

ปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับวัตถุ
Interaction Human and Object

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2562– 2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

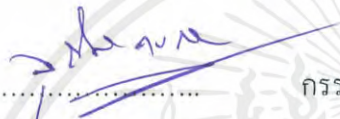
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(iv) ศาสตราจารย์ ดร.มส. โอภาสจรัส นันทวัน)

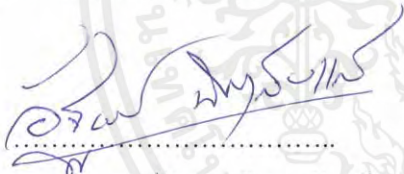
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อิฐพร นิมมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์ณัฐฉรินทร์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันท)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันท)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับวัตถุ
	Interaction Human and Object
ชื่อ	นายธนพัฒน์ ขาวเกื้อ
รหัสนักศึกษา	59020465
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2562 - 2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับวัตถุ” ข้าพเจ้านำเสนอความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของมนุษย์กับสิ่งของต่างๆ บนโลกใบนี้ วัตถุที่มาจากความคุ้นเคยจากการใช้งานหรือจากความคุ้นชินในการมองเห็นว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ ข้าพเจ้าเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับวัตถุ ที่ในปัจจุบันพัฒนาการของวัตถุเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยสมบูรณ์ วัตถุมีเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่มีมากขึ้นของมนุษย์ตามกาลเวลา แต่การใช้งานวัตถุเหล่านั้นถูกตีกรอบกฎเกณฑ์การใช้งาน นำมาซึ่งประโยชน์ที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยที่ว่า “มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุ” ข้าพเจ้าตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุ “หากมนุษย์กลายเป็นวัตถุจะเป็นอย่างไร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความคิดและมุมมองถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุที่อยู่ร่วมกันจนกลายเป็นสังคมเดียวกันผ่านงานจิตรกรรม และกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการตั้งคำถามและตีความกับงานศิลปะของข้าพเจ้า โดยการสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้าเกิดจากมุมมองที่น่าขนลุกและพิลึกที่มีต่อท่าทางของมนุษย์ สร้างให้เกิดเป็นภาพที่ดูแปลกตา สนุกสนานและมีความรู้สึกอึดอัดที่แฝงไว้ในตัวภาพ บิดเบือนรูปทรงด้วยท่าทางที่แปลกและฝืนธรรมชาติ สร้างเรื่องราวจินตนาการ ถ่ายทอดมุมมองทางสุนทรียะแบบฉับพลันต่อผู้ชมงานศิลปะ วัสดุที่ห่อหุ้มเข้าสู่กับร่างกายมนุษย์ สร้างภาพลักษณ์ที่คลุมเครือของรูปทรง พื้นผิวของวัสดุและปริมาตรที่ขบเน้นลักษณะและสัดส่วนที่โดดเด่นของโครงสร้างรูปทรงมนุษย์ และเปิดเผยแก่นแท้ของรูปทรงออกมา กระบวนการสร้างต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าใช้คนจริงนำมามัดห่อด้วยพลาสติก ใช้การจัดแสงและการเลือกมุมมองที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานจิตรกรรม ในส่วนของการสร้างงานจิตรกรรมข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ เป็นการเขียนภาพในเชิง

เสมือนจริง โดยข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในการสร้างงานศิลปะจากงานจิตรกรรมยุคบาโรก (Baroque) ที่มีจุดเด่นในเรื่องการห่อคลุมด้วยวัตถุ เช่น เสื้อผ้าอาภรณ์ มีการใช้แสงเงาชัดเจน ส่วนที่สว่างและ ส่วนของความมืด สร้างให้เกิดช่วงเวลา ชับเน้นให้จุดเด่นของภาพแสดงออกได้อย่างชัดเจน

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ซึ่งได้ผลในการพัฒนางานศิลปะ การถ่ายทอดผ่าน ความงามของจิตรกรรมและการถ่ายทอดแนวความคิดสำเร็จตามจุดประสงค์ของข้าพเจ้าที่มุ่งเน้นใน การนำเสนอ ทั้งทางด้านสุนทรียภาพความงามทางศิลปะและตรรกะเชิงความคิด ซึ่งได้มีการพัฒนา และการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผลงานที่ถ่ายทอดออกมา มีความสมบูรณ์และความเป็นเอกภาพ อย่างที่มุ่งหวัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อนุพงษ์ จันทร์ และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือ คำปรึกษาชี้แนะตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าที่คอยให้การสนับสนุนตลอดการศึกษาเล่าเรียน และคอยเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าเสมอมา

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ธนพัฒน์ ขาวเกื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพประกอบ.....	จ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	
บทที่ 2 ที่มาและแนวคิดสร้างสรรค์.....	3
2.1 ที่มา.....	
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากจิตรกรรมยุคบาโรก (Baroque).....	
2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	13
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง.....	
3.2 กระบวนการสร้างงาน.....	
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	27
4.1 วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์.....	
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์.....	
บทที่ 5 บทสรุป.....	53
บรรณานุกรม.....	54
ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์.....	55
ประวัติผู้เขียน.....	58

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพที่ 1 One Minute Sculptures, 2017.....	6
ภาพที่ 2 Air Out Pants, 2014.....	7
ภาพที่ 3 Double Piece, 2002.....	7
ภาพที่ 4 Wrapped Coast, 1968-96.....	8
ภาพที่ 5 Wrapped Reichstag, 1971-95.....	9
ภาพที่ 6 Saint Jerome in Meditation, 1605.....	10
ภาพที่ 7 Girl With A Pearl Earring, 1665.....	11
ภาพที่ 8 Quince, Melon and Cucumber, 1602.....	11
ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 1).....	13
ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 2).....	14
ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 3).....	14
ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 4).....	15
ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 5).....	15
ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 6).....	16
ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 1).....	17
ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 2).....	17
ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 3).....	18
ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 4).....	18
ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 5).....	19
ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 6).....	19
ภาพที่ 21 อุปกรณ์เฟรมผ้าใบ.....	20
ภาพที่ 22 พู่กัน.....	21
ภาพที่ 23 สีน้ำมัน.....	21
ภาพที่ 24 น้ำมันลินสีดสำหรับผสมสีน้ำมัน.....	22
ภาพที่ 25 ถาดสี.....	22
ภาพที่ 26 ขั้นตอนการลงสีรองพื้น.....	23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 27 ขั้นตอนใช้ดินสอ EE ฝนหลังกระดาษภาพต้นแบบ.....	23
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการลอกเส้นร่าง.....	24
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการลงชั้นรูปด้วยค่าน้ำหนักสีเดียว.....	24
ภาพที่ 30 ขั้นตอนการลงน้ำหนักขาวเพื่อสร้างปริมาตร.....	25
ภาพที่ 31 ขั้นตอนลงสีพื้นหลังและสีกลางของวัตถุ.....	25
ภาพที่ 32 ขั้นตอนการลงสีเพื่อคัดรูปทรงให้เกิดความชัดเจน.....	26
ภาพที่ 33 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดผลงาน.....	26
ภาพที่ 34 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินิพนธ์ (ชั้นที่ 1).....	28
ภาพที่ 35 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินิพนธ์ (ชั้นที่ 2).....	28
ภาพที่ 36 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินิพนธ์ (ชั้นที่ 3).....	29
ภาพที่ 37 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินิพนธ์ (ชั้นที่ 4).....	29
ภาพที่ 38 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น (ผลงานชั้นที่ 1).....	30
ภาพที่ 39 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น (ผลงานชั้นที่ 2).....	31
ภาพที่ 40 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง (ผลงานชั้นที่ 1).....	32
ภาพที่ 41 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง (ผลงานชั้นที่ 2).....	33
ภาพที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง (ผลงานชั้นที่ 1).....	34
ภาพที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง (ผลงานชั้นที่ 2).....	35
ภาพที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว (ผลงานชั้นที่ 1 และ 2).....	36
ภาพที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี (ผลงานชั้นที่ 1).....	37
ภาพที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี (ผลงานชั้นที่ 2).....	38
ภาพที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก (ผลงานชั้นที่ 1).....	39
ภาพที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก (ผลงานชั้นที่ 2).....	40
ภาพที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน (ผลงานชั้นที่ 1).....	41
ภาพที่ 50 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล (ผลงานชั้นที่ 1).....	42
ภาพที่ 51 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย (ผลงานชั้นที่ 1).....	43
ภาพที่ 52 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น (ผลงานชั้นที่ 1).....	44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 53 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (ผลงานชิ้นที่1).....	45
ภาพที่ 54 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน (ผลงานชิ้นที่1).....	46
ภาพที่ 55 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน (ผลงานชิ้นที่ 2).....	47
ภาพที่ 56 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล (ผลงานชิ้นที่ 2).....	48
ภาพที่ 57 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย (ผลงานชิ้นที่ 2).....	49
ภาพที่ 58 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น (ผลงานชิ้นที่ 2).....	50
ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (ผลงานชิ้นที่2).....	51
ภาพที่ 60 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน (ผลงานชิ้นที่2).....	52
ภาพที่ 61 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	56
ภาพที่ 62 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	57

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์และสิ่งของต่างๆ บนโลกใบนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเป็นเวลาแสนนาน โดยที่เรต่างมีความเชื่อร่วมกันว่าวัตถุและสรรพสิ่งต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมจากการใช้งานของมนุษย์ โดยไม่เคยตั้งข้อสังเกตเลยว่ามนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุอย่างเลี่ยงไม่ได้ ความคุ้นเคยจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือจากความคุ้นชินในการมองเห็นว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ เราสามารถรับรู้และจดจำ บางครั้งเหมือนว่ามนุษย์เองต่างถูกควบคุมโดยวัตถุเช่นกัน

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าเติบโตมาในสังคมโลกปัจจุบันที่เห็นและได้ผ่านประสบการณ์การใช้งานวัตถุเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองในชีวิตประจำวัน มีพัฒนาการของวัตถุที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์โดยสมบูรณ์ เป็นความสัมพันธ์การพึ่งพา การใช้สอยและการบริโภคที่ไม่อาจเลี่ยงกลายเป็นส่วนเดียวกันในสังคม มนุษย์สร้างวัตถุเพื่อใช้สนองความต้องการจนเกิดเป็นภาวะที่ไม้อาจขาดวัตถุในการดำรงชีวิตได้ ขณะเดียวกันเสมือนว่าวัตถุกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ครอบครองพื้นที่ในสังคมมนุษย์ การบริโภควัตถุมีหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวก ภาชนะ และยานพาหนะ ฯลฯ เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการในการบริโภคของมนุษย์มากขึ้นตามยุคสมัย วัตถุถูกพัฒนาและนำมาใช้งานมากขึ้น แต่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับวัตถุเหล่านั้นถูกจำกัดและตีกรอบกฎเกณฑ์ในการใช้งาน นำมาซึ่งประโยชน์ที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยว่า “มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุ” โดยข้าพเจ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และวัตถุทางสังคมมาเป็นระยะเวลาช้านาน และได้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นมาและดำเนินไปโดยสมบูรณ์ด้วยการขับเคลื่อนของเวลาที่ผ่านไปนานเท่าไรวัตถุยิ่งมีบทบาทมากขึ้น มนุษย์ต้องพึ่งพาระบบการทำงานของวัตถุเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็น หรือเกินความจำเป็นในบางครั้ง ทำให้วัตถุทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการ ได้เข้ามามีอิทธิพลและยึดครองพื้นที่ในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ การหลอมรวมกันระหว่างมนุษย์กับวัตถุกลายเป็นภาพจินตนาการของข้าพเจ้าถึงประโยชน์ข้างต้น ทำให้ข้าพเจ้าเกิดการตั้งคำถาม “หากมนุษย์กลายเป็นวัตถุจะเป็นอย่างไร” คำถามที่เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในมุมมองลักษณะของมนุษย์ที่ถูก

บิดเบือนไปจนกลายเป็นวัตถุ มีความพิลึกและน่าขัน โดยข้าพเจ้ามีหลักคิดที่ว่า สิ่งที่ถูกปิดบังอำพรางนำมาซึ่งความสงสัยและการตั้งคำถาม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อนำเสนอแนวความคิดและมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่างมนุษย์กับวัตถุผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม

1.2.2 เพื่อถ่ายทอดความงามของพื้นผิววัตถุและรูปทรงที่ถูกสร้างให้เกิดความเหนือจริงผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม โดยนำเอาวัตถุในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาประกอบสร้างกับร่างกายของมนุษย์และตัดทอนรายละเอียดดั้งเดิม ให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

1.2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมงานศิลปะเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกที่ต้องเผชิญหน้ากับวัตถุ ผ่านการวิเคราะห์ตีความและจินตนาการกับรูปทรงในงานจิตรกรรม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับวัตถุเกิดขึ้นและดำเนินมาเป็นเวลานานแสนนาน โดยที่มนุษย์ได้สร้างให้เกิดวัตถุและเป็นผู้ควบคุมวัตถุเหล่านั้น และในทางกลับกันของด้านจิตใจวัตถุทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการได้เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในสังคม รวมไปถึงการเข้ามาควบคุมจิตใจของมนุษย์เช่นกัน ข้าพเจ้าจึงนำเสนอความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งของในสังคมปัจจุบันในลักษณะของการเสียดสี โดยข้าพเจ้าเลือกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมปัจจุบันมากกระทบบร่างกายมนุษย์เพื่อให้เกิดรูปทรงที่มีความคลุมเครือและมีความนิ่งคล้ายวัตถุ

1.3.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ แสดงรูปทรงของมนุษย์ในลักษณะของการถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งของในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมในรูปแบบเหนือจริง โดยใช้กลวิธีการสร้างงานจิตรกรรมแบบศิลปะยุคคลาสสิกที่มีความโดดเด่นของพื้นผิวและแสงเงา โดยผลงานในชุดศิลปนิพนธ์นี้มีจำนวนทั้งหมด 2 ชิ้น ขนาด 140 x 200 เซนติเมตร

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

2.1 ที่มา

ประเด็นเรื่องการพัฒนาทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ มีการพูดถึงมาตลอดตั้งแต่สมัยโบราณ การมองประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้คงต้องมองจากหลายมิติ โดยจะไม่มองข้ามความเป็นจริงทางธรรมชาติของมนุษย์ ขณะเดียวกันมนุษย์มีความสามารถที่จะปฏิเสธไม่ให้ถูกครอบงำโดยความต้องการทางวัตถุเนื่องจากความโลภจนเกินขอบเขต ในเบื้องต้น มนุษย์ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีการพัฒนาทางวัตถุ ในแง่สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ด้วยกันมนุษย์เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะมีความคิดที่ก้าวไกลกว่าสัตว์อื่น สามารถจะคิดค้นเครื่องมือ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง เพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในการดำรงชีวิตได้ แต่โดยตัวของมนุษย์เองนั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุด มนุษย์ไม่มีขนหนาเพื่อป้องกันความหนาวเหน็บของอากาศ มนุษย์ไม่มีเขี้ยวเล็บที่จะต่อสู้ทำร้ายสัตว์จนตายได้ ดังนั้น เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับเสือ สิงโต ช้าง หมี จระเข้ ปลาวาฬ วูเหลื่อมขนาดใหญ่ โดยสภาพจากสรีระของมนุษย์เองไม่สามารถจะนำชีวิตรอดได้เลย แต่มนุษย์ต้องใช้สมองอันชาญฉลาดและการมีตรรกะที่คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุและผลได้ด้วยการสร้างเครื่องมือ เครื่องมือ ในการต่อสู้กับสัตว์ร้าย รวมทั้งการต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเอง เมื่อมีการพัฒนาถึงระดับหนึ่งมนุษย์สามารถจะสร้างปราสาทราชวัง สร้างเกวียน สร้างรถม้า สร้างเรือ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จนมาถึงยุคเครื่องจักรไอน้ำ ยุคพลังงานน้ำมัน มนุษย์สามารถจะสร้างแม้กระทั่งสิ่งซึ่งบินบนอากาศซึ่งเรียกว่า เรือเหาะ บอลลูน เครื่องบิน เรือที่แล่นบนน้ำ เรือที่แล่นใต้น้ำ รถยนต์ รถไฟ ฯลฯ ที่กล่าวมานี้คือความเจริญทางวัตถุ วัตถุธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องอาศัยวัตถุเลยนั้นคงผิดไปจากความจริง มนุษย์จำเป็นที่จะต้องมียาวัตถุเพื่อการดำรงชีวิตในขั้นพื้นฐาน และสำหรับบางคนบางกลุ่มอาจจะเกินเลยไปจากพื้นฐาน คือความหรรษา ฟุ่มเฟือย และความหมกมุ่นจนกลายเป็นวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ในขณะที่มนุษย์ต้องอาศัยวัตถุในการดำรงชีวิต มนุษย์ก็ต้องหาความสมดุลระหว่างการหาความสุขจากวัตถุกับการมีความสุขหรือความสงบทางใจ ซึ่งได้แก่ความพอใจ การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย มีความเคารพตนเอง มีความอบอุ่น และมีความรัก ความเมตตาที่จะแผ่เผื่อให้กับคนอื่น การสร้างดุลยภาพระหว่างความจำเป็นทางวัตถุกับความสงบทางใจนั้น นอกจากจะมีความจำเป็นแล้วยังเป็นศิลปะอันสูงส่งของมนุษย์ที่มีปัญญา (ลิขิต ธีรเวคิน, 2549)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เวลามนุษย์ปฏิบัติในโลกจริงจะเกิดสองสิ่งขึ้นพร้อมกันคือ ความคิดของมนุษย์ก็กลายเป็นพลังทางวัตถุที่มีตัวตน และ ความจริงทางวัตถุในโลกที่เราสัมผัสถูกแปรไปเป็นความนึกคิดหรือภาพฝัน ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำอะไรทั้งหลายของมนุษย์มีสององค์ประกอบที่แยกออกจากกันไม่ได้คือ วัตถุในโลกจริงที่อยู่นอกร่างกายมนุษย์ และกระบวนการทางจิตใจในการสัมผัสและนึกคิดของมนุษย์ เดิมทีพวกวัตถุนิยมกลไกจะมองว่ามนุษย์เป็นแค่วัตถุที่ถูกกระทำในโลกจริง ส่วนพวกจิตนิยมจะมองว่ามนุษย์แยกออกจากโลกจริงและมีพลังทางจิตใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลก แต่วิชาวิธีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของมาร์คส์ (คาร์ล มาร์คส์ “Karl Marx” นักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักทฤษฎีการเมือง นักสังคมวิทยา นักหนังสือพิมพ์และนักสังคมนิยมปฏิวัติชาวเยอรมัน) จะสามารถสังเคราะห์จุดยืนสองข้างดังกล่าวไว้ด้วยกันได้ คือมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกจริง และในทางปฏิบัติแม้ความคิดของมนุษย์คือสิ่งมีจริงด้วย แต่ในทางกลับกันเวลามนุษย์สัมผัสอะไรหรือนึกคิดถึงอะไรในโลกจริง มีการแปรเปลี่ยนความจริงในสมองเราในลักษณะอัตวิสัยด้วย มาร์คส์ กับ เองเงิลส์ (ฟรีดริช เองเงิลส์ “Friedrich Engels” นักคิดนักเขียนชาวเยอรมัน และนักทฤษฎีสังคมนิยมวิทยาศาสตร์) ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีวัตถุจริงที่ไร้จิตสำนึกของตัวเอง เช่นก้อนหิน และไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของมนุษย์ในการไฝ่ฝันถึงสิ่งที่ไม่มีจริงเลย แต่เขาเสนอว่าการปฏิบัติหรือการทำงานของมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงโลกวัตถุกับกระบวนการ (ใจ อึ้งภากรณ์, ม.ป.ป.)

“มนุษย์และวัตถุเป็นสังคมเดียวกัน” ไม่ผิดไปจากความจริงหากกล่าวเช่นนี้ เป็นเวลาแสนนานที่มีการเกิดขึ้นของวัตถุโดยการสร้างของมนุษย์ เช่น อาวุธ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องชามภาชนะ ยานพาหนะ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่อดีตย้อนไปนับหมื่นปีหรือล้านปี นั่นหมายถึง วัตถุได้มีการกำเนิดขึ้น ดำรงอยู่ผ่านช่วงเวลาและเคลื่อนไหวไปพร้อมกับสังคมมนุษย์โดยตลอด พึ่งพาอาศัยกัน โดยขาดกันไม่ได้ ซึ่งบทความข้างต้นที่กล่าวถึงได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุที่มีต่อกันอย่างใกล้ชิด เชื่อมโยงกันเป็นสังคมหนึ่งเดียว วัตถุทั้งหลายไม่เพียงแต่มีผลกระทำกับมนุษย์ในโลกภาวะเป็นจริง แต่มีผลผูกพันเชื่อมโยงถึงจิตใจและความรู้สึก พื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้จะต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครื่องใช้ หากกล่าวว่ามีมนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ สิ่งนี้คงผิดไปจากความเป็นจริง วัตถุล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตขึ้นพื้นฐาน เพียงแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปหลายสิ่งถูกพัฒนาเข้ามามีบทบาทต่อจิตใจและทดแทนความรู้สึกของมนุษย์ ก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เกินเลยจากความจำเป็น เช่น วัตถุสิ่งของที่หรูหรา ฟุ่มเฟือย และความหมกมุ่นจนกลายเป็นวัตถุนิยม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มนุษย์และสิ่งของต่าง ๆ บนโลกใบนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ความคุ้นเคยจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือจากความคุ้นชินในการมองเห็นว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ สามารถรับรู้ จดจำ และสั่งสมเป็นประสบการณ์ ข้าพเจ้าเติบโตมาในสังคมโลกปัจจุบันที่มีพัฒนาการของวัตถุที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์โดยสมบูรณ์ เป็นความสัมพันธ์การพึ่งพา การใช้สอยและการบริโภคที่ไม่อาจเลี่ยง กลายเป็นส่วนเดียวกันในสังคม การบริโภควัตถุมีหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวก ภาชนะ และยานพาหนะ ฯลฯ ข้าพเจ้าได้เฝ้าสังเกตมาโดยตลอดเกี่ยวกับการใช้งานวัตถุที่ถูกปรับแต่งให้เข้าการเคลื่อนไหวของสังคม เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการในการบริโภคของมนุษย์มากขึ้นตามยุคสมัย วัตถุถูกพัฒนาและนำมาใช้งานมากขึ้น วัตถุเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาในแต่ละยุคสมัยของสังคมเป็นเหมือนบันทึกของช่วงเวลา ความนิยมที่สนองต่อความต้องการของมนุษย์ แต่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับวัตถุเหล่านั้นถูกจำกัดและตีกรอบกฎเกณฑ์ในการใช้งาน นำมาซึ่งประโยชน์ที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยว่า “มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุ”

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 แอร์วิน วูร์ม (Erwin Wurm)

การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินที่มีชื่อว่า แอร์วิน วูร์ม (Erwin Wurm) ในชุดผลงาน “One Minute Sculptures, 1997” ศิลปินร่วมสมัยชาวออสเตรียที่ทำงานสื่อศิลปะที่หลากหลาย ด้วยการมองความจริงเชิงวิพากษ์เพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน เขานำเสนอองค์ประกอบทางศิลปะที่ดูขบขัน เหลวไหลจนดูเหมือนไร้สาระ ผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่ผสมผสานทั้งงานประติมากรรม จิตรกรรม การแสดง วิดีโอ และภาพถ่าย การมีส่วนร่วมของผู้ชมในกระบวนการแสดงงานศิลปะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในผลงานศิลปะของเขา โดยผลงานของศิลปินเป็นการตั้งคำถามถึงคุณลักษณะของประติมากรรม ศิลปินมีความสนใจในกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เขาจึงหยิบเอาสิ่งของรอบตัวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างงานศิลปะ โดยให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการซึ่งเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่แสดงโดยตัวเขาเอง นายแบบ นางแบบและผู้ชมที่ถูกเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการที่เขาเขียนคำสั่ง และวาดเป็นภาพถ่ายเส้นคล้ายการ์ตูนบนพื้นที่แสดงงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการณ์หรือผู้ชมที่เป็นอาสาสมัครทำการกลายร่างเป็นประติมากรรม ด้วยการแสดงท่าทางร่วมกับวัตถุในชีวิตประจำวันที่เขาเลือกมา เช่น ดินสอ ปากกา สมุด หนังสือ ถังน้ำ ภาชนะ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ แล้วคงทำนั้นไว้นานหนึ่งนาที ซึ่งท่าทางที่แสดงออกเป็นการกระทำที่พิลึกและฝืนธรรมชาติ เช่น เอาเก้าอี้มาสวมเหมือนเสื้อ หรือนอนบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โต๊ะเอาคางหนีบปากกาไว้ไม่ให้หล่น งานศิลปะของเขาพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ ร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ จิตวิญญาณ ไปจนถึงการเมือง เขาได้รับอิทธิพลจากแนวความคิด “ประติมากรรมทางสังคม” ของศิลปินเยอรมันอย่าง โจเซฟ บอยส์ และต่อออกมาเป็นผลงานอัน เลื่องชื่อ ที่เชิญชวนผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะของเขา งานศิลปะชุดนี้ เป็นการสร้างความหมายและสาระในมุมมองกลับ โดยเป็นการตั้งคำถามและท้าทายต่อความเป็นเหตุผล และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการดำเนินชีวิตของคน ด้วยการแสดงออกถึงการทำงานอย่างอิสระของจิตไร้สำนึกที่ไร้การควบคุม

ภาพที่ 1 One Minute Sculptures

Erwin Wurm. 2017. One Minute Sculptures. [Online]. Available :

<https://www.wurkon.com/blog/74-erwin-wurm>

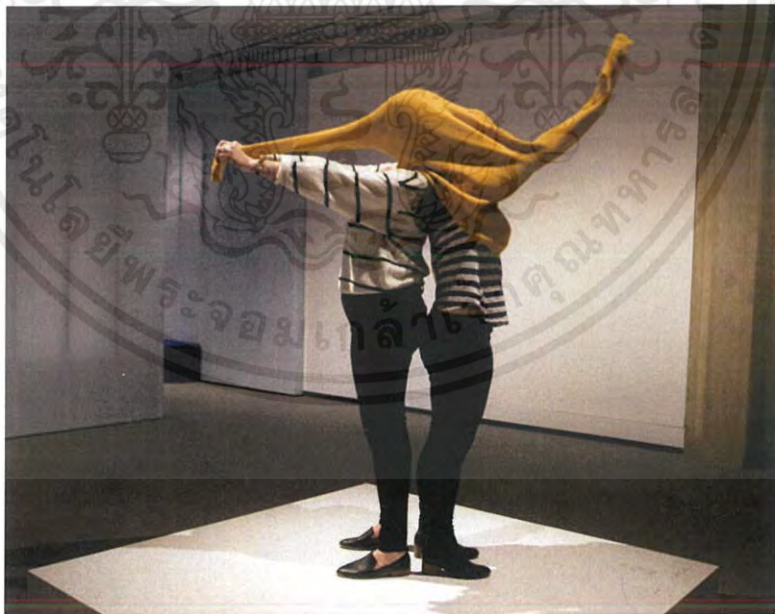
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2 Air Out Pants

Erwin Wurm. 2014. Air Out Pants. [Online]. Available :

<https://steve-ip.com/wp-content/uploads/2016/08/one-minute-sculptures-6.jpg>

ภาพที่ 3 Double Piece

Erwin Wurm. 2002. Double Piece. [Online]. Available :

http://playtime.pem.org/wp-content/uploads/2018/01/20180004_6176-1024x806.jpg

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.2 คริสโตและฌานน์-โคลี๊ด (Christo and Jeanne-Claude)

ศิลปินอีกท่านที่ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจคือ คริสโต หรือในชื่อเต็มว่า คริสโต วลาดิเมี รอฟ จาวาเชฟ (Christo Vladimirov Javacheff) และ ฌานน์-โคลี๊ด หรือในชื่อเต็มว่า ฌานน์-โคลี๊ด เดอ นา เด กีบง (Jeanne-Claude Denat de Guillebon) เป็นคู่สามีภรรยาศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะใน สิ่งแวดล้อม คริสโตและฌานน์-โคลี๊ด เริ่มต้นทำงานศิลปะด้วยการห่อ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 โดย เริ่มแรกพวกเขาห่อสิ่งของขนาดเล็ก เช่น หนังสือ นิตยสาร โทรศัพท์ โตะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ ถัง น้ำมัน ไปจนถึงของชิ้นใหญ่ขึ้น เช่น มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และถาวรวัตถุขนาดย่อม ๆ อย่างต้นไม้ อนุสาวรีย์ ไปจนถึงขนาดมหึมาอย่างอาคารสำนักงาน หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สะพาน ไปจนถึง หุบเขา หรือแม้แต่เกาะทั้งเกาะ

ผลงานในปี 1969 อย่าง Wrapped Coast พวกเขาห่อพื้นที่ชายฝั่งทะเล ลิตเติลเบย์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ระยะทางครึ่งกิโลเมตร และหน้าผาสูง 26 เมตร ด้วยผ้าใยสังเคราะห์ขนาด 95,600 ตารางเมตร และเชือกยาว 56 กิโลเมตร จนกลายเป็นผลงานศิลปะกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาในเวลานั้น

ภาพที่ 4 Wrapped Coast

Christo and Jeanne-Claude. 1968-69. Wrapped Coast. [Online]. Available :

[https://themomentum.co/wp-content/uploads/2018/07/TheMO-](https://themomentum.co/wp-content/uploads/2018/07/TheMO-ChristoJeanneClaude_content02.png)

[ChristoJeanneClaude_content02.png](https://themomentum.co/wp-content/uploads/2018/07/TheMO-ChristoJeanneClaude_content02.png)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่ผลงานศิลปะที่สร้างชื่อให้พวกเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุด ก็คือ Wrapped Reichstag หรือ การห่ออาคารไรชส์ทาค (Reichstag) หรือ อาคารรัฐสภาเยอรมัน อภิมาโครงการห่อศิลปะที่พวกเขาเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงปี 1971 แต่กว่าจะได้รับใบอนุญาตให้สร้างจริงใช้เวลาไปอีกยี่สิบกว่าปี ในที่สุด อาคารไรชส์ทาคถูกห่อด้วยผ้ากันไฟเนื้อหนาสีเทาเงินที่ทอด้วยเส้นใยโพลีโพรพิลีน เคลือบผิวด้วยอลูมิเนียมขนาด 100,000 ตารางเมตร และมัดด้วยเชือกเส้นใยโพลีโพรพิลีนสีฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.26 นิ้ว ความยาว 15.6 กิโลเมตร ผ้าที่ห่อไม่ได้ทำความเสียหายหรือสัมผัสกับอาคาร เพราะมีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กกล้าจำนวน 220 ตัน ก่อนที่จะห่อลง ไป และวัสดุทุกอย่างที่ใช้ในการห่ออาคารนั้นถูกนำไปรีไซเคิลทั้งหมด ในประวัติศาสตร์ศิลปะที่ผ่านมา การใช้ผ้าหรือสิ่งทอ เป็นที่นิยมชมชอบในหมู่ศิลปิน ตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน รูปทรงของผ้าที่พับจับจีบ และผ้าม่าน ถูกนำเสนออย่างโดดเด่นในภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก ภาพปูนต้ำ และประติมากรรมที่ทำจากไม้ หิน หรือสำริด การใช้ผ้าห่ออาคารไรชส์ทาค ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะคลาสสิกแบบประเพณีเหล่านี้ เช่นเดียวกับเสื้อผ้าอาภรณ์หรือผืนหนัง ที่เป็นสิ่งที่เปราะบาง และแสดงความหมายถึงธรรมชาติอันไม่จริงยั่งยืนของสรรพสิ่งในโลก ผ้าสีเทาเงินอลังการ ที่ถูกมัดเข้ากับอาคาร โดยเชือกสีน้ำเงิน สร้างภาพลักษณ์อันหรรษาของเส้นสายรูปทรง และรอยจับพับของผ้า ที่จับเน้นลักษณะและสัดส่วนอันโดดเด่นของ โครงสร้างอาคาร และเปิดเผยแก่นแท้ที่สำคัญยิ่งของอาคารแห่งนี้ออกมา

ภาพที่ 5 Wrapped Reichstag

Christo and Jeanne-Claude. 1971-95. Wrapped Reichstag. [Online]. Available :

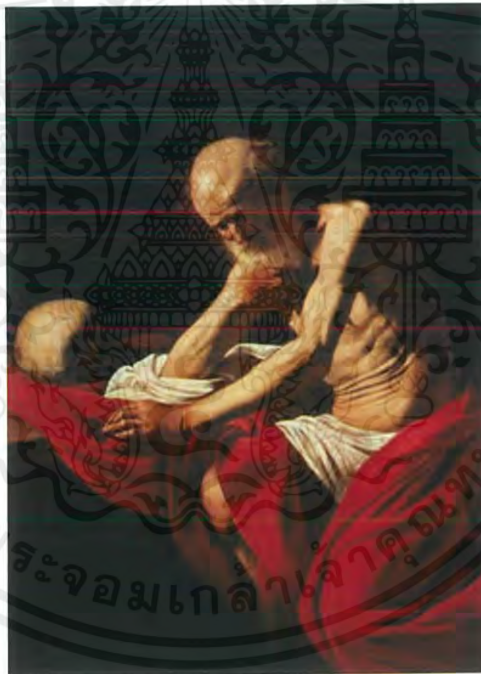
<https://themomentum.co/wp-content/uploads/2018/07/The MO->

ChristoJeanneClaude_content09.png

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากจิตรกรรมยุคบาโรก (Baroque)

การสร้างสรรครูปแบบงานศิลปะของข้าพเจ้าถ่ายทอดในรูปแบบของงานจิตรกรรมเชิงเสมือนจริง ผสมผสานกับความเหนือจริงของรูปทรงในงานศิลปะ การสร้างอารมณ์และบรรยากาศภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมยุคบาโรก (Baroque) เป็นสมัยหนึ่งของศิลปะตะวันตกซึ่งเริ่มประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี จิตรกรรมบาโรกมีรูปแบบหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นภาพวาดที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นที่ประมาณคริสต์ศักราช 1600 และดำเนินการต่อไปตลอดศตวรรษที่ 17 และในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ถูกเรียกว่าเป็นภาพวาดสไตล์บาโรก ในลักษณะทั่วไปของศิลปะบาโรกมีลักษณะที่ขูดเย็บ อุดมไปด้วยสีเข้มและแสงที่เข้มและเงา แต่มีความนิยมอย่างสูง เป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยนาฏกรรม สีสด และแสงที่จัดและเงามืด ศิลปะบาโรกเป็นศิลปะที่มีจุดประสงค์ในการกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมแทนที่จะสร้างความสงบทางเหตุผล

ภาพที่ 6 Saint Jerome in Meditation

Caravaggio. 1605. Saint Jerome in Meditation. [Online]. Available :

<https://arthive.com/res/media/img/orig/work/e81/646488@2x.jpeg>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7 Girl With A Pearl Earring

Johannes Vermeer. 1665. Girl With A Pearl Earring. [Online]. Available :

https://sites.google.com/a/samakhi.ac.th/historyofart/_/rsrc/1436023181560/yukh-klang-middle-age/silpa-ba-rok-baroque-art/800px-Jan_Vermeer_van_Delft_007.jpg?height=400&width=330

ภาพที่ 8 Quince, Melon and Cucumber

Juan Sánchez Cotán. 1602. Quince, Melon and Cucumber. [Online]. Available :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Fra_Juan_S%C3%A1nchez_Cot%C3%A1n_001.jpg/1092px-Fra_Juan_S%C3%A1nchez_Cot%C3%A1n_001.jpg

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ามีความสนใจในกิจกรรมและชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของที่ถูกใช้ ในการบริโภคและดำเนินชีวิตที่พบเห็นเป็นประจำ การใช้งานวัตถุโดยมีข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ การสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้าเกิดจากมุมมองที่น่าขันและพิลึกที่มีต่อท่าทางของมนุษย์ โดยเกิด ความรู้สึกและจินตนาการถึงปฏิสัมพันธ์ที่วัตถุได้เข้ามายึดครองพื้นที่ความรู้สึกของมนุษย์จนทำให้ มนุษย์กลายเป็นวัตถุหรือสิ่งอื่นที่ไม่มีความรู้สึก หยุคนิ่งและไร้การเคลื่อนไหว สร้างให้เกิดเป็นภาพ ที่ดูแปลกตา สนุกสนานและมีความรู้สึกอึดอัดที่แฝงไว้ในตัวภาพ ด้วยการนำเอาสิ่งของรอบตัวที่มี ผลกระทบกับมนุษย์มาหล่อหุ้มร่างกาย โดยข้าพเจ้าหยิบเอาวัตถุที่มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ ถุงพลาสติก ซึ่งถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมวัตถุที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น มีการใช้งาน อย่างแพร่หลายทั่วโลกจนกลมกลืนเป็นสังคมเดียวกันและส่งผลกระทบต่อสังคม บิดเบือนรูปทรง ด้วยท่าทางที่แปลกและฝืนธรรมชาติ สร้างจินตนาการ ถ่ายทอดมุมมองทางสุนทรียะแบบจับปล้น ต่อผู้ชมงานศิลปะ สร้างความงามที่นำมาซึ่งการวิเคราะห์ตีความและการรับรู้ใหม่ของรูปทรงมนุษย์ ที่เคยคุ้นตาให้กับผู้ชมงานศิลปะ วัสดุที่หล่อหุ้มเข้ากับร่างกายมนุษย์ สร้างภาพลักษณ์ที่คลุมเครือ ของรูปทรง พื้นผิวของวัสดุและปริมาตรที่ขบเน้นลักษณะและสัดส่วนที่โดดเด่นของโครงสร้าง รูปทรงมนุษย์ และเปิดเผยแก่นแท้ของรูปทรงออกมา ซึ่งงานศิลปะของข้าพเจ้าสื่อถึงมนุษย์ ร่างกาย การเสียดสี กฎเกณฑ์และการบริโภค แต่ในทางกลับกันเป็นการสร้างสาระและความหมายใหม่ โดย เป็นการตั้งคำถามและท้าทายต่อความเป็นเหตุผลและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ด้วยการแสดงออกถึงการทำงานอย่างอิสระของจิตไร้สำนึกที่ไร้การควบคุม

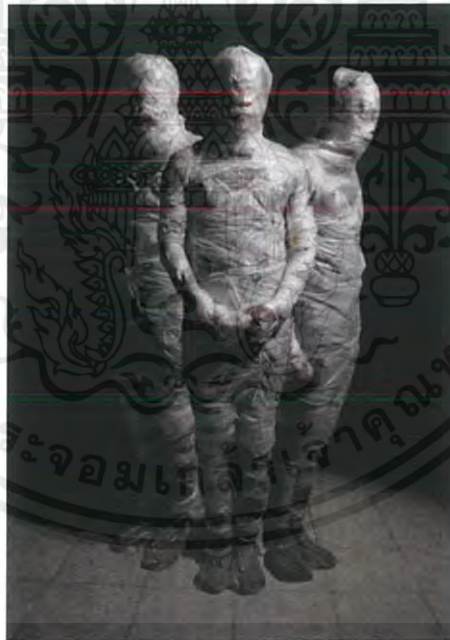
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการสร้างสรรค์และรูปแบบผลงานทางศิลปะด้วยประสบการณ์ ความรู้สึก จินตนาการถึงประเด็นในสังคมด้วยมุมมองที่ซับซ้อนและสะท้อนความเป็นตัวตน ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงออกมาในรูปแบบของภาพในจินตนาการที่จำลองความเป็นวัตถุที่มีรูปลักษณ์แปลกตา ถ่ายทอดผ่านจิตรกรรมด้วยความอิสระทางความคิดทำให้ผลงานที่ถูกนำเสนอผ่านมุมมองในจินตนาการมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ

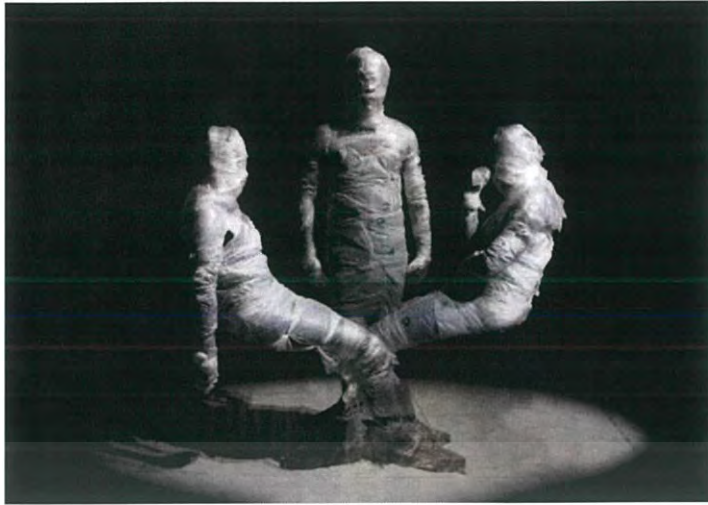
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1

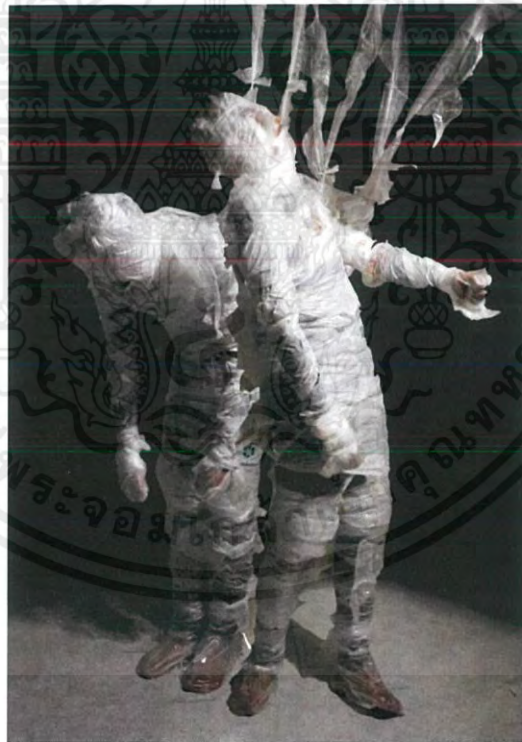

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 2)

ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 3)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 4)

ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 5)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 (ชั้นที่ 6)

วิเคราะห์ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่จะสร้างการลวงตา การบิดเบือนกายภาพเดิมของมนุษย์ให้เปลี่ยนไปจากความเคยชิน สร้างการลวงตาและจำลองความเป็นวัตถุ คล้ายประติมากรรม กระตุ้นให้ผู้ชมงานตั้งคำถามและตีความใหม่กับภาพปรากฏตรงหน้า ซึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าประสบ คือ ในการสร้างต้นแบบชุดนี้มีความตั้งใจให้เกิดรูปร่างมนุษย์มากเกินไป ทำให้ไม่รู้สึกลึกถึงความคลุมเครือเท่าที่ควร

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชั้นที่ 6 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เพราะภาพที่ได้ใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้า ปรากฏภาพที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงคุณลักษณะของประติมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมนุษย์

3.1.2 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 1)

ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 3)

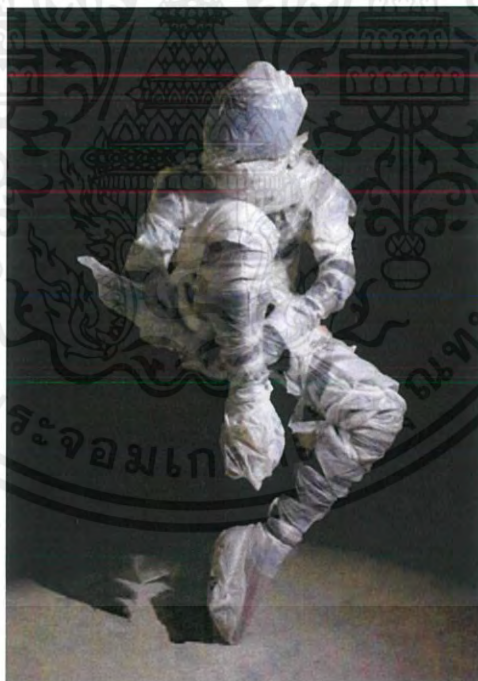

ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชั้นที่ 4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 5)

ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่จะสร้างการลวงตาให้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากภาพร่างชุดที่ 1 โดยการแสดงออกผ่านท่าทางที่เหนือจริงจากความเป็นปกติของธรรมชาติมนุษย์ บิดเบือนกายภาพเดิมของมนุษย์ให้เปลี่ยนไปจากความเคยชิน สร้างการลวงตาและจำลองความเป็นวัตถุ คู่คล้ายประติมากรรม กระตุ้นให้ผู้ชมงานตั้งคำถามและตีความใหม่กับภาพปรากฏตรงหน้า ซึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าประสบ คือ ในภาพร่างชุดนี้มีหลายภาพที่แสดงออกถึงรูปร่างของมนุษย์ชัดเจน ไม่เกิดความคลุมเครือตามเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เกิดความเหนือจริงของรูปทรง

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เพราะภาพที่ได้ใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้า ปรากฏภาพที่มีความพิลึกของรูปทรงและมุมมองของภาพ ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงคุณลักษณะของประติมากรรมที่เรงบันดาลใจจากรูปทรงมนุษย์

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในการสร้างผลงานงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีอุปกรณ์ กรรมวิธีและกระบวนการสร้างผลงานดังนี้

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 21 อุปกรณ์เฟรมผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 22 พู่กัน

ภาพที่ 23 สีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 24 น้ำมันลินสีดสำหรับผสมสีน้ำมัน

ภาพที่ 25 ถาดสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าขอนำเสนอขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ไว้เป็นตัวอย่างโดยลำดับขั้นตอนไว้ดังนี้

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการลงสีรองพื้น

ขั้นตอนการลงสีรองพื้น ข้าพเจ้าลงสีรองพื้นด้วยสีน้ำตาลให้ทั่วผืนผ้าใบ รอให้สีแห้งเพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 27 ขั้นตอนใช้ดินสอ EE ฝนหลังกระดาศภาพต้นแบบ

ข้าพเจ้าใช้ดินสอ EE ฝนหลังกระดาศที่เป็นภาพต้นแบบให้ทั่วบริเวณที่ต้องการลอกเส้นร่างลงบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการลอกเส้นร่าง

ข้าพเจ้านำภาพต้นแบบที่ฝนด้วยดินสอ EE เรียบร้อยแล้วไปแปะไว้กับผ้าใบ และใช้ปากกา
ปลายแหลมวาดตามเส้นที่ต้องการจากภาพต้นแบบลงบนผ้าใบ

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการลงชั้นรูปด้วยค่าน้ำหนักสีเดียว

ข้าพเจ้าใช้สีน้ำตาลเขียนชั้นรูป โดยการคัดน้ำหนักแสงเงาตามความเป็นจริงทั้งหมดเพื่อ
รองพื้นเป็นสีชั้นแรกสำหรับเขียนสีจริงของวัตถุในลำดับต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการลงน้ำหนักขาวเพื่อสร้างปริมาตร

ข้าพเจ้าลงสีขาวบนน้ำหนักกรองพื้นเพื่อสร้างน้ำหนักของแสงและเพื่อสร้างปริมาตรของวัตถุในภาพ

ภาพที่ 31 ขั้นตอนลงสีพื้นหลังและสีกลางของวัตถุ

ข้าพเจ้าลงสีพื้นหลังด้วยสีดำที่มีความโปร่งเล็กน้อยเพื่อให้เกิดบรรยากาศพื้นหลังที่เป็นความมืดที่มีสีรองพื้นแทรกขึ้นมา และลงสีที่เป็นน้ำหนักกลางของวัตถุในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการลงสีเพื่อคัดรูปทรงให้เกิดความชัดเจน

ข้าพเจ้าใช้วิธีการลงสีน้ำหนักเข้มในส่วนที่เป็นเงาและลงสีสว่างในส่วนเง รวมถึงเก็บรายละเอียดในบางส่วนไปพร้อมๆกัน เพื่อเช็คความสมจริงของภาพ

ภาพที่ 33 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดผลงาน

ข้าพเจ้าเก็บรายละเอียดของผลงานในส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่วางเป้าหมายไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นด้วยการทดลองและพัฒนาในด้านเนื้อหาและรูปแบบ รวมถึงเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผ่านการจัดวางองค์ประกอบ โดยมีรูปทรงเป็นสาระสำคัญของความคิด ผลงานศิลปะชุดนี้เกิดจากมุมมองและภาพในจินตนาการของข้าพเจ้าที่ตั้งคำถามต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยวัตถุในโลกทุนนิยม เป็นจินตนาการที่มาจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้านำเสนอความซับซ้อนต่อความสัมพันธ์ร่วมกันในสังคมของมนุษย์และวัตถุ โดยแยกการวิเคราะห์ผลงานไว้เป็นส่วนๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นภายในของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

4.1 วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ข้าพเจ้ามีการทดลองค้นหาแนวความคิดและรูปแบบวิธีการที่ข้าพเจ้าสนใจ โดยการทำงานในชุดผลงานนี้ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับเรื่องราวที่สนใจ ค้นหามุมมองที่จะสร้างให้เกิดเป็นภาพจิตรกรรมโดยการจินตนาการถึงภาพที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกและแนวความคิด ผลงานชิ้นแรกของชุดผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างต้นแบบโดยการสร้างให้เกิดภาพเป็นจำลองความเป็นวัตถุที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ โดยการมัด การห่อ ร่างกายของมนุษย์ด้วยพลาสติกเสมือนเป็นพันธนาการ ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ที่บิดเบี้ยว พองโต ผิดรูปผิดร่าง สร้างสภาวะแห่งความอึดอัดกระตุ้นจินตนาการให้แก่ผู้พบเห็นได้ตีความต่อรูปทรงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า

ภาพที่ 34 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินนิพนธ์ (ขั้นที่ 1)

ผลงานชิ้นนี้เริ่มต้นในหัวข้อ “ปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับวัตถุ” ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการจินตนาการถึงภาพของวัตถุที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แฝงไว้ด้วยความรู้สึกของการบีบรัด คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่อาจคาดเดาถึงสิ่งที่อยู่ภายใน กระตุ้นให้ผู้ชมได้เกิดการตั้งคำถาม

ภาพที่ 35 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินนิพนธ์ (ขั้นที่ 2)

ผลงานชิ้นที่ 2 ของชุดผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบของงานให้มีความเหนือจริงและคลุมเครือยิ่งขึ้น โดยการนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ เช่น พัดลม มามัดห่อรวมเข้ากับมนุษย์ เพื่อสร้างให้เกิดรูปร่างที่ประหลาดมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีดำและใช้แสงเงาที่คมชัด ให้ความรู้สึกคล้ายบรรยากาศของการแสดงบนเวที เพื่อขับเน้นวัตถุในภาพให้มีความโดดเด่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 36 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินนิพนธ์ (ชิ้นที่ 3)

ผลงานชิ้นที่ 3 ของชุดผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในงาน แต่ยังคงเป็นการมัด การห่อ โดยข้าพเจ้าใช้ถุงพลาสติกที่ได้รับจากร้านสะดวกซื้อ เพื่อต้องการเพิ่มเติมในด้านของเนื้อหาและนัยยะของภาพ กระตุ้นให้ผู้ชมได้ตั้งคำถามและตระหนักถึงขยะพลาสติก

ภาพที่ 37 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปินนิพนธ์ (ชิ้นที่ 4)

ผลงานชิ้นที่ 4 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของชุดผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ โดยชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบของงานให้มีความคลุมเครือและทำให้รู้สึกถึงชิ้นวัตถุมากขึ้น ข้าพเจ้าตัดทอนรายละเอียดให้เหลือไว้เพียงโครงร่าง และขบเน้นพื้นผิวของจิตรกรรมให้โดดเด่นด้วยการเขียนให้สัมผัสถึงคุณลักษณะของพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าได้นำองค์ประกอบหลายส่วนมาประกอบสร้างให้เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ โดยการสังเกต แก่ใจและพัฒนาต่อยอดจากผลงานก่อนศิลปินพจน์

4.2.1 วิเคราะห์เส้น (Line) ผลงานชิ้นที่ 1 เส้นโครงสร้างที่ปรากฏในผลงานชิ้นนี้โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบกัน โดยใช้เส้นตรง ที่สร้างให้เกิดความรู้สึกของความแข็ง เส้นที่ขัดกันไปมา สร้างให้เกิดเป็นลักษณะรอยยับของพื้นผิววัตถุในภาพ และใช้เส้นโค้งเพื่อให้เกิดเป็นสัดส่วนรูปทรง

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น (ผลงานชิ้นที่ 1)

4.2.2 วิเคราะห์เส้น (Line) ผลงานชิ้นที่ 2 เส้น โครงสร้างที่ปรากฏในผลงานชิ้นนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบกันโดยใช้เส้นโค้งตามสัดส่วนของวัตถุที่มีลักษณะโค้งงอ สร้างความรู้สึกถึงท่าทางของการขยับ

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น (ผลงานชิ้นที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 วิเคราะห์รูปทรง (Forms) ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรงที่ปรากฏเป็นรูปทรงในลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปปั้นที่มีท่าทางหยุดนิ่ง ไร้การเคลื่อนไหวและไร้ความรู้สึก แต่เป็นรูปปั้นที่มองแล้ว ยังให้ความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ เกิดเป็นคำถามถึงความมีอยู่จริงของมนุษย์หรือเป็นเพียงวัตถุที่ถูกวางตาด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบ

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง (ผลงานชิ้นที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 วิเคราะห์รูปทรง (Forms) ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรงที่ปรากฏเป็นรูปทรงในลักษณะของคนสองคนซ้อนทับกัน โดยหลังชนกัน กลับหัวกลับหางในลักษณะของกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ของสองสิ่ง เกิดเป็นวัตถุที่ทำทางหยุดนิ่งแต่รู้สึกถึงการขยับด้วยความรู้สึกคุ้นชินของการกดทับจนเกิดอาการเกร็ง ภาพคนที่ตีสั่งกาสื่อความหมายถึงการวนกลับของวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และวนกลับความเป็นวัตถุมาสู่การควบคุมมนุษย์เสียเอง

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง (ผลงานชิ้นที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.5 วิเคราะห์พื้นที่ว่าง (Space) ผลงานชั้นที่ 1 และ 2 ลักษณะพื้นที่ว่างของผลงานทั้ง 2 ชั้นเป็นรูปแบบคล้ายกับแสงไฟสปอตไลท์ (Spotlight) บนเวทีที่สาดส่องไปยังรูปทรงซึ่งเป็นจุดเด่นหนึ่งเดียวของผลงาน ขับเน้นให้เกิดความโดดเด่นและชัดเจน

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง (ผลงานชั้นที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง (ผลงานชิ้นที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.6 วิเคราะห์พื้นผิว (Textures) ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 พื้นผิวในผลงานจิตรกรรมของ ข้าพเจ้ามีลักษณะเรียบแบน ซึ่งเกิดจากเทคนิควิธีการเกลี่ยเรียบด้วยสีน้ำมันแต่แสดงออกถึงความ เป็นจริงของวัตถุที่มีความมันเงาอันเป็นคุณลักษณะของพลาสติก และสร้างมิติลวงตาด้วยแสงเงา ตามความเป็นจริง

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว (ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.7 วิเคราะห์สี (Color) ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 รูปทรงที่เป็นจุดเด่นของภาพซ้ำพเจ้า กำหนดให้เป็นสีสว่างโดยยึดสีตามความเป็นจริงของวัตถุ โดยซ้ำพเจ้าได้เจือสีบรรยากาศเพิ่มเติม เพื่อให้ตัววัตถุมีปริมาตรสมจริงและกลมกลืนเสมือนวัตถุลอยเด่นออกมาจากบรรยากาศความมืดที่เป็นพื้นหลังของภาพที่กำหนดให้เป็นสีดำเข้ม จึงทำให้ภาพที่มีความสว่างและความมืดตัดกันอย่างชัดเจน เพื่อให้รูปทรงหลักของภาพเด่นชัด เหมือนตัวละครเอกบนเวทีที่ถูกไฟสปอตไลท์ (Spotlight) ยิงใส่กลายเป็นจุดเด่นให้สายตาจับจ้องตัวละครนั้น

ภาพที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี (ผลงานชิ้นที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์หีส (ผลงานชิ้นที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.8 วิเคราะห์น้ำหนัก (Volume) ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 ข้าพเจ้าใช้วิธีกำหนดน้ำหนักแสงและเงาตามแบบงานจิตรกรรมในยุคบาโรก (Baroque) โดยภาพจะมีน้ำหนักสว่างและมีตัดกันอย่างชัดเจน

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก (ผลงานชิ้นที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์หุ่น้ำหนัก (ผลงานชิ้นที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบของภาพเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ให้ภาพมีความสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์โดยใช้องค์ประกอบ ได้แก่ ความกลมกลืน ความสมดุล ความหลากหลาย การเคลื่อนไหว และความเป็นเด่น มาประกอบสร้างรวมกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์สอดคล้องกับเนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม

4.3.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

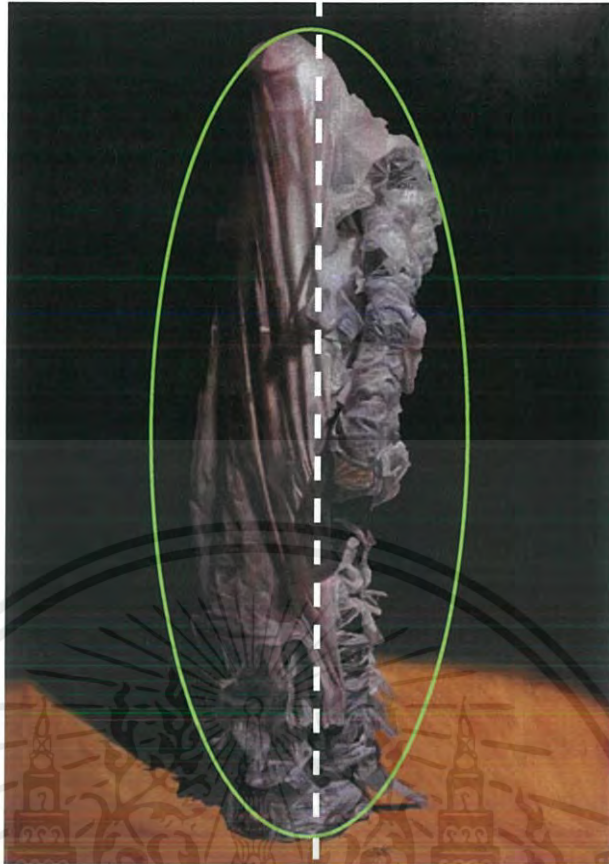

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน (ผลงานชิ้นที่ 1)

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของภาพจิตรกรรมชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการสร้างต้นแบบที่สร้างให้บรรยากาศของภาพมีความกลมกลืนด้วยการจัดแสงบรรยากาศ และ โทนสีของภาพที่กลมกลืนกันในบรรยากาศเดียวกันด้วยแสงเงา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 50 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล (ผลงานชิ้นที่ 1)

ความสมดุล (Balance)

การจัดองค์ประกอบของภาพเป็นการจัดรูปแบบ โดยการวางตำแหน่งของวัตถุในภาพไว้ตำแหน่งกึ่งกลางของภาพ เพื่อให้ได้ความสมดุลของภาพที่มีจุดเด่นหนึ่งจุดอย่างชัดเจน

ภาพที่ 51 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย (ผลงานชิ้นที่ 1)

ความหลากหลาย (Varity)

ความหลากหลายของผลงานชิ้นนี้ คือ ค่าน้ำหนักสีและความขัดแย้งของแสงเงา โดยภาพนี้มีการไล่สีน้ำหนักและการจัดแสงที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน สร้างให้เกิดเป็นปริมาตรที่มีมิติลึกและคมชัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

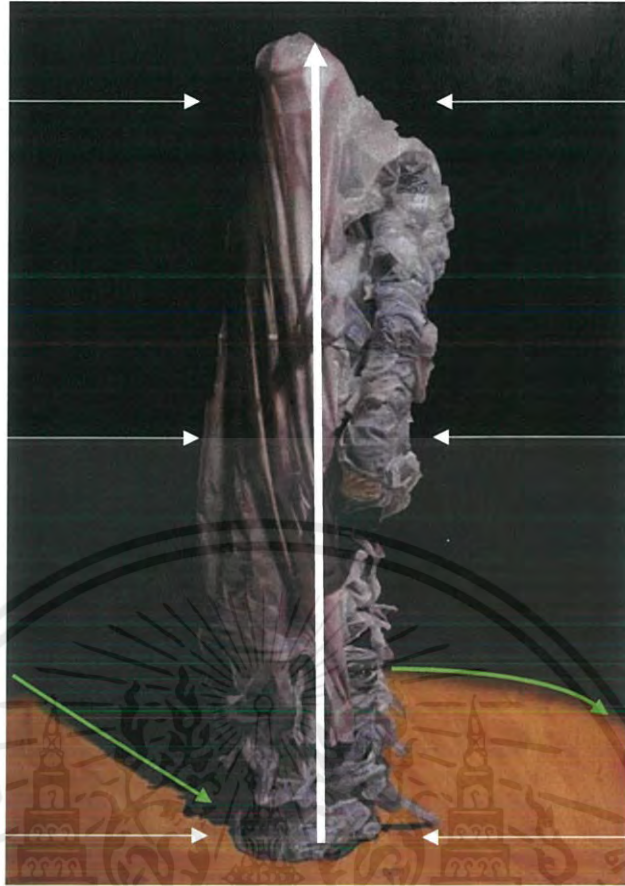

ภาพที่ 52 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น (ผลงานชิ้นที่ 1)

ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นของภาพนี้คือส่วนของภาพวัตถุที่จัดให้อยู่กึ่งกลางของภาพ มีสีและการรับแสงที่ชัดกับบรรยากาศ ทำให้จุดเด่นของภาพมีความเป็นเด่นอย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

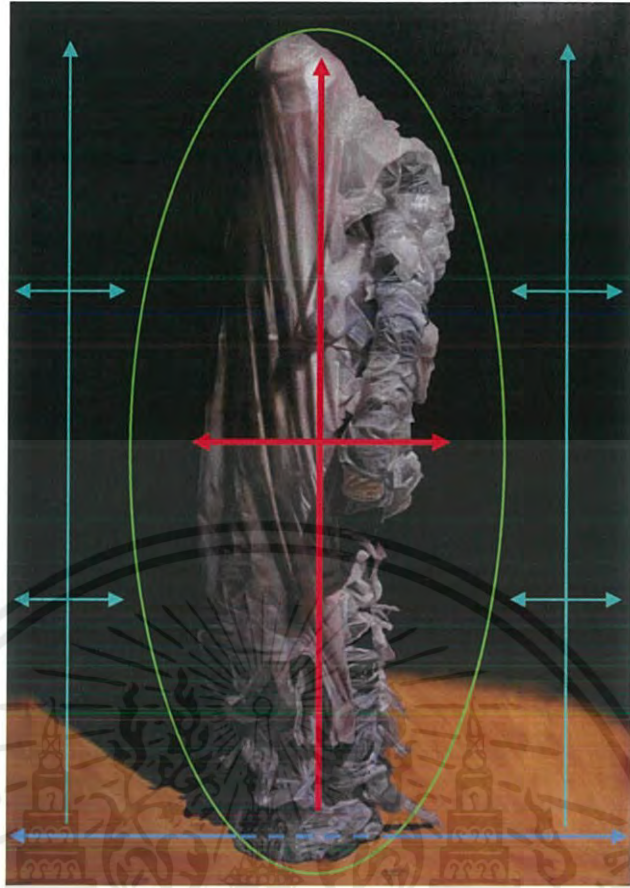

ภาพที่ 53 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (ผลงานชิ้นที่ 1)

การเคลื่อนไหว (Movement)

การแสดงออกของภาพนี้ไม่มีทิศทางเคลื่อนไหว เนื่องจากข้าพเจ้าต้องสร้างสร้างให้เกิดความรู้สึกของรูปปั้นที่หยุดนิ่งไว้ซึ่งจิตวิญญาณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 54 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน (ผลงานชิ้นที่ 1)

สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าใช้สัดส่วนที่เป็นมาตรฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ จัดวางรูปทรงให้มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบและพื้นที่ แต่ละตอนรายละเอียดของรูปทรงโดยการปกปิดด้วยวัตถุให้เหลือไว้เพียงรูปทรงที่เด่นชัด

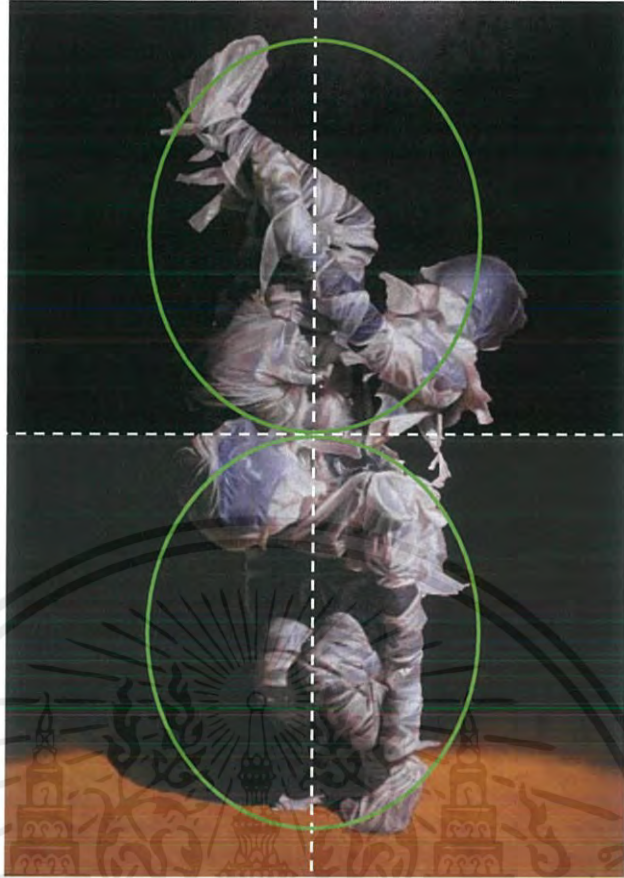
4.3.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานศิลปะชั้นที่ 2

ภาพที่ 55 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน (ผลงานชั้นที่ 2)

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของภาพจิตรกรรมชั้นนี้ คือ ตัววัตถุที่ถูกจัดให้อยู่ในบรรยากาศที่มีการไล่
น้ำหนักแสงและเงาที่พอดี มีสีของบรรยากาศที่ถูกเจือลงไปในวัตถุทำให้เกิดเป็นบรรยากาศเดียวกัน
ทั้งภาพ ไม่ขัดแย้งกันระหว่างวัตถุกับพื้นหลัง

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล (ผลงานชิ้นที่ 2)

ความสมดุล (Balance)

การจัดองค์ประกอบของภาพเป็นการจัดรูปแบบโดยการวางตำแหน่งของวัตถุในภาพไว้ตำแหน่งกึ่งกลางของภาพ และสมดุลด้วยวัตถุทั้ง 2 ที่ซ้อนทับกันกึ่งกลางของภาพในแนวตั้ง

ภาพที่ 57 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย (ผลงานชิ้นที่ 2)

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายของผลงานชิ้นนี้ คือ ค่าน้ำหนักสีและความขัดแย้งของแสงเงา โดยภาพนี้มี การไล่สีน้ำหนักและการจัดแสงที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน สร้างให้เกิดเป็นปริมาตรที่มีมิติลึกและคมชัด

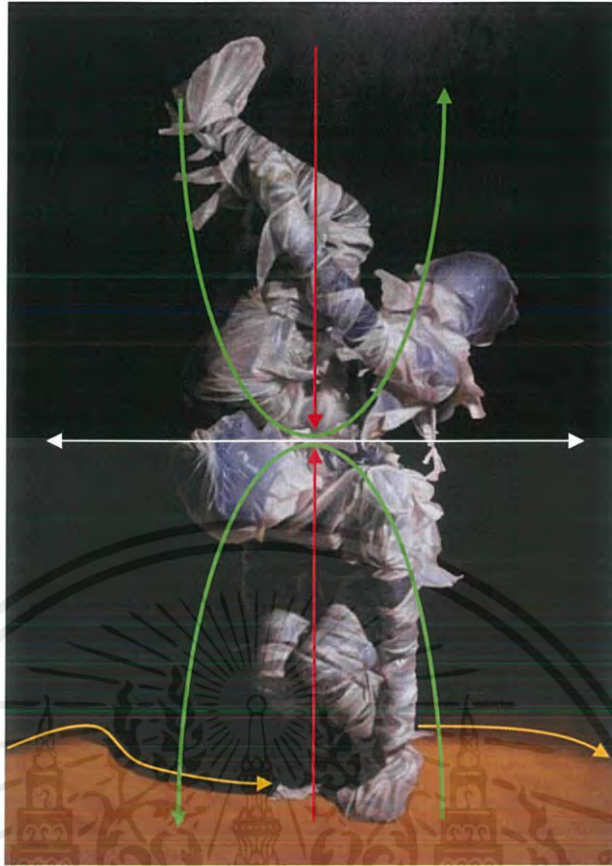
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 58 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น (ผลงานชิ้นที่ 2)

ความเป็นเด่น (Dominance)

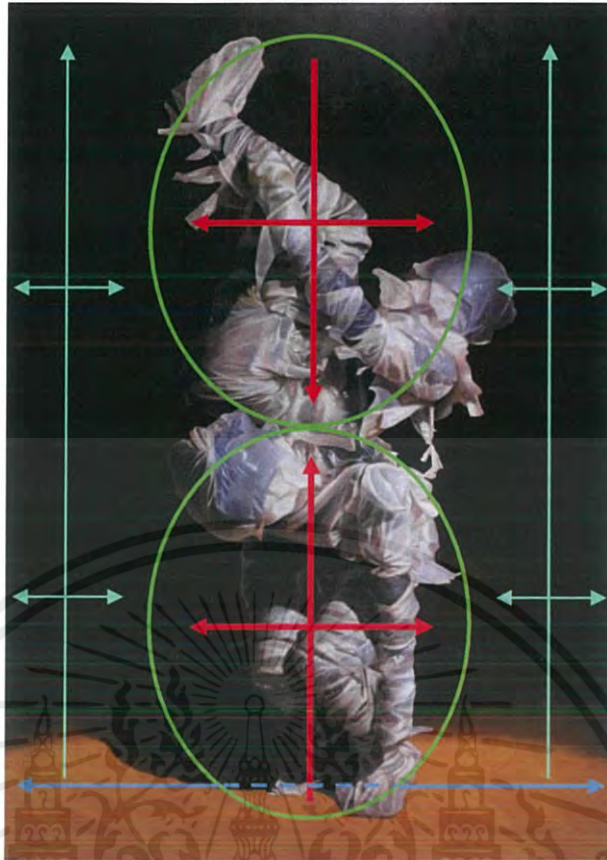
ความเป็นเด่นของภาพนี้คือส่วนของภาพวัตถุที่จัดให้อยู่กึ่งกลางของภาพ มีลักษณะท่าทางที่ดูแปลกประหลาด การรับแสงที่ขัดกับบรรยากาศ ทำให้จุดเด่นของภาพมีความเป็นเด่นอย่างชัดเจน

ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (ผลงานชิ้นที่2)

การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวในภาพนี้มีการเคลื่อนไหวได้ใน 2 ทิศทาง คือ การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันด้วยลักษณะท่าทางของวัตถุ 2 ชั้นที่มาประกอบกัน แต่วัตถุทั้ง 2 ชั้นมียังท่าทางการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน คือ เคลื่อนไหวในแนวตั้ง

ภาพที่ 60 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน (ผลงานชิ้นที่2)

สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าใช้สัดส่วนที่เป็นมาตรฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ทับซ้อนกัน สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่มีรูปทรงแตกต่างกัน แต่ลดทอนรายละเอียดของรูปทรง โดยการปกปิดด้วยวัตถุให้เหลือไว้เพียงรูปทรงที่เด่นชัด

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้ามีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดมุมมองของตนเองที่มีต่อความความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุในทางสังคม ที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาเป็นเวลายาวนาน การเกิดขึ้นของวัตถุที่สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ กับการบริโภควัตถุของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด และการคงอยู่ของวัตถุก่อให้เกิดเป็นสังคมเดียวกัน ทำให้ข้าพเจ้าเกิดการตั้งคำถามถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งนี้ กับประโยชน์ที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยที่ว่า “มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุ”

การริเริ่มสร้างงานศิลปะของข้าพเจ้าเกิดจากการสังเกต ตั้งคำถามและมุมมองต่อประเด็นในสังคมที่ข้าพเจ้าสนใจและมีประสบการณ์ร่วม จึงหยิบยกมานำเสนอ ติความถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับวัตถุเป็นภาพในจินตนาการและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรมด้วยมุมมองที่น่าขันและพิลึกที่มีต่อท่าทางของมนุษย์ โดยเกิดความรู้สึกและจินตนาการถึงปฏิสัมพันธ์ที่วัตถุได้เข้ามายึดครองพื้นที่ความรู้สึกของมนุษย์จนทำให้มนุษย์กลายเป็นวัตถุหรือสิ่งอื่นที่ไม่มีความรู้สึก หยุคหนึ่งและไร้การเคลื่อนไหว สร้างให้เกิดเป็นภาพที่ดูแปลกตา สนุกสนานและมีความรู้สึกอึดอัดที่แฝงไว้ในตัวภาพ เป็นมุมมองความคิดแตกต่างต่อกฎเกณฑ์ สร้างจินตนาการทางสุนทรียะแบบจับปล้นต่อผู้ชมงานศิลปะ ความงามที่นำมาซึ่งการวิเคราะห์ตีความและการรับรู้ใหม่ของรูปทรงมนุษย์ที่เคยคุ้นตา พื้นผิวของวัสดุและปริมาตรที่ขบขันเน้นลักษณะ และสัดส่วนที่โดดเด่นของโครงสร้างรูปทรงมนุษย์ เปิดเผยแก่นแท้ของรูปทรงออกมา

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์และจากการวิเคราะห์ผลงานของข้าพเจ้า ได้มีการพัฒนาเรียนรู้ตั้งแต่ชุดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์สู่ผลงานศิลปนิพนธ์ ในด้านของแนวความคิดที่เชื่อมโยงถึงสภาพแวดล้อมของสังคมนวมถึงด้านของสุนทรียภาพทางศิลปะและความรู้สึก การตีความแนวความคิดถ่ายทอดผ่านรูปแบบทางศิลปะที่ปรากฏตามจุดประสงค์ของข้าพเจ้าที่ต้องการนำเสนอซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ จึงมีเอกภาพ มีความสมบูรณ์ของผลงานตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอนาคต

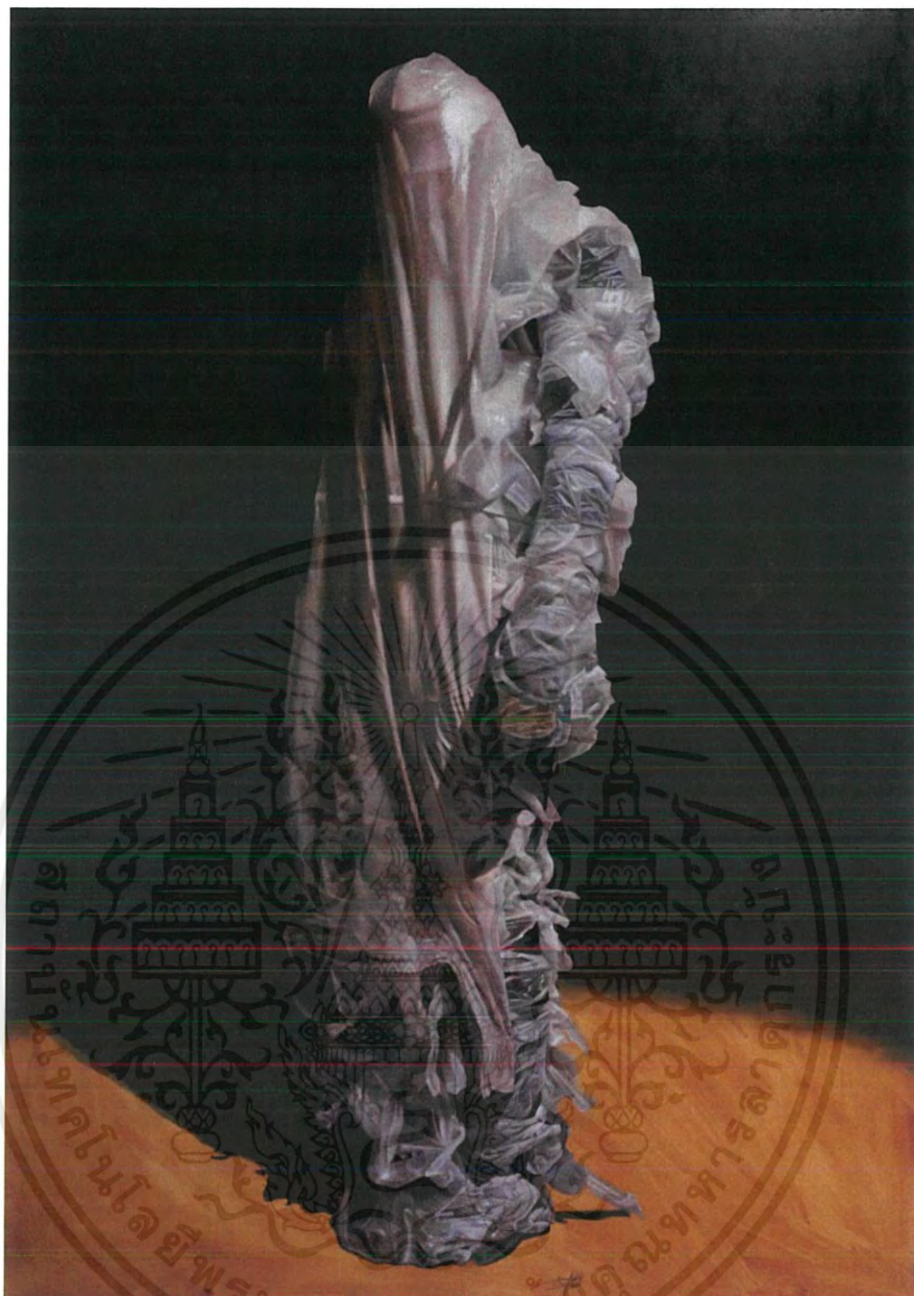
บรรณานุกรม

- ก่อก็คดี ไชยรัศมีศักดิ์. 2561. อย่าเป็นทาสวัตถุ และอย่ากลายเป็นวัตถุเสียเอง. [Online]. Available :
https://www.matichon.co.th/columnists/news_850018
- ธาดา รัชกิต. 2562. แนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Concept). [Online]. Available :
<https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190524-human-relation-concept/>
- ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์. 2561. Christo and Jeanne-Claude ศิลปินคู่ผู้เปลี่ยนโลกด้วยการ “ห่อ”. [Online]. Available :
https://themomentum.co/christo-and-jeanne-claude/?fbclid=IwAR1HSEEjZ-GFYm6M_HCvL6WGiGxlcixRfYiwJLC4p9osyoJLnWkkFvIZNPc
- ลิขิต ชีรวะดิน. 2549. คุณภาพการพัฒนาทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ. [Online]. Available :
<https://mgronline.com/daily/detail/9490000007466>
- อาทิตย์ เลิศรัศม์มงคล. 2560. นิทรรศการฟรีๆที่ควรดู เมื่อตัวเรากลายเป็นงานศิลปะ โดย Erwin Wurm. [Online]. Available : <https://siamstreetnerds.com/2017/01/16/นิทรรศการฟรีๆที่ควรดู-/>
- Christopher Muscato. 2020. **The Sociological Theories of Karl Marx**. [Online]. Available :
<https://study.com/academy/lesson/the-sociological-theories-of-karl-marx.html#lesson>
- Zmira Zilkha. 2016. **One Minute Sculptures 1997**. [Online]. Available :
<https://www.tate.org.uk/art/artworks/wurm-one-minute-sculptures-p82013>

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 61 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน The Unknown Object

ขนาด 140 x 200 เซนติเมตร

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 62 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน Upside Down

ขนาด 140 x 200 เซนติเมตร

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายชนพัฒน์ ขาวเกื้อ
วัน เดือน ปีเกิด	9 พฤษภาคม 2540 ที่นครศรีธรรมราช
ที่อยู่	55 หมู่ 5 ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์	088-226-8189
ประวัติการศึกษา	2548 โรงเรียนบ้านโคกทราย 2553 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2554 โรงเรียนเชียรใหญ่ 2556 โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2559 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้