

ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

The image of the conflict in uniform

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560 – 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

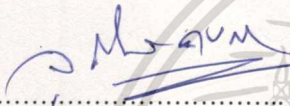
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

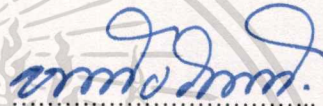
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

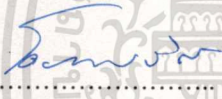
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

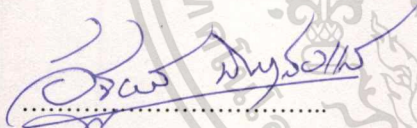
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรัส นันทวัน)

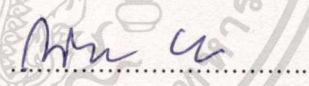
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

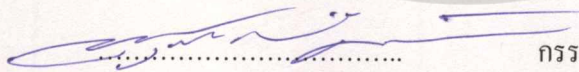
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมาลัยแก้ว)

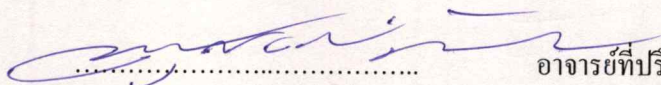
กรรมการ

(อาจารย์ณัฐฉรินทร์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ
	The image of the conflict in uniform
ชื่อ	นาย พัฒนพล อภินันท์รัตนกุล
รหัสนักศึกษา	57020491
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร์

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ภาพลักษณ์ความขัดแย้งในเครื่องแบบ” เป็นการนำเสนอสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกจากอาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงพฤติกรรมที่สร้างความขัดแย้งในเครื่องแบบทั้งจากประสบการณ์ที่พบเจอกับตัวและจากข่าวสารตาม โทรทัศน์ วิทยุ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานศิลปนิพนธ์นี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนการทำงานของคนที่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับผิดชอบในอาชีพนั้น ๆ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นการนำเสนอผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม ในรูปแบบการวาดแบบตัดทอนในลักษณะกราฟฟิกเพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกแบบไร้ชีวิต

การสร้างสรรคศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ค้นหาแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นขั้นตอนมีระบบแบบแผนมากขึ้น ได้การพัฒนาแนวความคิดและรูปแบบตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ได้ค้นหาเอกลักษณ์การแสดงออกทางศิลปะเฉพาะตัวให้กับตัวข้าพเจ้าเพื่อเป็นประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอนาคตต่อไป และ ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานชุดนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ชมและสังคมในเรื่องของความกระตือรือร้นใน การทำงานและความสำคัญของเครื่องแบบ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและแหล่งทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการทำศิลปินพจน์นี้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปินพจน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากอาชีพในเครื่องแบบ	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Alex Katz	4
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	7
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	8
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	8
3.2 กระบวนการสร้างงาน	17
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	22
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	22
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	23
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	26
บทที่ 5 บทสรุป	30
เอกสารอ้างอิง	31
ภาพผลงานศิลปะ	32
ประวัติผู้เขียน	38

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่

หน้า

1.	Red Smile (1963)	5
2.	Four Children (c. 1951)	6
3.	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	8
4.	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	9
5.	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	10
6.	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4	10
7.	ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	11
8.	ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	12
9.	ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3	13
10.	ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4	14
11.	ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5	15
12.	ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 6	16
13.	การตัดต่อภาพในโปรแกรม	17
14.	ลงสีน้ำหนักรวมชั้นแรก	18
15.	ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดหน้า	19
16.	ขั้นตอนการลงสีรวมๆชั้นที่ 2	19
17.	ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด	20
18.	ขั้นตอนการลงสีพื้นหลังเพื่อนำงานชุดขึ้นเก็บรายละเอียดต่าง ๆ จนผลงาน สมบูรณ์	21
19.	ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น	23
20.	ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง	24
21.	ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว	24
22.	ภาพแสดงการวิเคราะห์สี	25
23.	ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก	25
24.	ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง	26
25.	ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ	27
26.	ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ	27
27.	ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ	28

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ	28
29. ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ	29
30. ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ	29
31. ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 1	33
32. ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 2	34
33. ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 3	35
34. ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 4	36
35. ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 5	37

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้ารับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านกริยา อากาโร สีนหฺวา ท่าทางและอีกหลายสิ่งที่มีมนุษย์ใช้ในการสื่อสารออกมา ซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สร้างความขัดแย้งในเครื่องแบบจากอาชีพต่างๆ ทั้งจากประสบการณ์ที่พบเจอกับตัวและจากข่าวสารตาม โทรทัศน์ วิทยุ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ข้าพเจ้าจึง สร้างงานศิลปนิพนธ์นี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนการทำงานของคนที่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในอาชีพนั้นๆ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เพื่อนำเสนอภาพของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของ มนุษย์ และ เครื่องแบบในอาชีพ โดยเลือกนำเสนอผ่านทางอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกถึงการขาดความกระตือรือร้นในการทำงานรับผิดชอบในอาชีพนั้นๆ เช่น การหลับในเวลางาน หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่แสดงผ่านความรู้สึกสินหฺวา กริยาอากาโร ท่าทาง ที่อาจจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้งเมื่อถูกเข็มแทง การกระพริบตาเมื่อมีสิ่งมากระทบกับสายตา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรมรวมถึงการสูญเสียบางอย่าง ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียบผลประโยชน์ไป

ข้าพเจ้าจึงสนใจและต้องการสร้างผลงานที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ความขัดแย้งในเครื่องแบบของสังคมในปัจจุบัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 ข้าพเจ้าต้องการสร้างงานศิลปนิพนธ์นี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนการทำงานของคนที่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับผิดชอบในอาชีพ

1.2.2 เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1.2.3 เพื่อนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวดังกล่าวในรูปแบบการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม โดยใช้วิธีการตัดทอนความจริงในลักษณะแบบกราฟฟิก เพื่อสร้างความรู้สึกที่ไร้ชีวิตชีวาของบุคคลที่มีต่ออาชีพ

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากอาชีพในเครื่องแบบ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลเนื้อหาเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จากอาชีพในสังคมรอบตัวในปัจจุบัน ซึ่งอาชีพในเครื่องแบบคือเครื่องแบบนั้นแสดงถึงหน้าตาทางสังคม บ่งบอกถึงบุคลิกส่วนบุคคล อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสังกัดทางสังคม ซึ่งทั้งหมดจะบ่งชี้ได้ถึงสถานภาพทางสังคม อาชีพหน้าที่การงาน ชาติพันธุ์ การเมือง ศาสนา สถานะทางการเงิน รสนิยมทางเพศ ฯลฯ รหัสของเครื่องแต่งกายไม่ได้ทำหน้าที่ในบริบทของแฟชั่นเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเครื่องแบบ (Uniform) เป็นเสื้อผ้าที่ถูกทำขึ้นให้มีรูปแบบมาตรฐาน เพื่อให้สมาชิกในองค์กรใช้สวมใส่ระหว่างการเข้าปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในองค์กร ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติในการสวมใส่เครื่องแบบอย่างเคร่งครัดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับการใส่เครื่องแบบมีการเริ่มบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เช่น ตัวอย่างเครื่องแบบในยุคต้นของกองทัพแห่งจักรวรรดิโรมัน และในอารยธรรมอื่นที่มีมาแต่สมัยโบราณ ส่วนเครื่องแบบสมัยใหม่ที่สวมใส่ในปัจจุบัน โดยแบ่งไปตามหน้าที่การงานและอาชีพต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนและพื้นที่ของพวกเขาที่แตกต่างกันไป ในสังคมนั้นๆ ซึ่งเครื่องแบบที่ข้าพเจ้าเลือกมานำเสนอ คืออาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ตรวจสอบทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้า และออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ – ส่งมอบ ไว้เป็นหลักฐาน และดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ดูแลระงับรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย
3. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย
4. ตรวจสอบบุคคลที่เข้าไปในบริเวณกองเก็บสินค้าผู้สินค้าที่รับผิดชอบหากไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตรอนุญาตฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามระเบียบ
5. หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดการโจรกรรม หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำอันตรายแก่ทรัพย์สิน

6. ทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร เมื่อประสบเหตุซึ่งหน้า แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

7. ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง

8. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาและตัวแทนผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

9. ภารกิจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

ซึ่งในสังคมปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ข้าพเจ้าพบเจอ ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะจะเป็นหอพักหมู่บ้าน สถานศึกษา เป็นส่วนใหญ่ เป็นคนแก่ ผู้หญิง หรือแม่กระทั่งเด็ก รวมถึงพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความขัดแย้งในเครื่องแบบ ที่ข้าพเจ้าควรที่จะรู้สึกปลอดภัย แต่ข้าพเจ้ากลับ ไม่ได้รู้สึกปลอดภัย

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Alex Katz

Alex Katz เกิดเมื่อ 24 กรกฎาคม ปี 1927 เขาเป็นบุตรชายของผู้อพยพชาวรัสเซีย เดิมโตในเมือง Queen ใน New York หลังจากกลับมาจากการเป็นทหารเรือในปี 1946 เขาได้ลงทะเบียนเรียนที่ Cooper Union School of Art ใน New York และในปี 1949 เขายังได้เข้าร่วมกับสถาบันของ Skowhegan School of Painting and Sculpture in Maine อีกด้วย

เขาเป็นจิตรกรชาวอเมริกันที่รู้จักกันดีในการสร้างงานขนาดใหญ่ที่เป็นภาพเพื่อนและครอบครัวของเขา เขาได้สร้างการวาดภาพที่มีลักษณะโดดเด่น โดยการบันทึกสารคดีของชาวอเมริกันเป็นฉาก ๆ นอกจากนั้นยังรวมฉากทิวทัศน์ของอเมริกาผ่านวิธีการ ซึ่งดูไม่ได้โดดเด่น แต่ให้เห็นบางมุมของอนุสรณ์ด้วยมุมมองที่ธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้เริ่มทำและศึกษางานจากวิทิวทัศน์ เขาได้ย้ายไปอยู่ Manhattan ในปี 1950 เป็นปีที่กำลังถูกครอบงำด้วยลัทธิ Abstract Expressionism ซึ่งทั้งเขา Fairfield Porter Philip Pearlstein และ Jane Freilicher ได้ต่อต้านกับกระแสนิยมของศิลปะในตอนนั้น เขาเป็นศิลปินคนแรก que แสดงออกในรูปแบบจิตรกรรมโดยมองไปที่ตัวอย่างของการแสดงออกเชิงนามธรรม ลักษณะของภาพวาดเช่นนี้ได้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในช่วงกลางปี 1950 เขาได้วาดภาพบรรยายของตัวเองมากมาย และภาพเหมือนอีกมากมาย โดยใช้ลักษณะประจำตัวของตนในการวาดภาพที่พื้นผิวในการลงสีจะเรียบและพื้นหลังที่ระบายแบบไม่ได้เกลี่ยให้ค่อย ๆ เขาลงเรื่อย ๆ ขนาดภาพวาดของเขามีขนาดใหญ่ขึ้นตลอดช่วงปี 1960 และปี 1970 เขาได้ทำภาพวาดขึ้นมาอีกมากมายหลายชิ้น เขาได้รับความชื่นชมอันยิ่งใหญ่จาก Henri Matisse เขายังได้มีพิพิธภัณฑน์ไว้จัดนิทรรศการผลงานของตัวเองที่ Whitney Museum of American Art ใน New York ปี 1986 เขาได้บริจาคผลงานเป็นจำนวนมากมายให้กับ Colby College Museum of American Art ใน Waterville Maine

ภาพที่ 1 Red Smile (1963)

ในปี 1960 เขาได้เริ่มที่จะวาดภาพโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของโฆษณา ภาพยนต์และ สื่อโทรทัศน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของเขาขนานไปกับยุคขั้วเคลื่อนไหวของ Pop Arts ที่กำลังโด่งดังในช่วงนั้น ผลงาน Red Smile มีความกว้างเกือบสิบฟุต เป็นหนึ่งในผลงานภาพ Portrait ที่ใหญ่ที่สุดของเขาจวบจนถึงปัจจุบัน มุมมองคล้ายกับป้ายโฆษณาหรือการปิดฉาก ภาพยนต์ในแบบมุมมองกว้าง เป็นภาพมุมมองใกล้ใบหน้าของ Ada กับผิวสีขาวของเธอ มีเสื้อผ้ารายละเอียด เส้นขนบนใบหน้า กระโปร่งและเส้นผมซึ่งอยู่ทางขวาของภาพ มีความสมดุลโดยทางซ้ายจะเป็นพื้นหลังสีแดง พื้นหลังแดงทำให้ใบหน้าของเธอดูเด่นขึ้นมา และคุณลักษณะนี้พร้อมกับรอยยิ้มที่ส่องแสง เป็นการแสดงออกถึงความอบอุ่นและความสบายใจของภาพวาดของเขาที่ถูกสรรเสริญเป็นประจำ

ภาพที่ 2 Four Children (c. 1951)

เป็นผลงานแรกที่เกิดเป็นรูปเป็นร่างหลังจากเขาได้ไปดูนิทรรศการของศิลปิน เหมือนกับผลงาน Winter Scene เขาให้ความสำคัญต่อรายละเอียดลดลงแล้วไปเน้นสีและรูปร่างแทน ภาพนี้เกือบจะเป็นนามธรรมเพราะรูปทรงที่ลอยอยู่กับพื้นและถูกวางอยู่บนพื้นหลัง ความแตกต่างของสีที่ขาพวกเขาแต่ละคนและบ่งบอกถึงความหมายของพื้นที่ว่างในแต่ละที่ ซึ่งพาดพิงถึงหลักสูตร Cubist จาก Cooper Union

อิทธิพลที่ได้รับจาก Alex Katz คือการมองไปที่สังคมรอบตัว และชุดสีที่เลือกใช้ การเลือกวิธีการวาดแบบตัดทอน การสร้างคาแรคเตอร์ การมองไปที่สังคมรอบตัว ในชีวิตประจำวัน

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำเสนอภาพแทนของคนในสังคมปัจจุบัน ผ่านภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดแย้งกับเครื่องแบบที่สวมใส่ โดยใช้กระบวนการสร้างงานจิตรกรรมแบบลดทอนความจริงในลักษณะของ งานกราฟฟิก เพื่อสะท้อนความไร้ชีวิต และความเบื่อหน่ายในหน้าที่การทำงานที่ขาดความกระตือรือร้นซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ” ข้าพเจ้ารับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านกริยา อารมณ์ สีหน้า ท่าทางและอีกหลายสิ่งที่มีมนุษย์ใช้ในการสื่อสารออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความขัดแย้งในอาชีพต่างๆ ในสังคมไทยที่ข้าพเจ้าพบเห็นในชีวิตประจำวันทั้งจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าพบเจอกับตัวและจากข่าวสาร ตาม โทรทัศน์ วิทยุ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ข้าพเจ้าจึงสร้างงานศิลปนิพนธ์นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความรู้สึกที่เบื่อบ่อยในอาชีพผ่านลักษณะเฉพาะของเครื่องแบบในอาชีพนั้น ๆ นำมาสู่กระบวนการทางจิตกรรม 2 มิติโดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ค้นหาแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะแสดงออก จึงกำหนดวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ดังนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 4 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

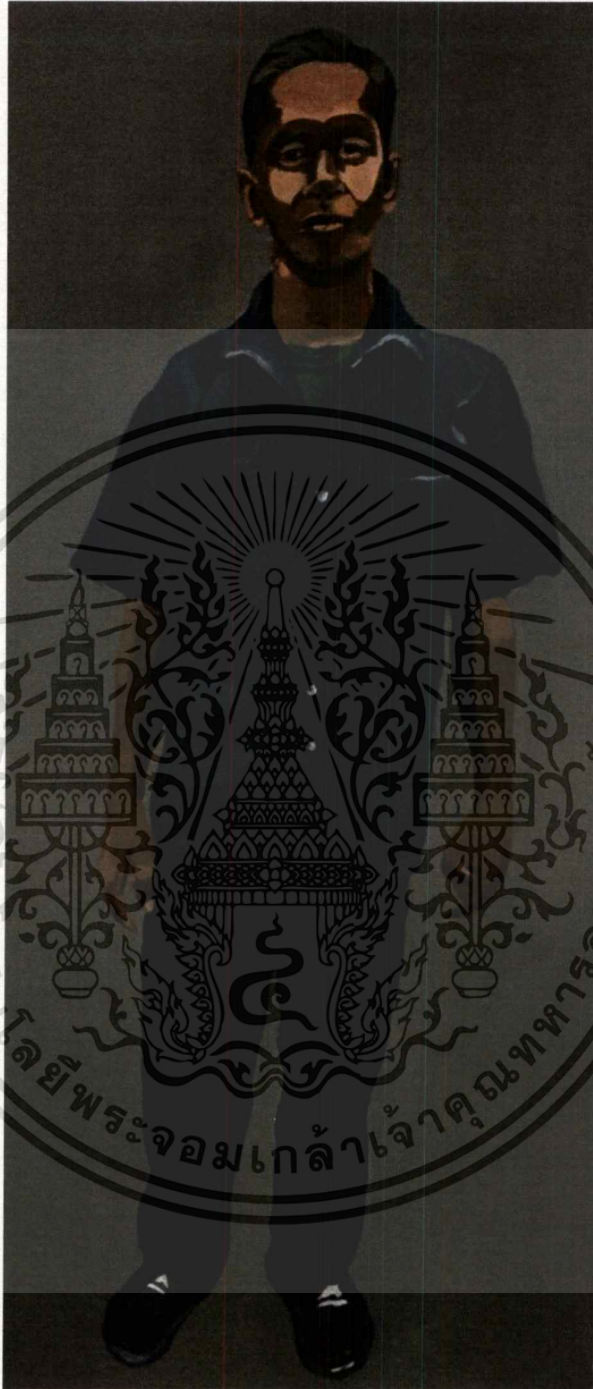
ภาพที่ 6 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

จากผลงานภาพร่างชุดที่ 1 ทั้งหมดในชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอพื้นที่กับรูปแบบของอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ต้นแบบจริงในการสร้างภาพร่าง พบปัญหาคือองค์ประกอบกระจัดกระจาย ไม่มีจุดโฟกัสไม่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดูเป็นภาพประกอบและความเข้าใจผิดในการทำงานของข้าพเจ้าทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ ข้าพเจ้าจึงนำไปพัฒนาและปรับใช้กับภาพร่างชุดที่ 2

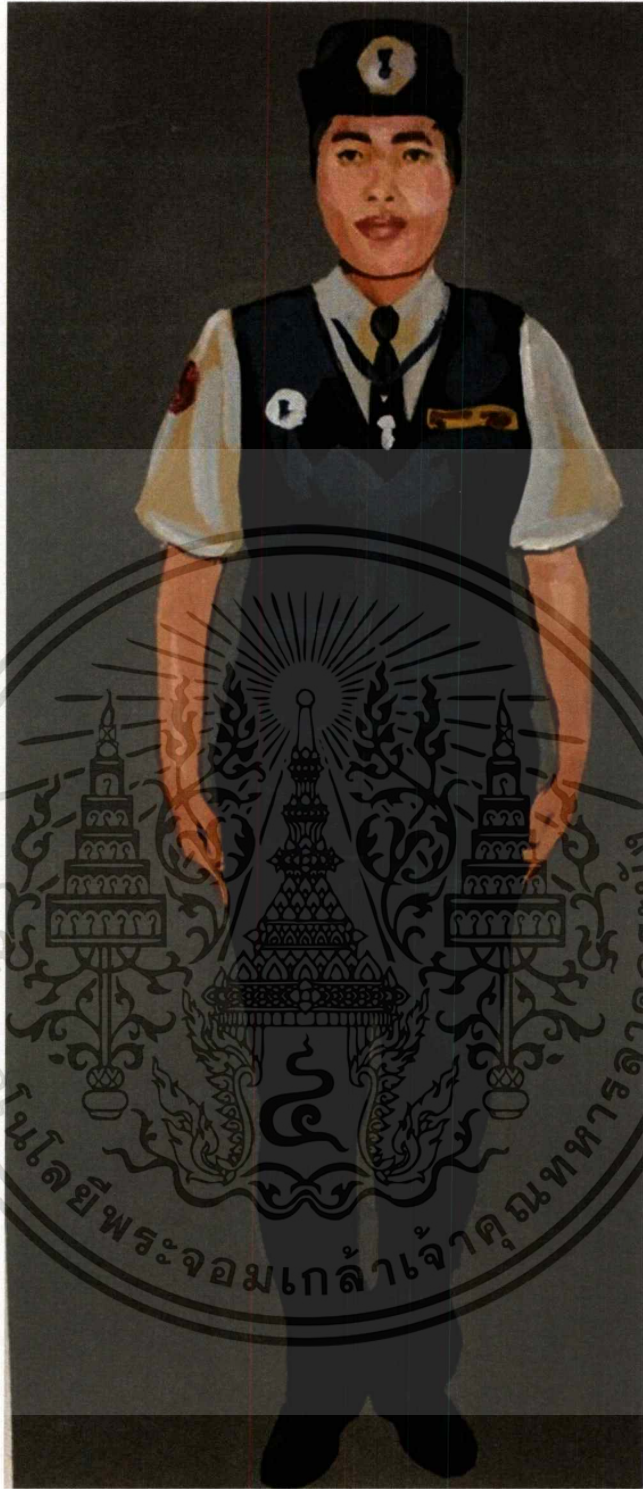
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2

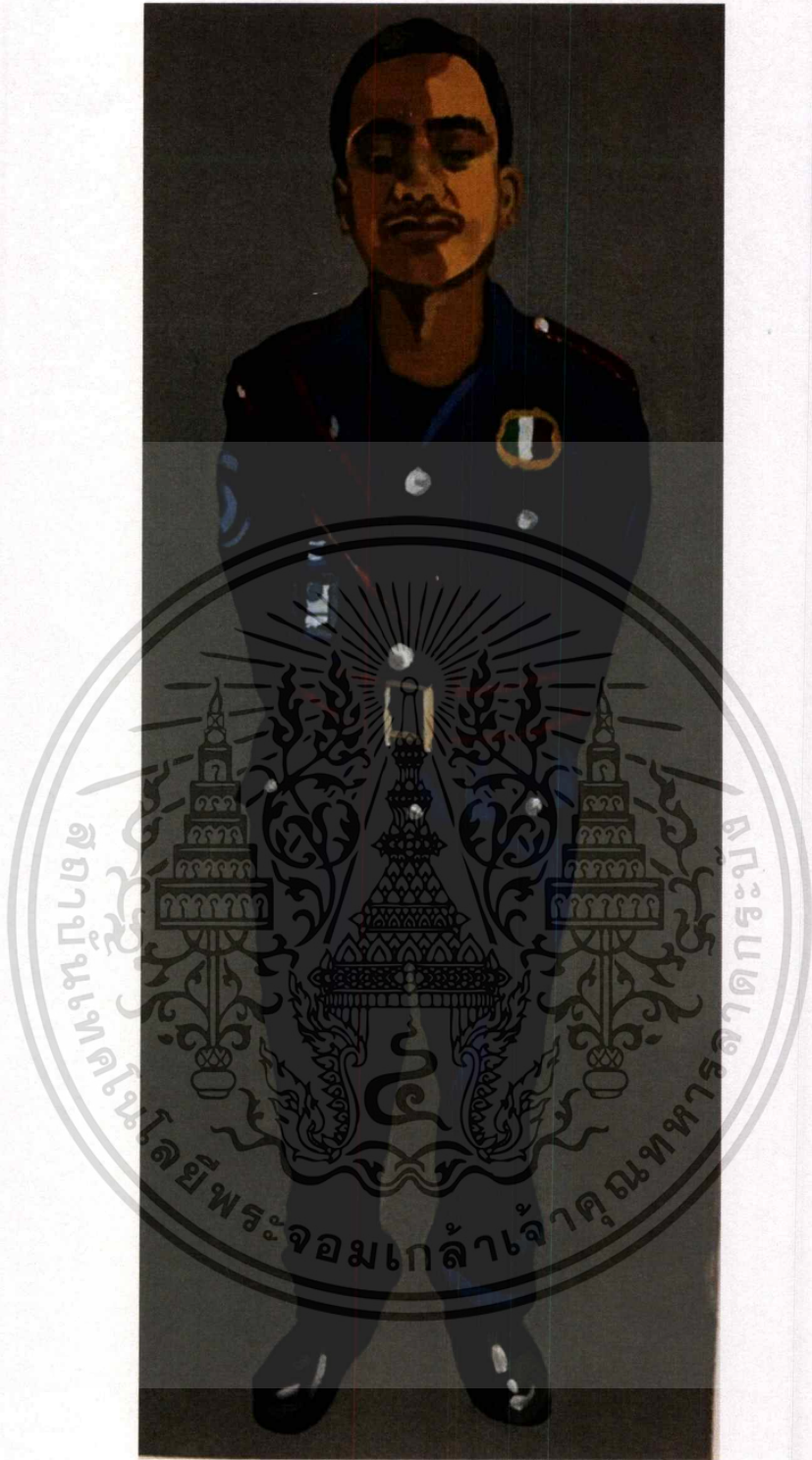
ภาพที่ 7 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

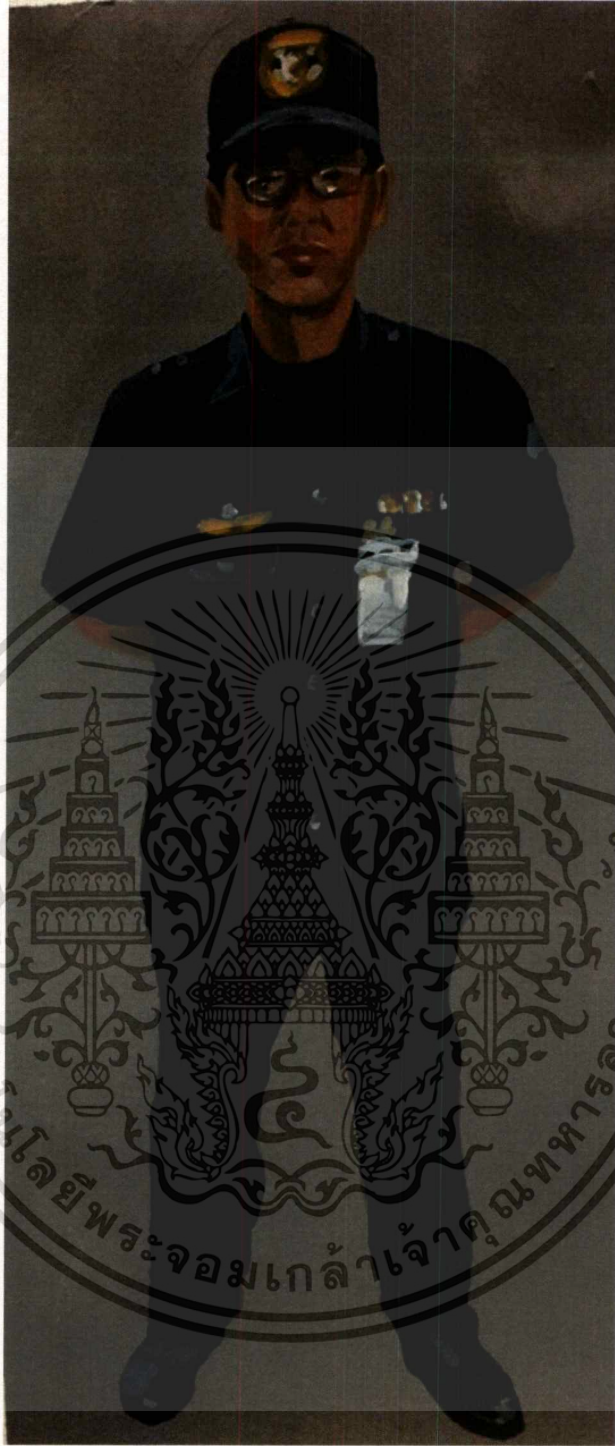
ภาพที่ 8 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

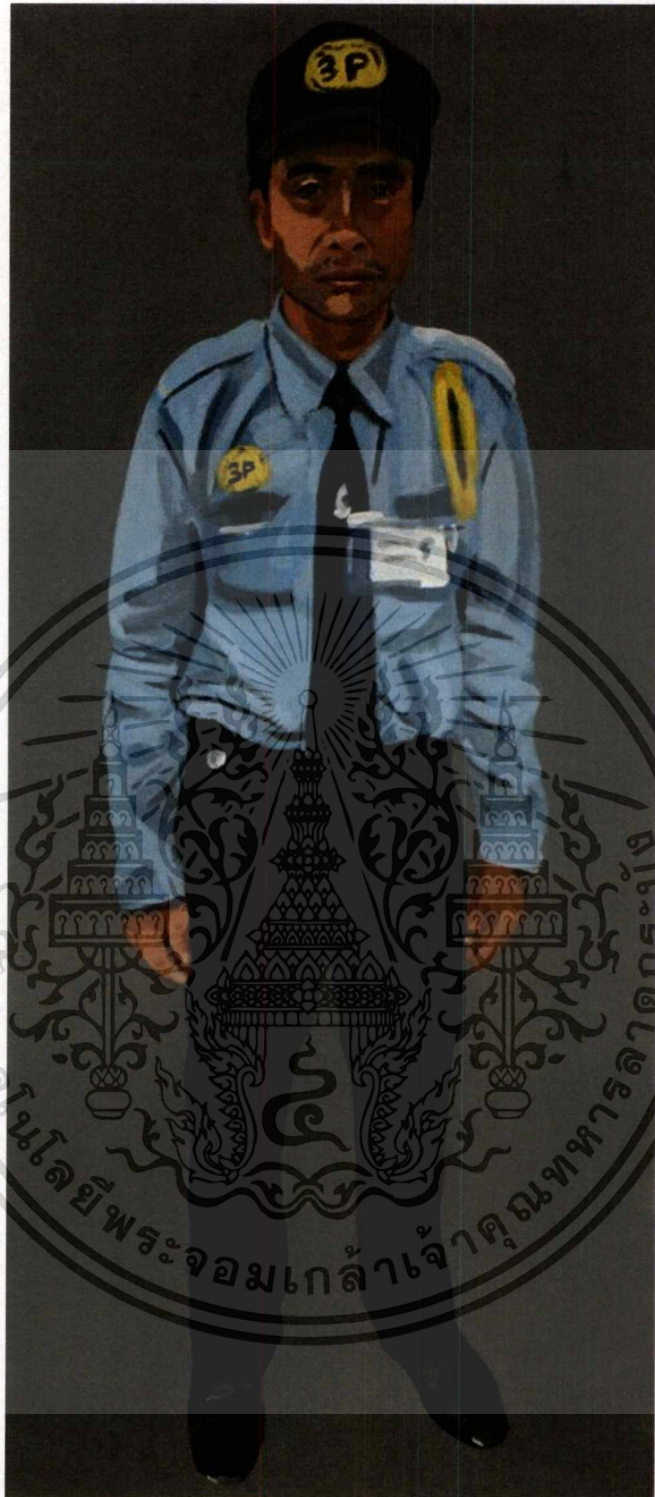
ภาพที่ 9 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 10 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 11 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 6

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความขัดแย้งในเครื่องแบบของอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย เลือกร่างขนาด เป็นแนวตั้งเพื่อให้รู้สึกถึงคนยืนจริง ๆ

โดยข้าพเจ้าได้เลือกร่าง 5 ชั้น จาก 6 ชั้น เพราะข้าพเจ้ารู้สึกถึงความขัดแย้งในเครื่องแบบของต้นแบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 กระบวนการสร้างงาน

รูปแบบในการนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แบบตัดทอนความจริง มีที่มาจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสังคมไทย ที่มีความขัดแย้งในเครื่องแบบ เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.2.1 ขั้นตอนการการศึกษาข้อมูล

ศึกษาหาข้อมูล ข้อมูลที่ทำการศึกษาร่วมใหญ่เป็นข้อมูลที่มาจากสภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวในชีวิตประจำวัน และข้อมูลจากสื่อที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา เป็นต้น

การเก็บบันทึกและรวบรวมข้อมูล ข้าพเจ้าได้เดินทางค้นหาต้นแบบจากสถานที่ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็น หอพัก สถานที่เรียน หมู่บ้าน คอนโดต่าง ๆ เพื่อหาบุคลิกเฉพาะของบุคคลมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน

3.2.2 ขั้นตอนการประมวลผลความคิดเพื่อทำภาพต้นแบบ

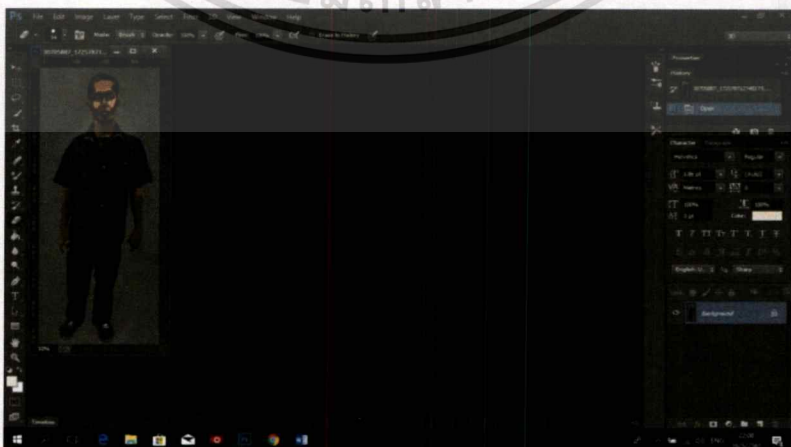
จากข้อมูลซึ่งเป็นต้นแบบจริงที่ข้าพเจ้าไปถ่ายภาพมา แล้วนำมาปรับ โครงสร้างใหม่เพื่อให้เป็นลายเส้นของข้าพเจ้าเอง และเลือกชุดสีที่จะใช้ในการตัดทอน

3.2.3 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ หลังจากที่ได้ภาพต้นแบบที่มีการกำหนดองค์ประกอบ สัดส่วน สีโดยรวม ที่พร้อมจะนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีรายละเอียดซึ่งสามารถสรุปได้เป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้

การเตรียมผ้าใบ (Canvas) เป็นผ้าผิวเรียบซึ่งบนโครงไม้

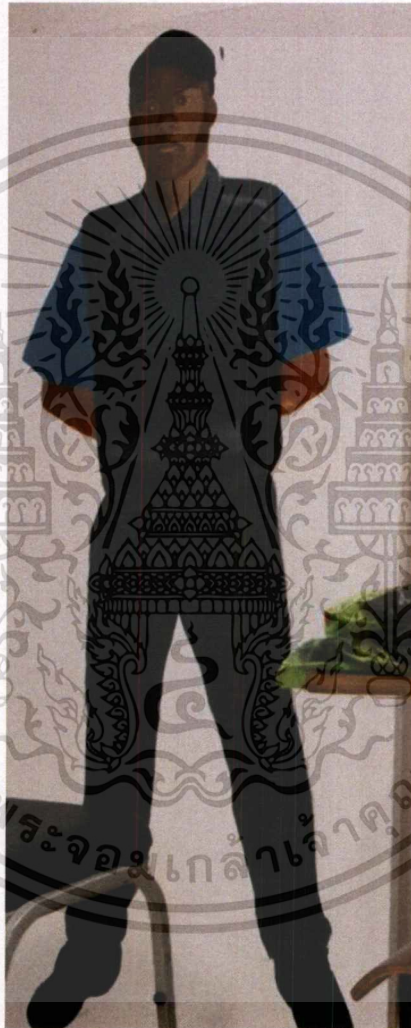
กำหนดองค์ประกอบของภาพ และสัดส่วนของรูปภาพด้วย โปรแกรมตัดต่อ เพื่อให้ขนาดภาพเท่ากับ ขนาดเฟรม

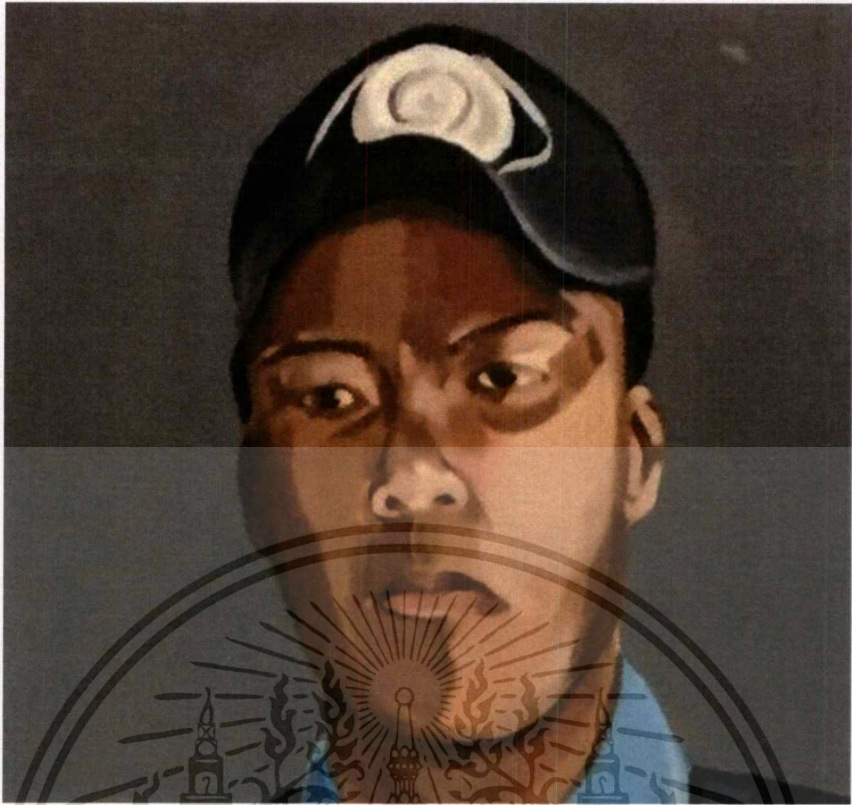
ภาพที่ 13 การตัดต่อภาพในโปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การลงสี ข้ำพเจ้าใช้เทคนิคสีอคริลิคบนผ้าใบ เริ่มด้วยการผสมและตีสีเข้าด้วยกัน ให้เกิดเฉดสีตามสีที่กำหนดไว้ในแบบร่าง แล้วระบายลงผ้าใบ ให้เกิดการทับซ้อนของชั้นสี สีที่หนาบ้าง เรียบบ้าง เพื่อสร้างมิติของสีให้ลึกเข้าไป เครื่องมือที่ใช้ในวิธีการนี้ คือ พู่กัน ความแตกต่างของขนาดพู่กัน ให้ความรู้สึกละเอียดต่างกัน เช่น พู่กันขนาดเล็กระบายลงไปทำให้เกิดการทับซ้อนและประสานกันของสีอย่างละเอียดละไม และพยายามใช้ชุดสีเดียวกันเพื่อให้เกินภาพที่ เข้ากันกระบวนการดังที่กล่าวมา สามารถควบคุมความสมบูรณ์และตอบสนองต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 14 ลงสีน้ำหนักรวมชิ้นแรก

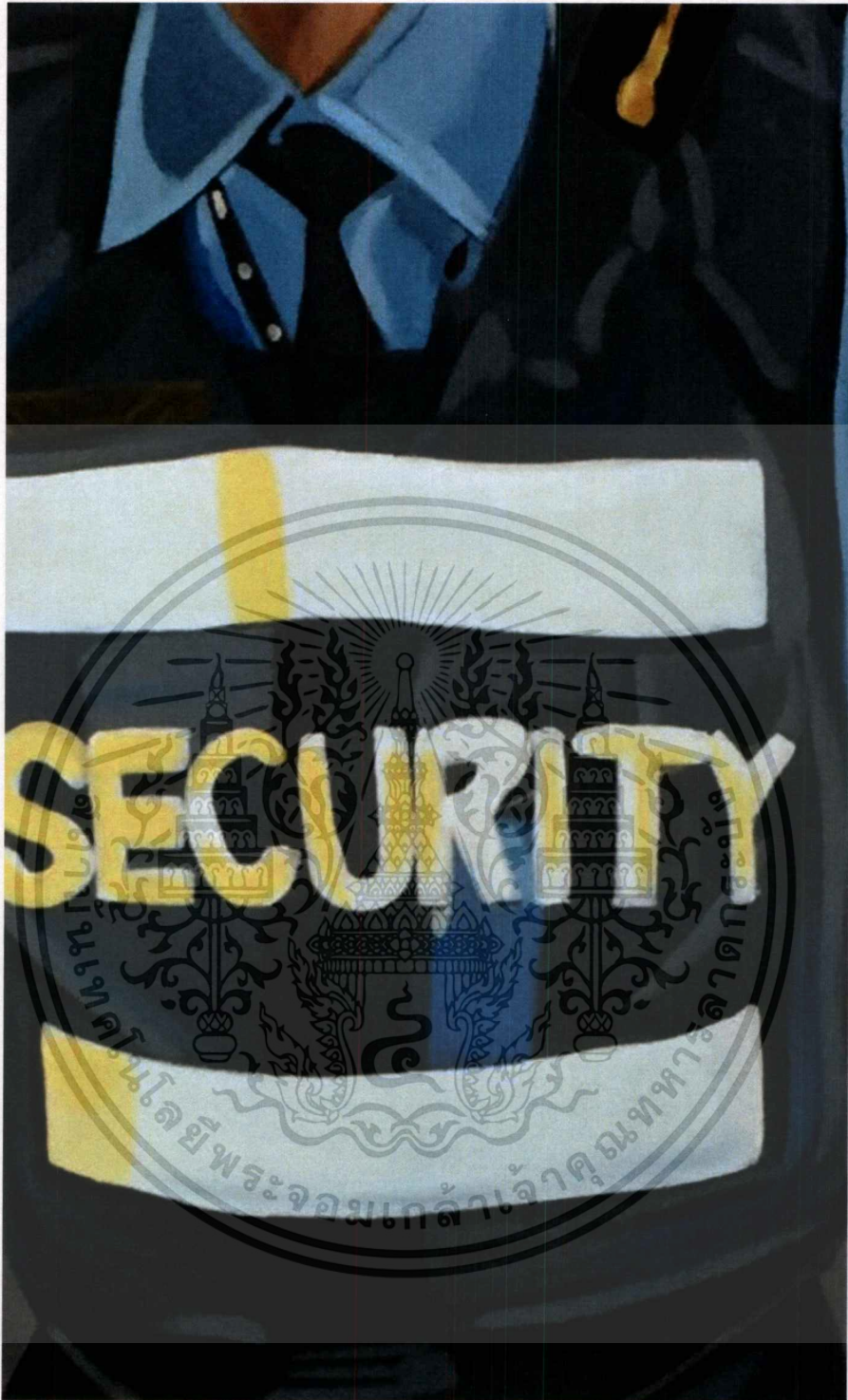

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดหน้า

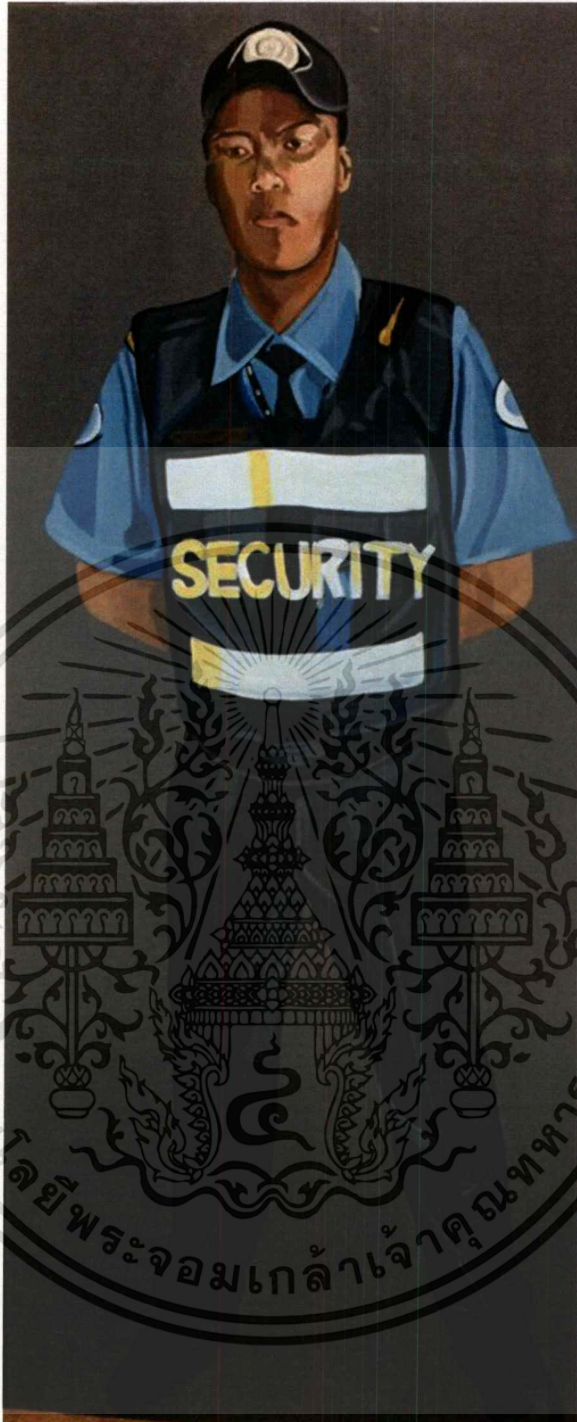
ภาพที่ 16 ขั้นตอนการลงสีรวมๆขั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเสื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

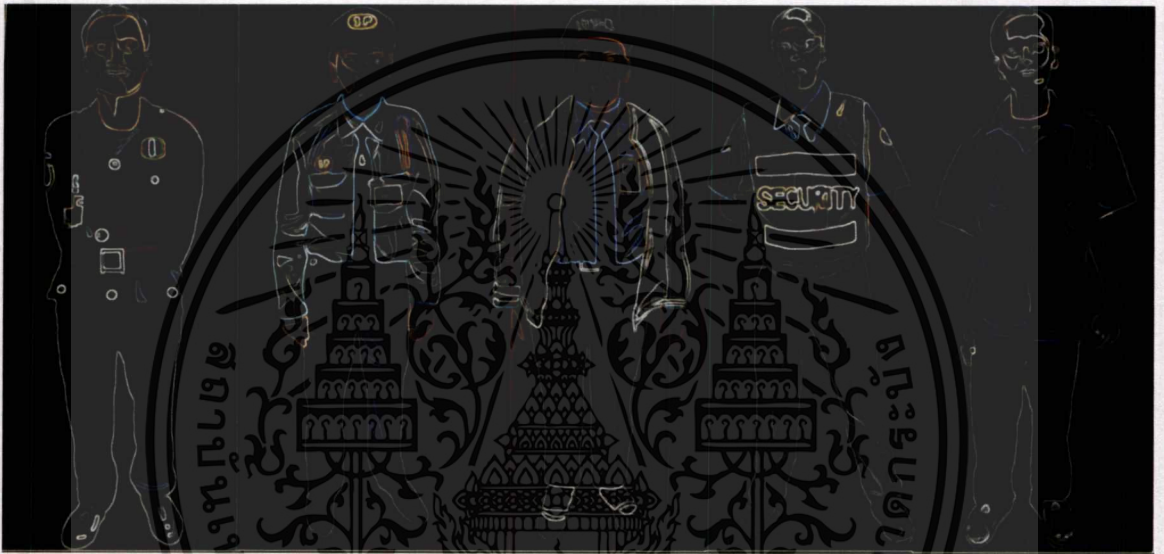
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการลงสีพื้นหลังเพื่อนำงานชุดขึ้นเก็บรายละเอียดต่าง ๆ จนผลงานสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยการนำภาพต้นแบบมาตัดตอนความจริง มาจัดองค์ประกอบและส่วนร่วมการแสดงออกที่มีความโดดเด่นลายเส้นและเทคนิคและการใช้ความเป็นกราฟฟิกบนภาพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่มีความแบนและการใช้พื้นผิวตัดกับความเป็นกราฟฟิกบนภาพของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.1 เส้น (Lines)

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

เส้นในงานของข้าพเจ้าเป็นเส้นใน ลักษณะตัดตอนที่สร้างขึ้นมาจากตัดทอนจากความจริง เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

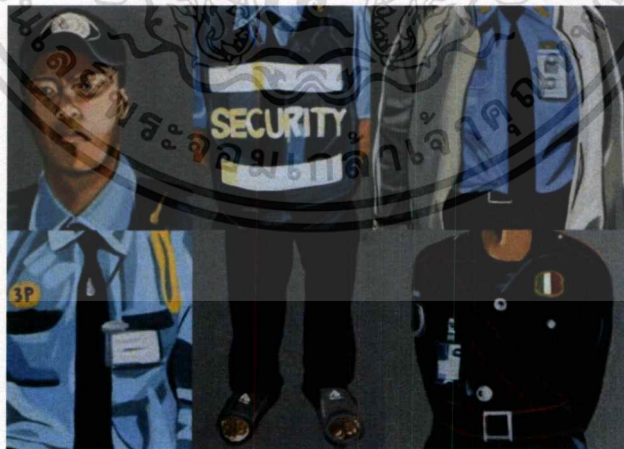
4.2.2 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรงในงานของข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้รูปทรงคน เป็นจุดเด่นสุดของชิ้นงาน เป็นรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมาให้เด่นที่สุด ใช้รูปทรงคนเต็มตัว ในลักษณะการวางซ้ำจำนวน 5 รูป ถูกจัดอยู่ในพื้นที่ทรงผืนผ้า

4.2.3 พื้นผิว (Textures)

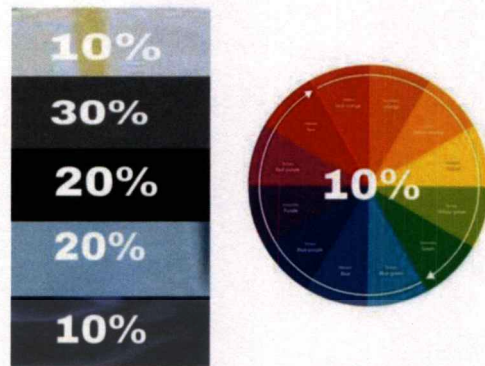

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว

พื้นผิวในงานของข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคสีอะคริลิก พื้นผิวแบนเรียบ เป็นแปลนระนาบ ใช้ชุดสีในการสร้างน้ำหนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 สี (Color)

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี

ชุดสีในงานของข้าพเจ้า 80 เปอร์เซ็นต์ ของภาพจะเป็นสีโทนเย็น โดยจะใช้สีโทนร้อนแทรกเข้าไปในจุดที่ต้องการเพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพและการสร้างองค์ประกอบโดยรวมให้เกิดความสมบูรณ์ ชุดสีทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีเลือดเนื้อ เพื่อให้รู้สึกถึงความเบื่อหน่าย

4.2.5 น้ำหนัก (Volume)

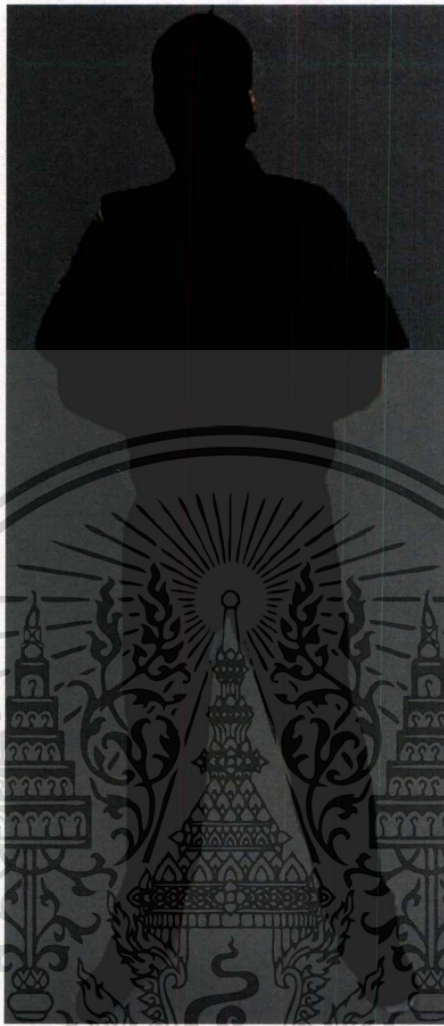

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก

ข้าพเจ้าเลือกใช้ชุดสีในการสร้างน้ำหนัก สร้างน้ำหนักโดยการใช้สีเข้ม ตัดกับสีอื่นเพื่อเกิดน้ำหนักของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.6 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง

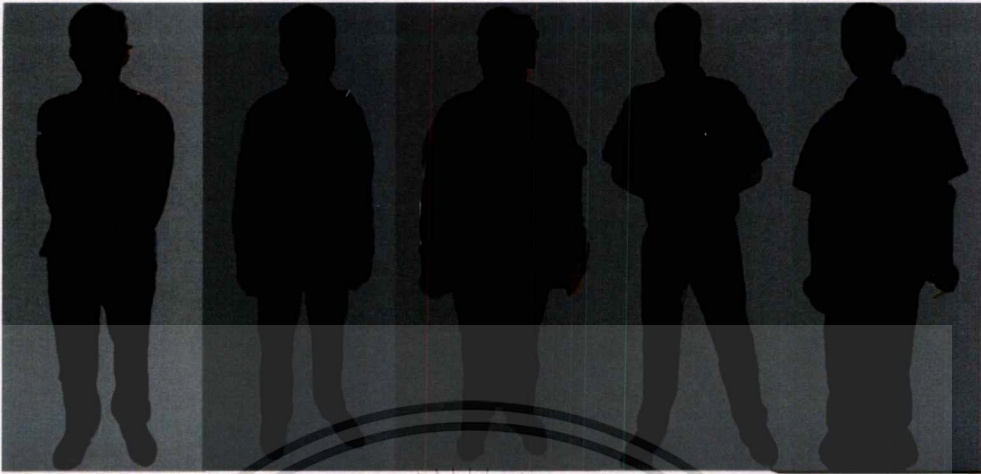
พื้นที่ว่างในงานของข้าพเจ้าเลือกใช้สีเทา เพื่อให้จุดเด่นดูเด่นขึ้น และไม่รู้สึกรำคาญจนเกินไป

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

ข้าพเจ้านำภาพผลงานทั้ง 5 ชิ้น มาวิเคราะห์ตามหลัก 6 ประการของการจัดวางองค์ประกอบของภาพ (The image of the conflict in uniform) ซึ่งประกอบด้วย ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) การเน้น (Dominance) ความเคลื่อนไหว (Movement) ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 25 ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

ความกลืนในงานของข้าพเจ้ากลมกลืนด้วยท่าทางการขึ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและลักษณะท่าทางของอาชีพที่ดูแล้วรู้สึกถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

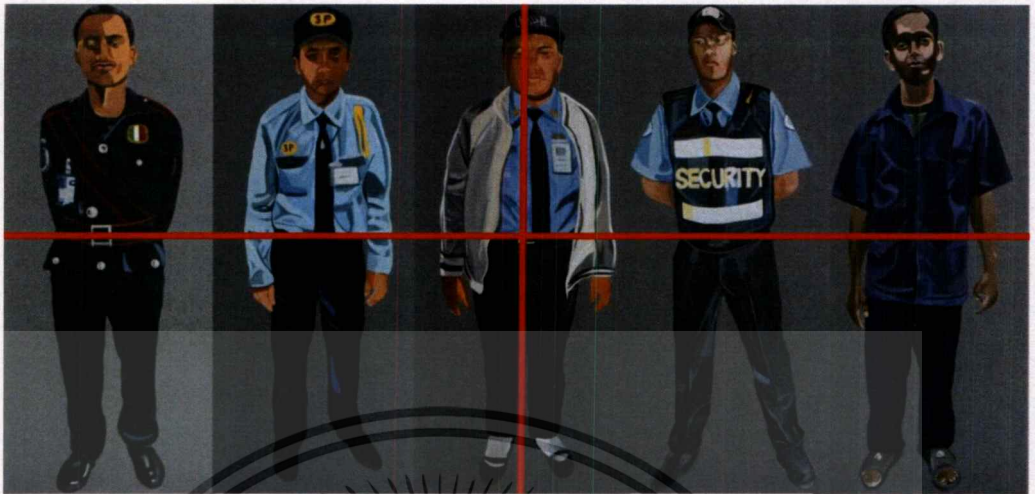

ภาพที่ 26 ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

รูปทรงสัดส่วนลายละเอียดในงานของข้าพเจ้าคือความหลากหลายที่เกิดจากเครื่องแบบที่ต่างกันอาชีพเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 27 ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

ความสมดุลของภาพนี้ อยู่ที่ความสมดุลของผลงานที่เกิดจากการต้องการให้ภาพมีรูปแบบ และการจัดวางที่และขนาดที่เท่ากัน ทั้งรูปทรงและชุดสี

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 29 ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

สัดส่วนในงานของข้าพเจ้าต้องการให้สัดส่วนขนาดเท่าคนจริงหรือใกล้เคียงเพื่อให้รู้สึกถึงความ เป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 28 ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

ความเป็นเด่นในงานของข้าพเจ้า เกิดจากเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และชุดสีที่ข้าพเจ้าเลือก

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 29 ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าขึ้นนี้เกิดจากทิศทางที่ไปในทางเดียวกันและจังหวะในการวางซ้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้แยกการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรม ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ได้แก่ เส้น (Line) รูปทรง (Forms) พื้นผิว (Texture) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) ที่ว่าง (Space) เป็นการจัดวางรูปแบบและทัศนธาตุของภาพให้เกิดความสมดุลทางความงามและความเป็นเอกภาพ (Unity) ที่ลงตัว ส่วนที่สอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และความโดดเด่น (Dominance) โดยวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ เพื่อให้มีเป้าหมายในการทำงานอย่างแน่ชัด มั่นคง และมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบและเป็นการค้นหาสำรวจแนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นและมีการต่อยอดของผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ภาพลักษณะของความขัดแย้งในเครื่องแบบ” เป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวผ่านลวดลาย สี พื้นผิวและเส้นท่อนของการตัดทอน ในลักษณะของการประกอบสร้างภาพตามความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่ออาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเรื่องของภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

เรื่องราวที่ปรากฏในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นภาพการสะท้อนการทำงานของคนที่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับผิดชอบในอาชีพนั้นๆ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบงานจิตรกรรมบนผ้าใบ

4.1.2 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาในงานของข้าพเจ้านำเสนอภาพของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของ มนุษย์ และ เครื่องแบบในอาชีพ โดยเลือกนำเสนอผ่านทางอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกถึงการขาดความกระตือรือร้นในการทำงานรับผิดชอบในอาชีพ

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

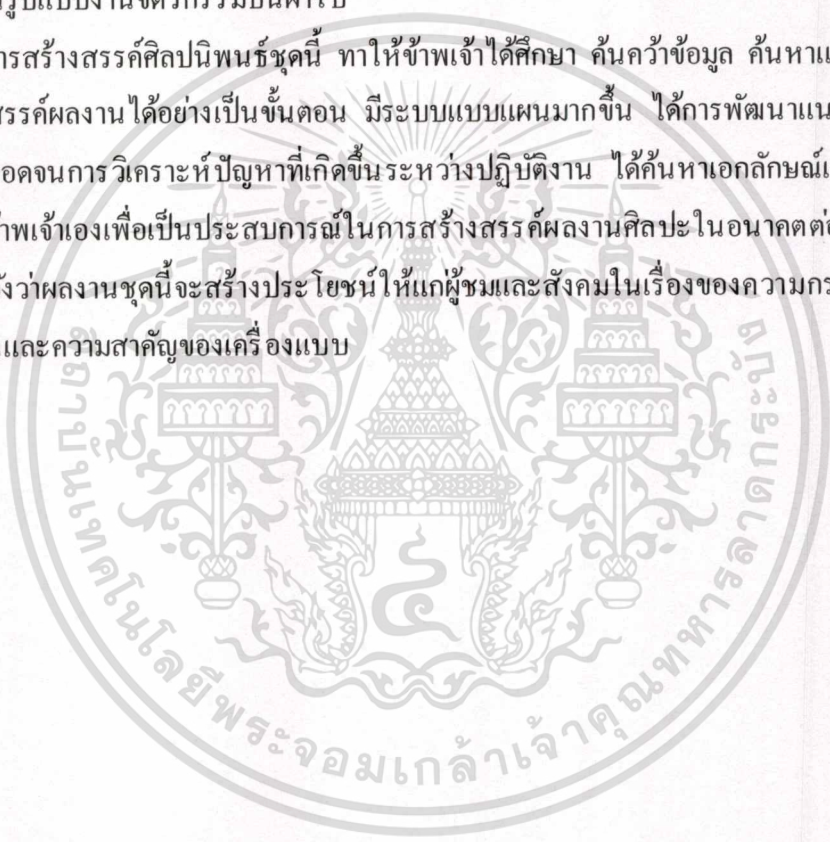
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องชุดสีและพื้นผิว ซึ่งเป็นการถ่ายทอดที่จัดจ้านตามความต้องการและการตัดทอนตามจินตนาการของข้าพเจ้าผ่านภาษาจิตรกรรม

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ภาพลักษณ์ของความขัดแย้งในเครื่องแบบ” เป็นการสะท้อนการทำงานของคนที่ขาดความกระตือรือร้นในอาชีพของตัวเอง กระบวนการสร้างสรรค์ที่ปรากฏในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ บอกเล่าถึงภาพการสะท้อนการทำงานของคนที่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับผิดชอบในอาชีพนั้นๆ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบงานจิตรกรรมบนผ้าใบ

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ค้นหาแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นขั้นตอน มีระบบแบบแผนมากขึ้น ได้พัฒนาแนวความคิดและรูปแบบตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ได้ค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับตัวข้าพเจ้าเองเพื่อเป็นประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอนาคตต่อไป และข้าพเจ้าหวังว่าผลงานชุดนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ชมและสังคมในเรื่องของความกระตือรือร้นในการทำงานและความสำคัญของเครื่องแบบ

เอกสารอ้างอิง

Alex Katz [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Katz

(วันที่ค้นข้อมูล : 20 ธันวาคม 2560)

Four Children.(1951).[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<http://www.theartstory.org/>

(วันที่ค้นข้อมูล : 15 กุมภาพันธ์ 2561)

Red Smile.(1963).[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :

<http://collection.whitney.org/object/407>

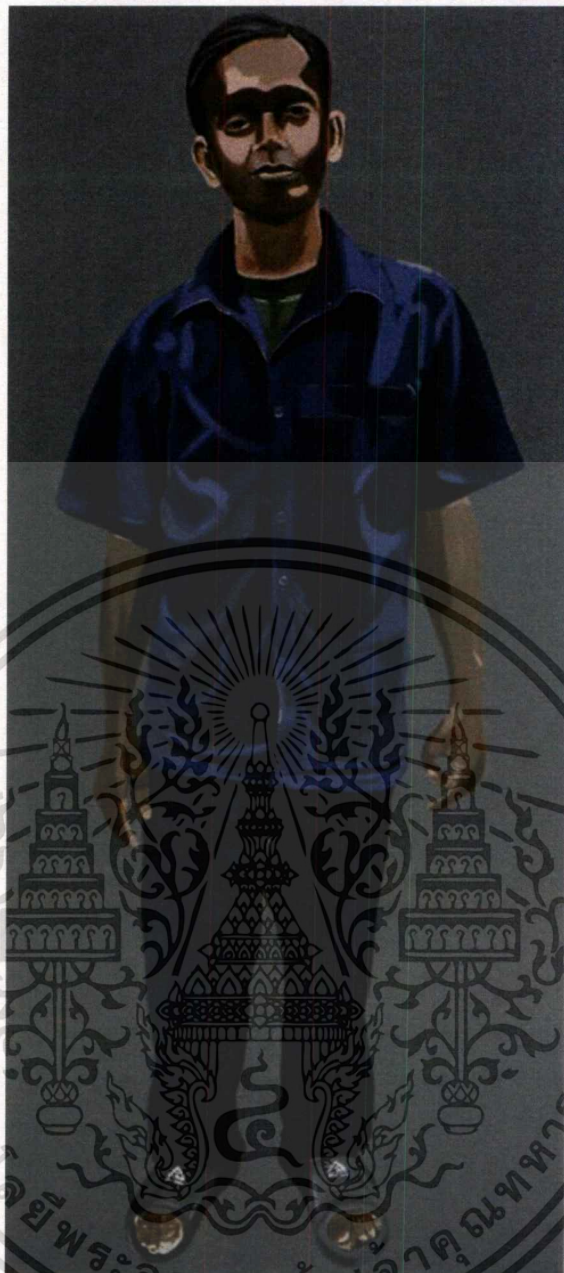
(วันที่ค้นข้อมูล : 15 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

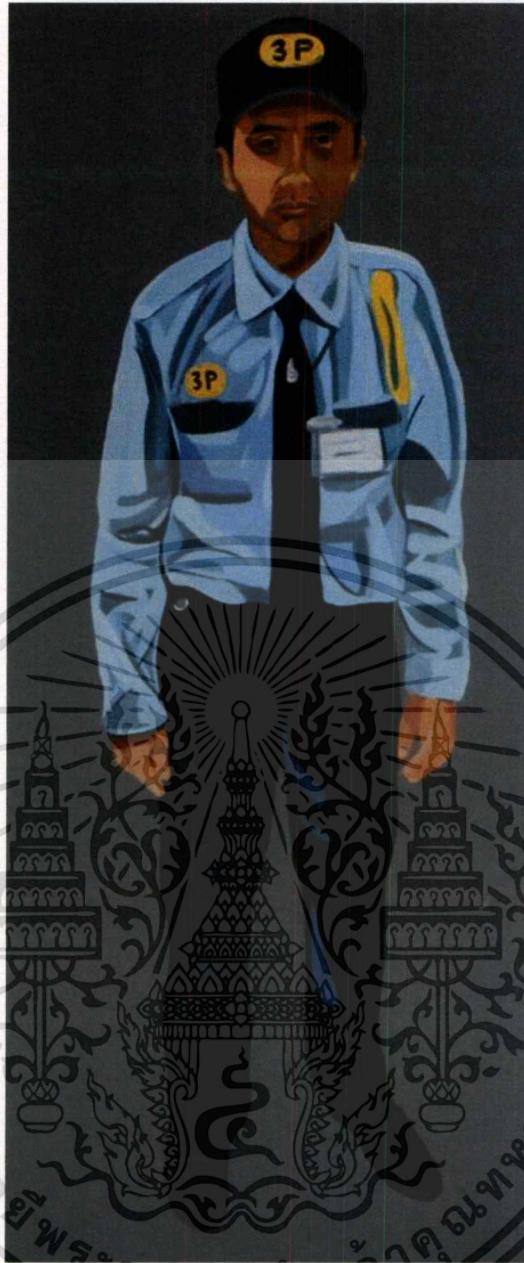

ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน ภาพลักษณ์ความขัดแย้งในเครื่องแบบ 1
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ขนาด 180 x 80 เซนติเมตร

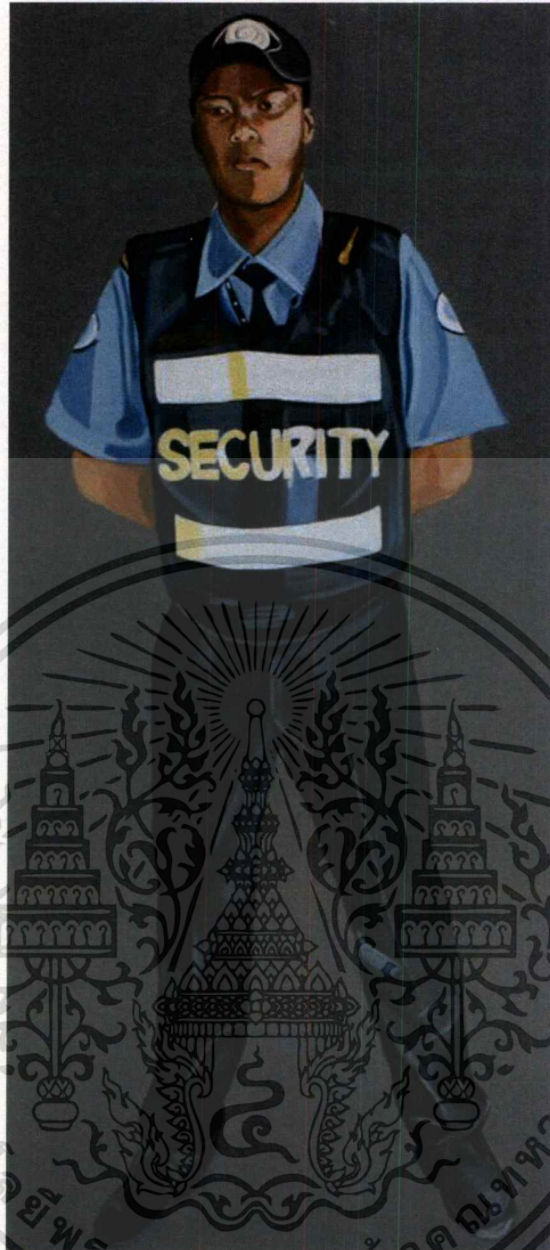
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

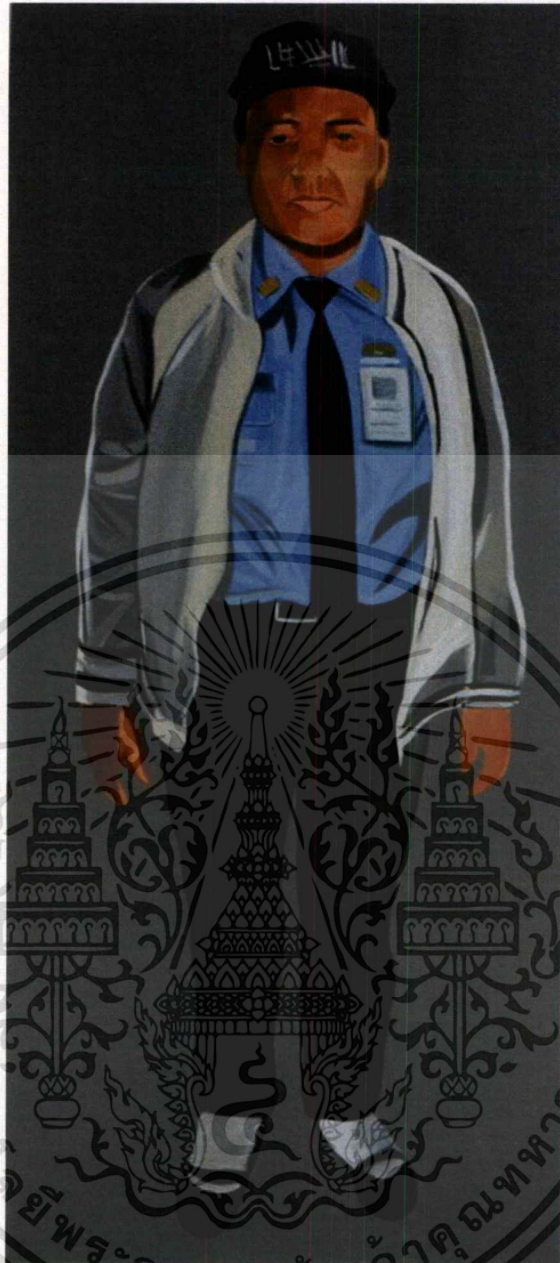
ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2
 ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 2
 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ
 ขนาด 180 x 80 เซนติเมตร

ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3
 ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 3
 เทคนิค อะคริลิกบนผ้าใบ
 ขนาด 180 x 80 เซนติเมตร

ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 4
เทคนิค อะคริลิกบนผ้าใบ
ขนาด 180 x 80 เซนติเมตร

ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5
 ชื่อผลงาน ภาพลักษณะความขัดแย้งในเครื่องแบบ 5
 เทคนิค อะคริลิกบนผ้าใบ
 ขนาด 180 x 80 เซนติเมตร

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	พัฒนพล อภินันท์รัตนกุล
วัน เดือน ปีเกิด	26 สิงหาคม 2539 ที่กรุงเทพฯ
ที่อยู่	หมู่บ้านทาวน์แอนด์คันทรี แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ประวัติการศึกษา	2556 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 2560 - 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม

