 ภาพประกอบบอกเล่าถึงเรื่องราวความก้าวหน้าในด้านกราฟิตี้ของ Jean ที่ New york



ภาพที่ 4.53 ภาพประกอบล้อเลียนกับภาพถ่ายระหว่าง Jean และ Andy Warhol

ภาพที่ 4.54 ภาพถ่ายระหว่าง Jean และ Andy Warhol

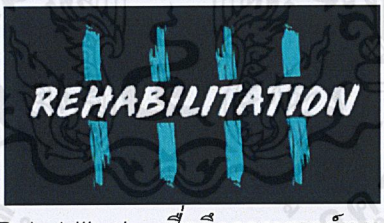
ที่มา : https://www.sleek-mag.com/article/warhol-basquiat-bromance/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Amy Winehouse , Rehabilitation

เรื่องราวของ Amy นั้นค่อนข้างตลกร้ายและหวานปนขม จากผู้หญิงธรรมดาที่เคยรักในการร้องเพลงกลับต้องกลายเป็นมาศิลปินที่เกลียดการร้องเพลงไปเลยเมื่อเธอต้องร้องมันซ้ำๆ รวมถึงการต้องถูกกดดันจากทั้งพ่อ สามี และแฟนๆ ยิ่งทำให้เธอต้องสูญเสียสิ่งที่เธอรักที่สุดไปตลอด เรื่องราวในมุมมองนี้จึงเป็นมุมมองที่น่าสนใจและแตกต่างจากศิลปินคนอื่น

ภาพที่ 4.55 ภาพวาด Amy winehouse ในแบบสองมิติ



ภาพที่ 4.6 Logo ของบท Rehabilitation สื่อถึงความทุกข์ทรมานกับชีวิตจนต้องนับวันรอ

ภาพที่ 4.57 ภาพวาดของ Amy จมอยู่บนกองยา สื่อถึงการเสพสารเสพติดของเธอ

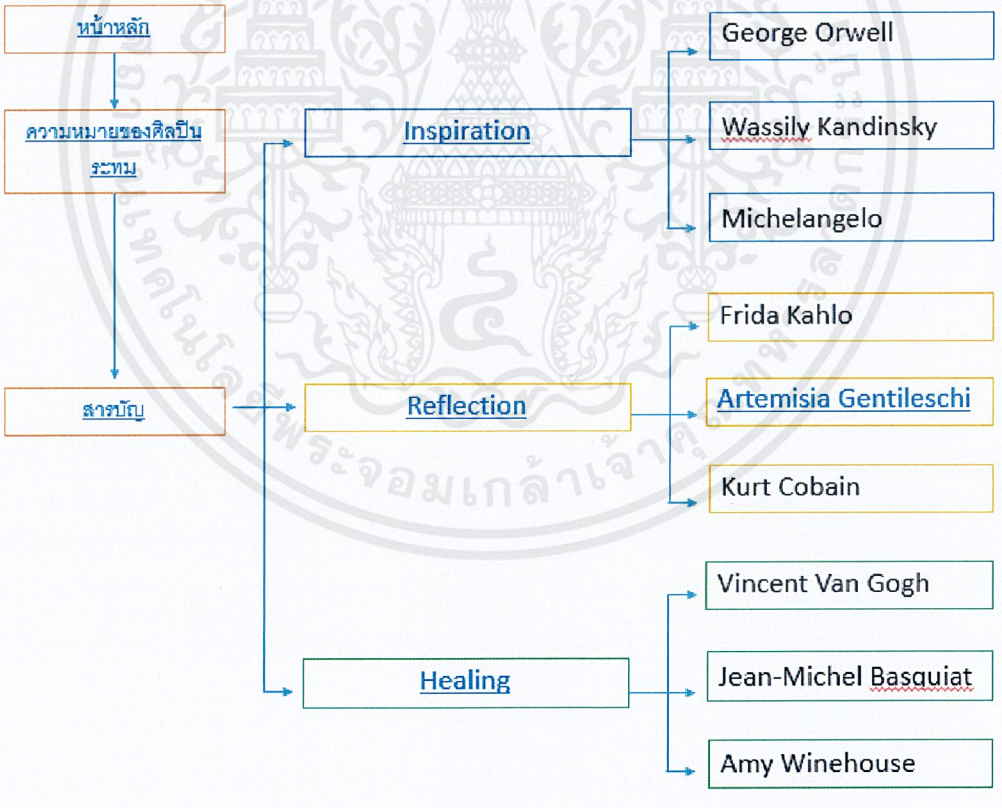
ภาพที่ 4.58 ภาพวาดของ Amy ขณะกำลังทำในสิ่งที่เธอรัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

5.1 การออกแบบ Wireframe

ในขั้นตอนแรกของการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากผ่านการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มต้นออกแบบโดยการร่าง Wireframe เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ซึ่ง Wireframe จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแผนผัง ชี้แจงการทำงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจกแจงความเชื่อมโยงของหน้าแต่ละหน้า

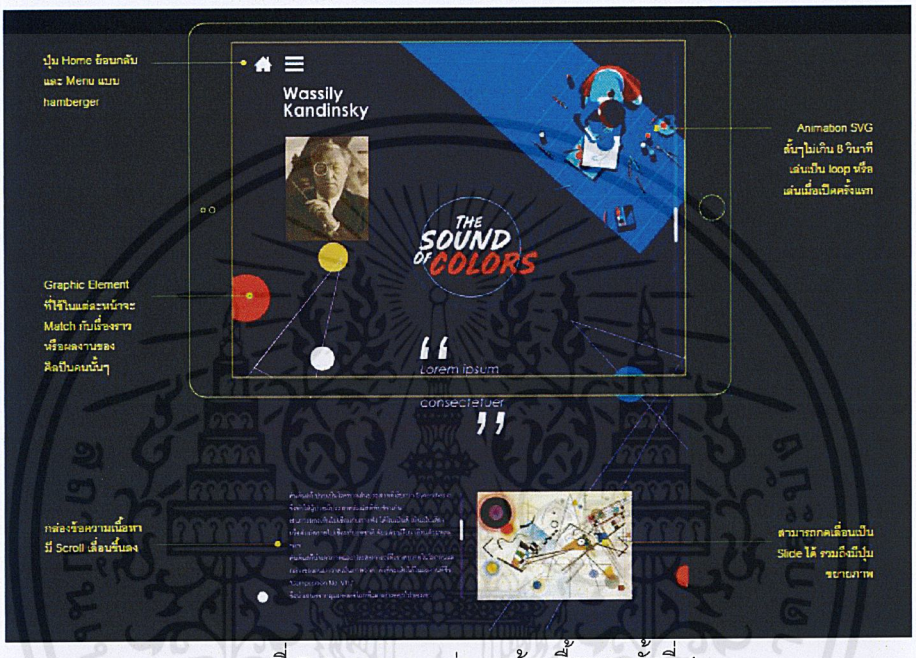


ภาพที่ 5.1 แบบร่าง Wireframe ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Tortured Artists

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 การพัฒนาแบบร่าง

แบบร่างเบื้องต้นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Tortured Artists จะออกแบบโดยคำนึงถึงสไตล์ภาพประกอบ ขนาดของเนื้อหา และ Function ประกอบ โดยมีการออกแบบ User interface ไว้คร่าวๆ เพื่อตอบสนองการใช้งาน



ภาพที่ 5.1 ภาพแบบร่าง หน้าเนื้อหาครั้งที่ 1

ภาพที่ 5.2 แบบร่างหน้าสารบัญ ครั้งที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่ปัญหาที่พบหลังจากการออกแบบแบบร่างครั้งที่ 1 คือ ปุ่ม Home สามารถรวมอยู่ใน Menu แบบ Hamburger ได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนในครั้งต่อๆไป

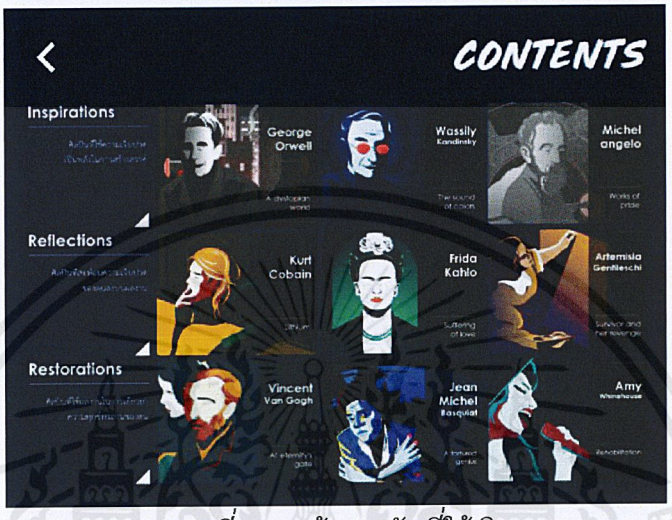
ภาพที่ 5.3 แบบร่างหน้าสารบัญ ครั้งที่ 2

แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบร่างอีกครั้ง เนื่องจากแบบร่างหน้าเลือกหมวดหมู่ ครั้งที่ 2 นั้น ไม่สื่อถึง Function ในการกดหรือการเลือกของเมนู จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนให้คล้ายกับแบบเดิม

ภาพที่ 5.4 แบบร่างหน้าสารบัญ ครั้งที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาที่พบในการออกแบบหน้าเลือกหมวดหมู่ครั้งที่ 3 คือ ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกเข้าบทอื่นๆ ได้ภายในหน้าเดียว จึงมีการปรับเปลี่ยนแบบพัฒนาต่อไปเป็นแบบปัจจุบัน ที่มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนและรองรับการเข้าถึงบทต่าง ๆ ได้ในครั้งเดียว

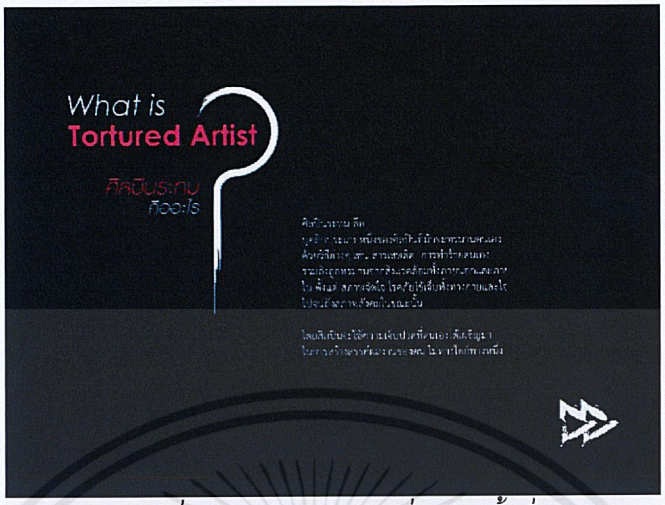


ภาพที่ 5.5 หน้าสารบัญที่ใช้จริง

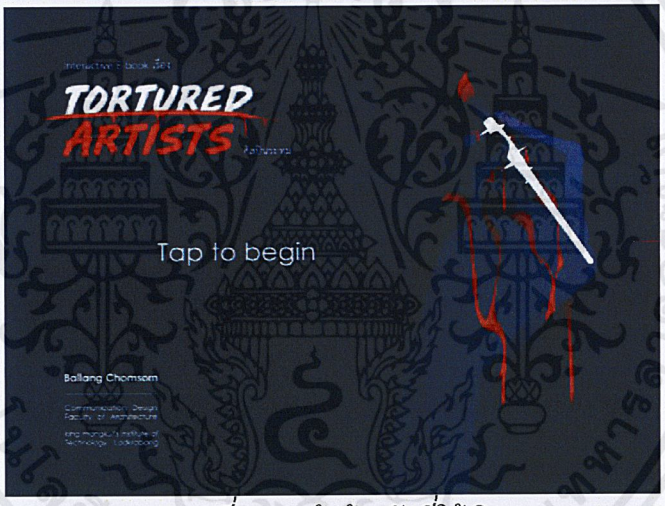
ส่วนต่อมาที่ได้รับการพัฒนาคือหน้าต้อนรับ ซึ่งในตอนแรกได้ออกแบบโดยการนำภาพวาดของศิลปินระทมแต่ละท่านมารวมกัน แต่พบว่าเป็นการออกแบบที่ปราศจากแนวคิดและไม่สื่อถึงความเป็นศิลปินระทมอย่างที่ต้องการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนและตีความใหม่ให้สื่อถึงความเจ็บปวดของชีวิตศิลปิน โดยใช้มือที่ถือพู่กันซึ่งทำจากหนามและมีเลือดไหลอาบข้อมือ

ภาพที่ 5.6 แบบร่างหน้าต้อนรับ ครั้งที่ 1

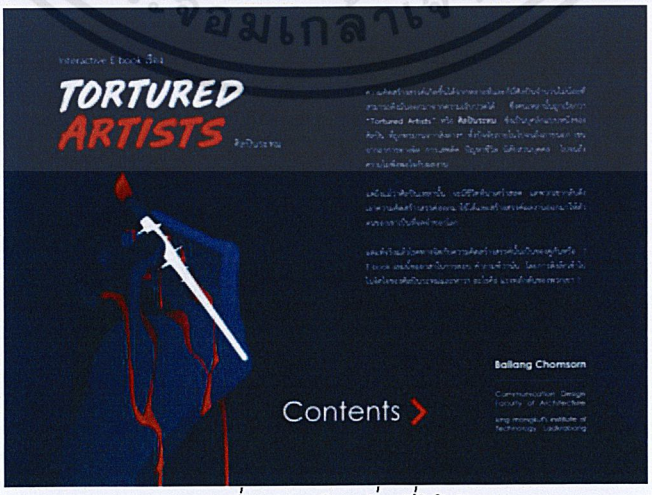
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 5.7 แบบร่างหน้าเกริ่นนำ ครั้งที่ 1

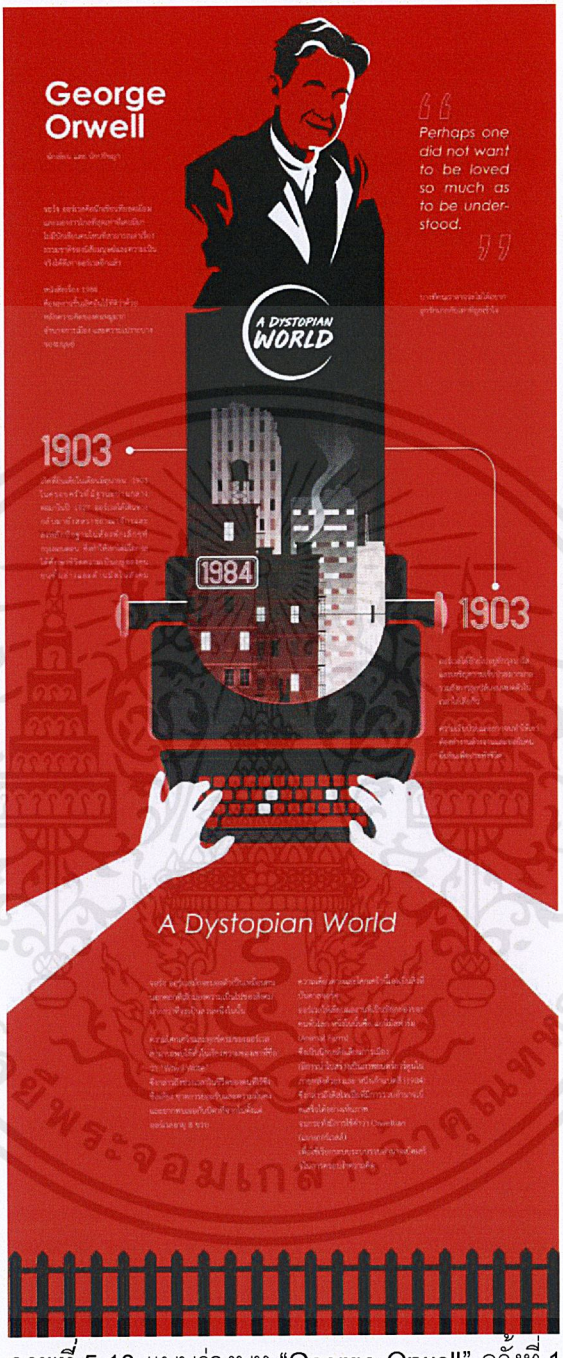


ภาพที่ 5.8 หน้าต้อนรับที่ใช้จริง



ภาพที่ 5.9 หน้าเกริ่นที่ใช้จริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 5.10 แบบร่างบท “George Orwell” ครั้งที่ 1

ในแบบร่างที่ 1 ของบท George Orwell นั้นได้รับคำแนะนำว่าควรปรับสีพื้นหลังให้เหมาะกับการอ่านมากขึ้น เพราะสีแดงนั้นแสบตาเกินไปและตัวอักษรสีขาวนั้นอ่านยาก และยังมีส่วนอื่นๆของภาพประกอบที่ไม่ลงตัวและควรพัฒนาต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.11 แบบร่างบท “Michelangelo” ครั้งที่ 1

ในการร่างบท Michelangelo นั้นพบว่าสีที่เลือกใช้นั้นไม่เข้ากับบทอื่นๆที่เป็นสีดำหรือใกล้เคียง และสไตล์ภาพประกอบก็ไม่เข้ากับภาพประกอบที่ใช้ในบทอื่น รวมถึงวิธีการอ่านที่แตกต่างด้วย จึงมีการพัฒนาเพื่อลบข้อด้อยในบทนี้ จนกลายมาเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายแบบปัจจุบัน

ภาพที่ 5.12 แบบร่างบท Jean-Michel Basquiat ครั้งที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

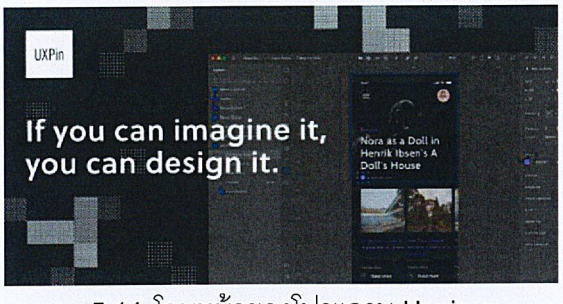
เนื่องด้วย Jean-Michel Basquiat เป็นศิลปินที่มีสไตล์งานเป็นเอกลักษณ์ การปรับใช้สไตล์งานของศิลปินให้เข้ากับสไตล์ภาพประกอบที่ใช้นั้นจึงเป็นเรื่องยาก ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบร่างอยู่หลายครั้งเพื่อหาจุดศูนย์กลางระหว่างสไตล์ของตัวศิลปินและสไตล์ของภาพประกอบ

ภาพที่ 5.13 แบบร่างบท Artemisia Gentileschi ครั้งที่ 1

เนื่องจาก Artemisia เป็นศิลปินในศตวรรษที่ 17 และไม่มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนของเธอ จึงต้องมีการแกะรอยรูปลักษณ์ของเธอผ่านภาพวาด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่บทของเธอค่อนข้างขาดเอกลักษณ์ จึงได้มีการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ เข้าไปมากขึ้น

5.3 ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หลังจากได้มีการออกแบบแบบร่างผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator แล้ว ได้มีการค้นหาโปรแกรมสำหรับพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ความง่าย และสามารถทำในสิ่งที่ร่างเอาไว้ในแบบร่างได้ และหลังจากทำการทดลองอยู่หลายโปรแกรมจึงได้พบกับโปรแกรมที่สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้ทุกประการนั่นก็คือ Uxpin



5.14 โฉมหน้าของโปรแกรม Uxpin

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Uxpin คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับพัฒนา Protorype ของ Application ซึ่งมีการใช้งานที่ง่ายและไม่จำเป็นต้องอาศัยการเขียน Code ที่ซับซ้อนและใช้เวลาเรียนรู้นาน อีกทั้ง Uxpin ยังรองรับภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอด้วย ซึ่งเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก Uxpin จึงถูกเลือกมาเป็นโปรแกรมในการพัฒนา Tortured Artists

5.4 **ขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์**

1) สร้างหน้า

ขั้นตอนแรกคือการสร้างหน้าว่างๆ ไว้ตาม Wireframe ที่ออกแบบ

ภาพที่ 5.15 รายชื่อหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Tortured Artists

2) แยกองค์ประกอบ

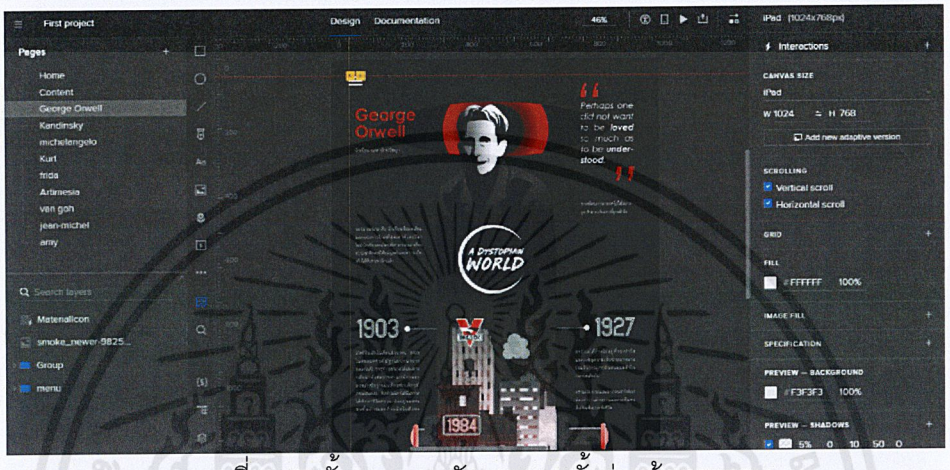
หลังจากนั้นจึงแบ่งหน้าที่ออกแบบไว้เป็นส่วนต่างๆแยกกัน เช่นภาพ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ เป็นต้น จากนั้นจึงเรียงและตั้งชื่อให้เป็นระเบียบ

ภาพที่ 5.16 องค์ประกอบของบท ที่ถูกแยกออกจากกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) จัดวางและตั้งค่าหน้ากระดาษ

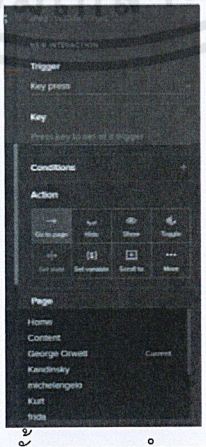
จากนั้นจึงนำองค์ประกอบที่แยกส่วนไว้มาจัดวางไว้ตามภาพที่ออกแบบ ในขั้นตอนนี้จะมีการกำหนดหน้ากระดาษที่แต่ละบทจะมีขนาดไม่เท่ากัน



ภาพที่ 5.17 ขั้นตอนการจัดวางและตั้งค่าหน้ากระดาษ

4) กำหนดคุณสมบัติ

ภายในโปรแกรม Uxpin จะมี Function ในการกำหนดคุณสมบัติองค์ประกอบแต่ละชิ้นที่เรียกว่า Interaction โดยการตั้งค่าวัตถุแต่ละชิ้นให้ตอบสนองต่อการกระทำ เช่นเราสามารถตั้งค่าให้ ภาพปุ่มของเรา เมื่อถูกคลิกจะนำไปสู่หน้าอื่นได้ ซึ่งเมื่อกำหนด interaction ให้กับปุ่มทุกปุ่มและภาพทุกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นใกล้เคียงกับการใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 5.18 ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5) การทดสอบและแสดงผล

ภายในโปรแกรม Uxpin จะมี Function ที่สามารถทดสอบและทดลองใช้ได้ในอุปกรณ์ที่ต้องการได้แบบ Real-time โดยการแสกน QR code จากในโปรแกรมผ่าน Application ของ Uxpin เพื่อดูการแสดงผลของ E-book ที่ทำงานอยู่ ทั้งจากในคอมพิวเตอร์พกพาและแท็บเล็ต

ภาพที่ 5.19 ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ

6) การส่งออก

ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบแล้วเข้าไปในอุปกรณ์แท็บเล็ต โดยการ Save เป็นรูปแบบไฟล์ HTML ที่รองรับทั้งการเปิดบนคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต

ภาพที่ 5.20 ไฟล์ที่ถูกส่งออกจากโปรแกรม Uxpin

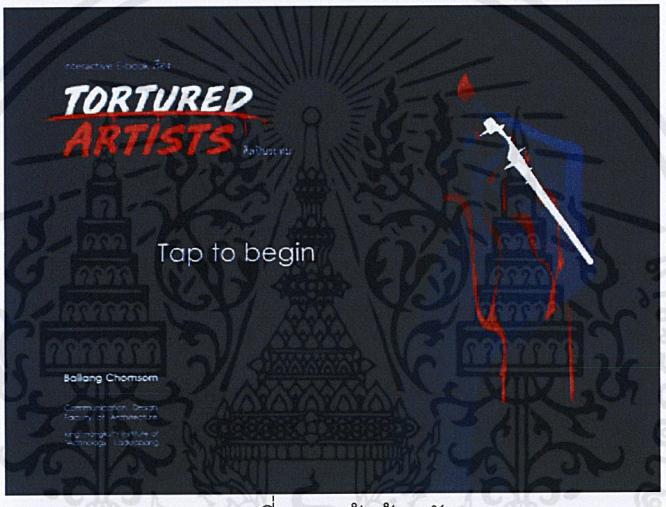
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

ผลงานสำเร็จ

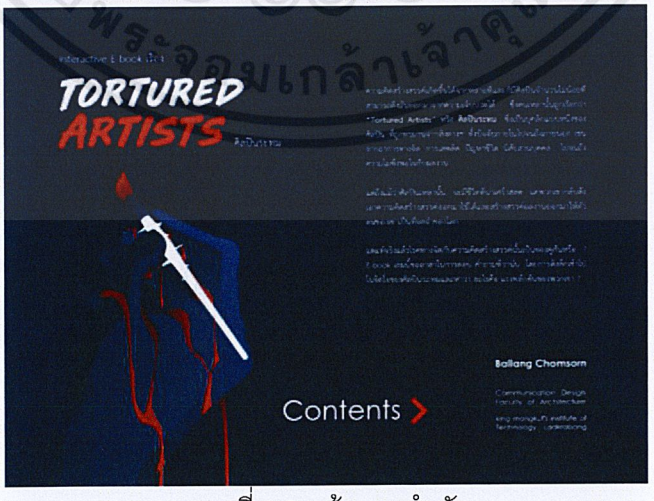
การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ “ศิลปินระทม” สำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามขอบเขตงาน ดังนี้

6.1 หน้าต้อนรับ (Main page)



ภาพที่ 6.1 หน้าต้อนรับ

6.2 หน้าแนะนำตัว (Introduction page)



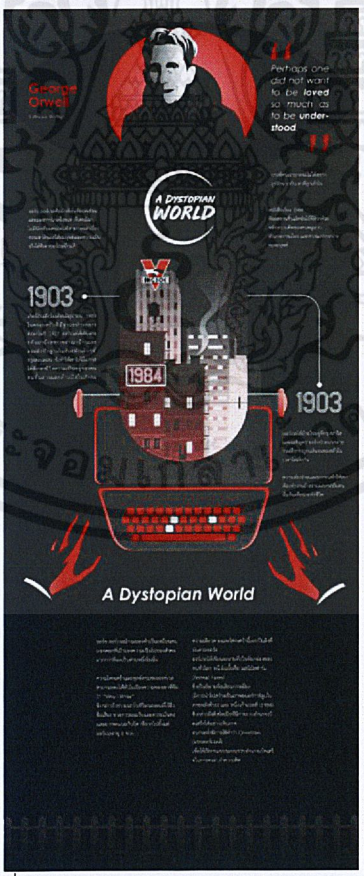
ภาพที่ 6.2 หน้าแนะนำตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.3 หน้าสารบัญ (Table of contents page)

ภาพที่ 6.3 หน้าสารบัญ

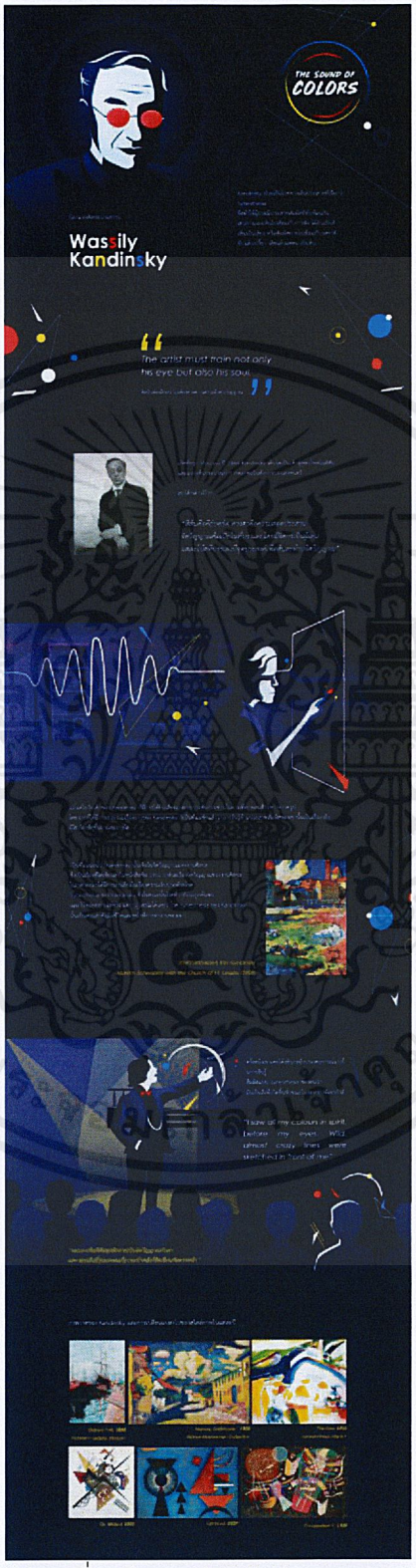
6.4 บทที่ 1 ชีวประวัติของ George Orwell



ภาพที่ 6.4 ชีวประวัติของ George Orwell

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

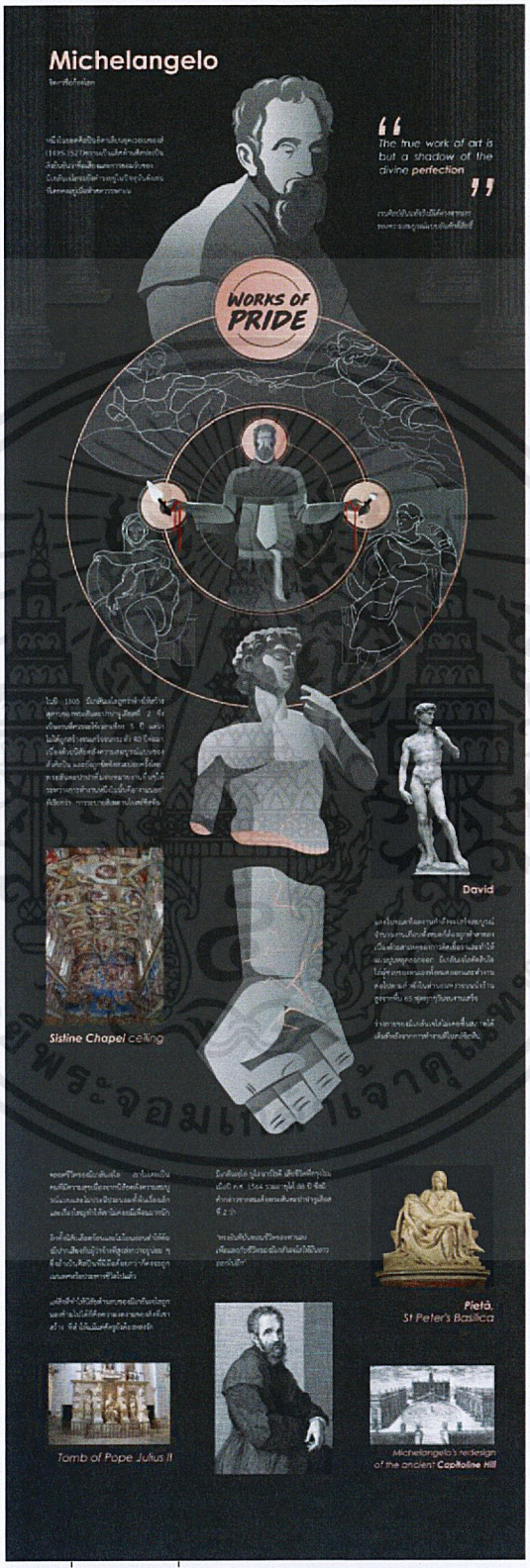
6.5 บทที่ 2 ชีวประวัติของ Wassily Kandinsky



ภาพที่ 6.5 บทที่ 2 ชีวประวัติของ Wassily Kandinsky

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.6 บทที่ 3 ชีวประวัติของ Michelangelo



ภาพที่ 6.6 บทที่ 3 ชีวประวัติของ Michelangelo

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.7 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain

ภาพที่ 6.7.1 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain หน้าที่ 1

ภาพที่ 6.7.2 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain หน้าที่ 2

ภาพที่ 6.7.3 บทที่ 4 ชีวประวัติของ Kurt Cobain หน้าที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.8 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo

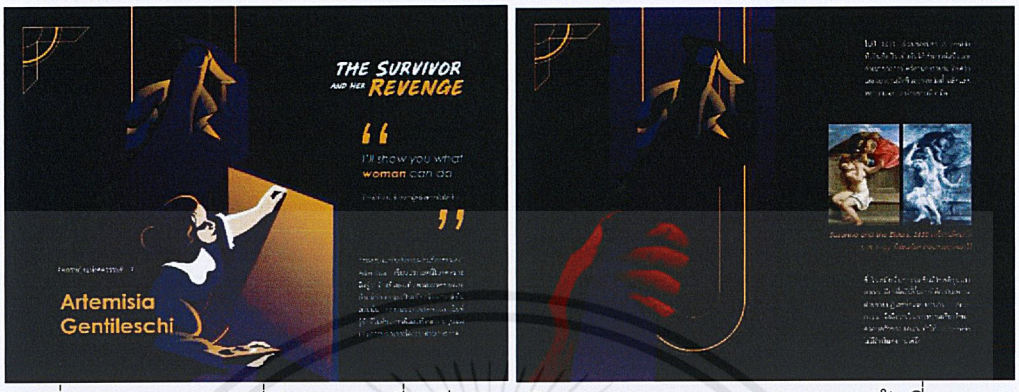
ภาพที่ 6.8.1 และ ภาพที่ 6.8.2 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 1 และ 2

ภาพที่ 6.8.3 และ ภาพที่ 6.8.4 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 3 และ 4

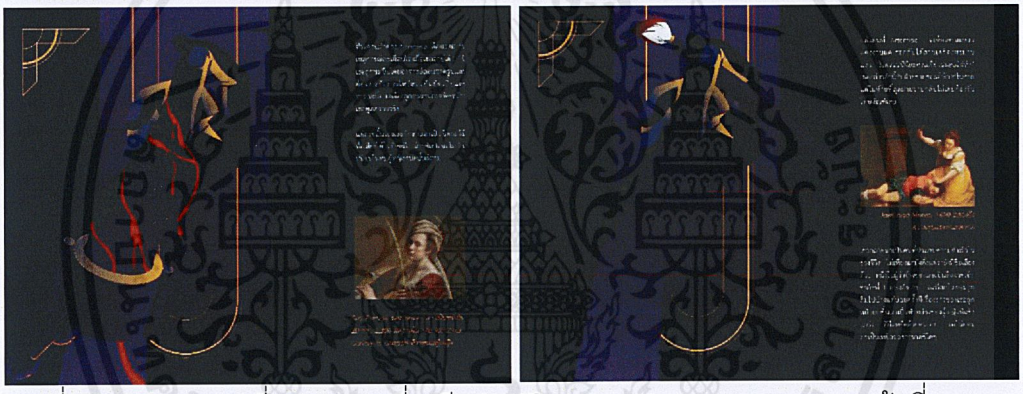
ภาพที่ 6.8.5 บทที่ 5 ชีวประวัติของ Frida Kahlo หน้าที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.9 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi



ภาพที่ 6.9.1 และ ภาพที่ 6.9.2 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi หน้าที่ 1 และ 2



ภาพที่ 6.9.3 และ ภาพที่ 6.9.4 บทที่ 6 ชีวประวัติของ Artemisia Gentileschi หน้าที่ 3 และ 4

6.10 บทที่ 7 ชีวประวัติของ Vincent Van Gogh

ภาพที่ 6.10 บทที่ 7 ชีวประวัติของ Vincent Van Gogh

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

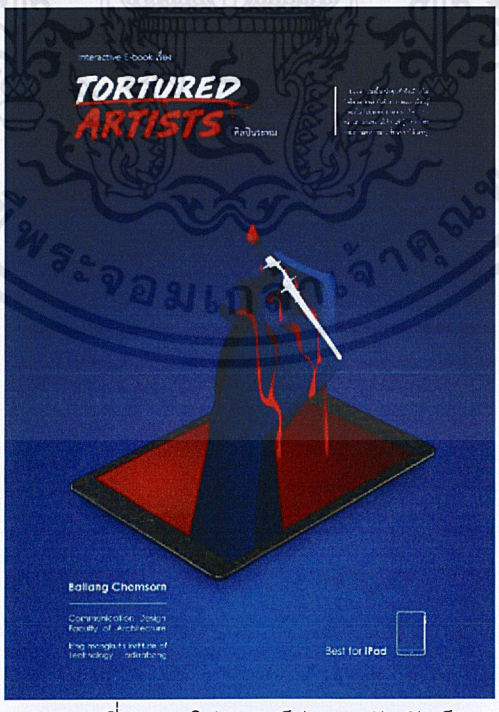
6.11 บทที่ 8 ชีวประวัติของ Jean-Michel Basquiat

ภาพที่ 6.11 บทที่ 8 ชีวประวัติของ Jean-Michel Basquiat

6.12 บทที่ 9 ชีวประวัติของ Amy Winehouse

ภาพที่ 6.12 บทที่ 9 ชีวประวัติของ Amy Winehouse

6.13 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 6.13 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

7.1 บทสรุป

การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์เรื่อง ศิลปินระทม สำเร็จและบรรลุเป้าหมายตอบสนองการใช้งานที่ได้ตั้งเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของภาพประกอบและเรื่องราวที่ได้นำเสนอ แม้จะมีบางส่วนในงานที่ยังบกพร่องและยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก แต่โดยรวมแล้วถือว่าการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ได้บรรลุผลที่ตั้งใจไว้เป็นส่วนใหญ่ และสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่แฝงข้อคิดและเร้าอารมณ์แก่ผู้ที่อ่านได้

7.2 ปัญหาและข้อจำกัดในการศึกษา

ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์เรื่อง ศิลปินระทม เกิดปัญหาและพบข้อจำกัดทางการศึกษาดังนี้

1. โปรแกรมที่รองรับการเขียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นค่อนข้างหายากมาก และไม่รองรับ Function ที่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งต้องอาศัยชำนาญในด้านการเขียนโค้ดเข้าช่วย แต่การว่าจ้างผู้ที่มีความชำนาญดังกล่าวนั้นค่อนข้างใช้ค่าใช้จ่ายราคาสูง

2. อุปกรณ์ Tablet ที่ใช้ควบคู่กับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นค่อนข้างล้าหลังและเก่า จึงทำให้มีปัญหาด้านการไม่รองรับของ Function ใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามา ลูกเล่นบางอย่างจึงต้องถูกตัดออกเนื่องจากข้อจำกัดที่ได้กล่าวไป

3. การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโค้ด ทำให้จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างมีความสำเร็จรูป ทำให้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาและฝึกฝนความชำนาญในด้านการเขียนโค้ดมากนัก

4. ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินระทมที่เป็นภาษาไทยนั้นมีน้อยมากจนแทบจะไม่มีเลย จึงต้องอาศัยทักษะภาษาอังกฤษในการแปลบทความและเนื้อหาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งค่อนข้างกินเวลามากกว่าเดิม

5. ขนาดของไฟล์ที่ส่งออกออกมาจากโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7.3 ข้อเสนอแนะ

1. ควรรู้ข้อดีและข้อเสียของการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องราวที่ต้องการจะบอกเล่านั้น ควรค่าและเหมาะสมกับการเล่าผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จริงๆ

2.ควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Programing , Coding , User Experience , User Interface บ้างเล็กน้อยก่อนที่จะเลือกพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สักเล่ม

3. ค้นคว้าหา โปรแกรมที่ต้องการจะใช้ และฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนลงมือทำจริง เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน และจะได้รู้ขีดจำกัดของตนเองและของโปรแกรมที่ใช้

4.หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่จนเกินไป และควรง่ายต่อการพกพา และส่งต่อ

5. Function บางอย่างไม่ได้เหมาะสมกับการอ่าน และขัดแย้งต่อการเป็นหนังสือ และไม่ควรมีอะไรที่รบกวนการอ่านของผู้อ่านมากจนเกินไป เพราะอย่างไรก็ตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็มีจุดประสงค์หลักๆคือการอ่าน

7.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ศึกษาและต่อยอดความสามารถในด้าน UX , UI และภาพประกอบ
2. ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านแง่มุมที่ไม่เคยถูกค้นพบผ่านชีวิตของเหล่าศิลปินระทม
3. ได้รับทักษะในการวิเคราะห์และตีความเนื้อหาออกมาเป็นภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

EATHER MATTHEWS. (2009). *Top 10 Tortured Artists*. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562. จาก https://www.toptenz.net/top-10-tortured-artists.php

Dany F. (2016). *5 Artists Who Were Inspired By Drugs And Pain*. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2562. จาก https://culturacolectiva.com/art/5-artist-who-were-inspired-by-drugs-and-pain

Techgnotic. (2015). *Michelangelo Tortured Perfectionist*. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2562 จาก https://www.deviantart.com/techgnotic/journal/Michelangelo-Tortured-Perfectionist-518463698

Kankanid Mitrpakdee. (2014). *ด้วยรักและร้าวราน รู้จักกับ Frida Kahlo*. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2562 จาก https://thematter.co/life/frida-kahlo-9-self-portrait/32344

กฤช วิรยศิริ. (2017). เมื่อศิลปินสร้างสรรค์งานจากโรคซึมเศร้า. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2562 จาก https://thestandard.co/culture-music-depressive-disorder-inspire-to-create-songs-for-therapy-mdd-patient/

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - ชื่อสกุล บัลลังก์ ชมศร

วัน เดือน ปี เกิด 22 สิงหาคม 2539

ที่อยู่ปัจจุบัน 73/286 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.ทับมา อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000

ประวัติการศึกษา

2551	โรงเรียนวัดเนินพระ
2557	โรงเรียนระยองวิทยาคม
2561	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E - mail puh_aporlo@hotmail.coom

เบอร์โทรศัพท์ 093-850-6700

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้