

ไอดอลพลาสติกของผู้หญิง

Lady's Plastic idol

นางสาวสายธาร แยมสาหร่าย

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาสจรัส นันทวัน)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

..... กรรมการ (อาจารย์ณัฐฉรณี บัวลอย)

..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

..... กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ (รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	ไอดอลพลาสติก
	Lady's Plastic idol
ชื่อ	นางสาวสายธาร แยมสาหร่าย
รหัสนักศึกษา	59020532
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2562 - 2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์อัฐพร นิยมาลัยแก้ว

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปะนิพนธ์หัวข้อ “ไอดอลพลาสติก” เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งตุ๊กตาบาร์บี้เป็นไอคอนของเด็กผู้หญิงไปทั่วโลกเพราะตุ๊กตาบาร์บี้มีความสมบูรณ์แบบทั้งหน้าตา รูปร่าง ความสามารถ และความหลากหลายสีผิว หลายเชื้อชาติจึงทำให้ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นที่นิยมอย่างมากในวัยเด็ก ตุ๊กตาบาร์บี้ทำให้เด็กมีความฝัน จินตนาการที่สวยงาม ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันที่ข้าพเจ้าโตขึ้นมาทำให้เห็นความจริงบางอย่างของสังคมที่ไม่ได้เหมือนกับความคิดจินตนาการในวัยเด็กจึงทำให้ความรู้สึกข้าพเจ้าเปลี่ยนไปและได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นจึงเห็นภาพลักษณ์บางอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสังคมที่หลอกลวง จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้

ข้าพเจ้าได้นำเสนอภาพจำลองของตุ๊กตาบาร์บี้ที่สะท้อนสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่มีการสร้างภาพ หลอกลวง มาสร้างด้วยรูปลักษณ์ของคนในสังคมเพื่อกระตุ้นการเกิดอารมณ์สะท้อนใจ และพัฒนาไปสู่การรับรู้ถึงปัญหาก่อให้เกิดการพัฒนาของสังคมมากยิ่งขึ้น ถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปะนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดาซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สายธาร แยมสาหร่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	3
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	
2.1 ที่มา	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	10
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	11
3.2 กระบวนการสร้างงาน	15
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์งาน	
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	20
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	24
บทที่ 5 บทสรุป	
บรรณานุกรม	29
ภาพผลงานศิลปะ	30
ประวัติผู้เขียน	33

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 Cynophobia-The Fear of Dogs	7
ภาพที่ 2.2 The Dark Side of Barbie	7
ภาพที่ 2.3 Catherine Théry ภาพถ่ายศิลปิน	8
ภาพที่ 2.4 “The Last Supper”, Leonardo da Vinci”	9
ภาพที่ 2.5 “Gabrielle d’Estrées et une de ses soeurs”, Unknown Artist”	9
ภาพที่ 3.1 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 1	11
ภาพที่ 3.2 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 2	11
ภาพที่ 3.3 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 3	11
ภาพที่ 3.4 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 4	11
ภาพที่ 3.5 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 1	13
ภาพที่ 3.6 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 2	13
ภาพที่ 3.7 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 3	13
ภาพที่ 3.8 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 4	13
ภาพที่ 3.9 เฟรมผ้าใบ	15
ภาพที่ 3.10 สีน้ำมัน	15
ภาพที่ 3.11 พู่กัน	16
ภาพที่ 3.12 ลินซีด	16
ภาพที่ 3.13 ถาดสี	17
ภาพที่ 3.14 การลงสีพื้น	17
ภาพที่ 3.15 การร่างภาพ	18
ภาพที่ 3.16 ลงสีชั้นแรก	18
ภาพที่ 3.17 ลงสีชั้นที่ 2	19
ภาพที่ 3.18 เก็บรายละเอียดเสร็จสมบูรณ์	19
ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์รูปทรง ก.	20
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์รูปทรง ข.	21
ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์รูปทรง ค.	21
ภาพที่ 4.4 วิเคราะห์ลักษณะผิว ง.	22
ภาพที่ 4.5 วิเคราะห์ลักษณะผิว ก.	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.6 วิเคราะห์ลักษณะผิว ข.	23
ภาพที่ 4.7 วิเคราะห์สี ก.	23
ภาพที่ 4.8 วิเคราะห์สี ข.	24
ภาพที่ 4.9 การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 1	24
ภาพที่ 4.10 การวิเคราะห์ผลงานชั้นที่ 2	26

บทที่ 1

บทนำ

จุดเริ่มต้นของตุ๊กตาบาร์บี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2502 ถือเป็นวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นทางการในงานนิทรรศการของเล่นในอเมริกา สร้างโดยนักธุรกิจ รัสแซนเคิลเลอร์ เพื่อแสดงให้เด็กหญิงเล็ก ๆ เห็นว่าพวกเขาอาจเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเขาอยากเป็นผู้หญิงที่มีทางเลือก ตุ๊กตาบาร์บี้กลายเป็นไอคอนระดับโลกอย่างรวดเร็วในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาตุ๊กตาบาร์บี้ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อให้ทันกับแฟชั่นล่าสุดและปรับภาพลักษณ์ของเธอในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นและประสบความสำเร็จในระดับต่างๆ วิวัฒนาการของตุ๊กตาบาร์บี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลา แต่ก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจและการโต้เถียงที่ไม่เป็นระเบียบเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติอันยาวนานและน่าสนใจของตุ๊กตาบาร์บี้ในฐานะที่คนทั่วโลกรู้จักก็คือนางแบบแฟชั่นวัยรุ่นชื่อเต็มว่าบาร์บารา มิลลิเซน โรเบิร์ต เธอได้รับแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ตุ๊กตาบาร์บี้หลังจากเธอสังเกตเห็นว่า บาร์บารา ลูกสาวของเธอชอบเล่นตุ๊กตากระดาษ และชอบให้ตุ๊กตาเหล่านั้นทำสิ่งต่างๆ เหมือนที่ผู้ใหญ่ทำเขาจึงเริ่มความคิดที่จะสร้างตุ๊กตาตัวที่มีรูปร่างเป็นผู้ใหญ่ แต่ในตอนแรกคนรอบกายของเธอไม่เห็นด้วยต่อมาเมื่อเธอมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรปในปี 2499 เธอก็ไปสะดุดตากับตุ๊กตา ไบลด์ ลิลลี่ ของเยอรมนี (ตุ๊กตารูปหญิงสาววัยทำงานที่วางจำหน่ายครั้งแรกในเยอรมนีปี 2498 โดยเป้าหมายทางการตลาดในตอนแรกต้องการ เจาะกลุ่มผู้ใหญ่ แต่กลับได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆ มากกว่า) ซึ่งวางขายอยู่ในร้านขายของของสวิทเซอร์แลนด์และได้ซื้อกลับบ้านมา 3 ตัวโดยที่ตัวหนึ่งในลูกสาวส่วนที่เหลือนำมาเป็นต้นแบบในการผลิตตุ๊กตาบาร์บี้จากนั้นเธอได้ดัดแปลงเปลี่ยนโฉมตุ๊กตาไบลด์ลิลลี่ใหม่หมดพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าบาร์บี้ ตุ๊กตาบาร์บี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบด้วยริมฝีปากสี กระจกแดงอายไลน์เนอร์คิ้วดำ และคิ้วโค้งสมบุรณ์แบบ สวมชุดว่ายน้ำลายสก๊อต หมวกสีบลอนด์หางม้า ในปีแรกบาร์บี้ได้ถูกวางขายมากกว่า 300,000 ตัว และในยุค 60s ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองสำคัญของอเมริกา ตุ๊กตาบาร์บี้ได้วิวัฒนาการตามกาลเวลาจึงเกิดตุ๊กตาผู้ชายชื่อว่า เคน ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อนเป็นแฟนหนุ่มของบาร์บี้และในช่วงนั้นตุ๊กตาบาร์บี้มีการเปลี่ยนแปลงแต่งหน้าเริ่มแรงขึ้นและผมยาวเงางามเป็นครั้งแรกที่บาร์บี้มีผมสีแดงดวงตาที่เปิดและปิด และในปี 2510 เขาสร้างตุ๊กตาเพื่อนของตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาหลังจากนั้นหนึ่งปีผลิตตุ๊กตาที่ผิวคล้ำออกมา แต่นักออกแบบใช้แม่พิมพ์เดียวกันซึ่งหมายความว่าตุ๊กตาทั้งหมดมีคุณสมบัติหน้าเหมือนกัน และในปี 2513 สังคมอเมริกันภายใต้แรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กคคันจากการประท้วงต่อต้านสงครามอย่างรุนแรง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการสู้รบด้าน สิทธิพลเมืองจึงเกิดมาลินูบาร์บี้ ด้วยใบหน้ารูปแคะสลักแบบใหม่ที่มีรอยยิ้มเปิดเป็นครั้งแรกถูก วางตลาดในฐานะนักท่องเว็บสุดเซ็กซี่ และในช่วงทศวรรษที่ 70s เขาได้ประสบปัญหาเกือบ ล้มละลายจึงสร้างตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นหนึ่งขึ้นชื่อ Growing Up Skipper แต่ถูกยกเลิกทันทีเพราะดูไม่ เหมาะสมแก่เด็ก ในยุค 80s ตุ๊กตาบาร์บี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเมืองในช่วงนั้นที่มีนโยบาย เสรีนิยม ในช่วงนั้นผู้หญิงจำนวนมากทำงานกว่าที่เคยจึงได้สร้างบทบาทใหม่ให้กับตุ๊กตาบาร์บี้ ตุ๊กตาบาร์บี้จึงถูกสร้างอาชีพใหม่มากมายและยังแทรกซึมเข้าสู่โลกศิลปะ ในช่วงทศวรรษนี้มีนัก ออกแบบเครื่องประดับที่นิวยอร์กชื่อ บิลลี่บอย เป็นหนึ่งนักสะสมตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน โลกได้ร่วมงานกับเขาในการออกแบบตุ๊กตาบาร์บี้ ในยุค 90s ตุ๊กตาบาร์บี้ได้ถูกออกแบบให้มีรถเข็น คนพิการและถูกชื่นชมมากจึงทำให้ตุ๊กตาบาร์บี้ขายดีที่สุดในบ้านขายของเล่นในยุคนั้น และในยุค 20s มีการเปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยลูกใหม่ที่ทันสมัยมากกว่าเดิมดูอ่อนวัยและมีโทนสีผิวและทรงผมที่ แตกต่างกันจึงทำให้ได้รับการยกย่องมากมายในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ ตุ๊กตาบาร์บี้ยังอยู่ ภายใต้อุตสาหกรรมที่ไม่สมจริง แต่ตุ๊กตาบาร์บี้ยังคงเป็นไอคอนระดับโลกที่เป็นตุ๊กตาแฟชั่นต้นฉบับที่ดีที่สุด (ผู้เขียน:Lola Alvarado|ปรับปรุงล่าสุด:กุมภาพันธ์ 2020)

ตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีผิวสีขาวนวล ผมสีบลอนด์ ตาสีฟ้าเท่านั้น จึงจะเรียกว่าสวยสมบูรณ์แบบตามแบบฉบับผู้หญิงอเมริกัน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปที่ผู้หญิงมี ค่านิยมความงามที่หลากหลายมากขึ้น จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตุ๊กตาให้มีความงาม หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับค่านิยมผู้คนบนโลกที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ตุ๊กตาบาร์บี้จึงต้องการ สร้างทัศนคติและมุมมองที่มีต่อความงามที่หลากหลายเหมือนกับผู้คนบนโลกที่มีเชื้อชาติที่แตกต่าง กัน ตุ๊กตาบาร์บี้ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง โดยไม่ได้ จำกัดว่าความงามจะต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว (โพสด์ทูเคย์,2556: ออนไลน์)

ข้าพเจ้ามีความหลงใหลตุ๊กตาบาร์บี้ และเห็นถึงความสมบูรณ์แบบของตุ๊กตาบาร์บี้ จึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวข้าพเจ้า ทั้งความสุข ความสามารถเหมือนเป็นต้นแบบภาพลักษณ์ของ เด็กผู้หญิง จึงมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นบาร์บี้ และอยากสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นจริงของสังคม ในยุคปัจจุบันเป็นภาพจำลองของบาร์บี้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีความสุขงามในแบบฉบับของตัวเอง โดยไม่ได้จำกัดว่าความงามจะต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว และตุ๊กตาบาร์บี้มีอาชีพที่หลากหลายช่วยให้เด็กมีจินตนาการผ่านการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้และชีวิตมีเป้าหมายมากขึ้น ตุ๊กตาบาร์บี้เปรียบเสมือนสื่อที่เชื่อมระหว่างโลกแห่งจินตนาการ และโลกแห่งความจริงเข้าไว้ด้วยกัน สามารถสร้างสรรค์ให้โลกใบนี้สวยงามและสร้างสรรค์โลกแห่งความฝันจินตนาการ โลกของตุ๊กตาบาร์บี้เป็นที่รวมศูนย์ของมายาคติอันหลากหลายในสังคมบริโภคร่วมสมัยที่ซึ่งความอ่อนแอในเชิงค่านิยม ระหว่างความเป็นวัยรุ่นกับการมีหน้าที่การงานแบบผู้ใหญ่สามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เพราะถูกกลบเกลื่อนด้วยสถานะความเป็นของเล่น และมีความอ่อนแอกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน

ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าตุ๊กตาบาร์บี้สามารถเชื่อมระหว่างโลกจินตนาการและโลกแห่งความจริง และมีภาพลักษณ์ของความเป็นจริงในสังคมอีกมากมายที่มีความอ่อนแอ เช่น ภาพลักษณ์การแสดงออกในที่สาธารณะบางอย่างที่ไม่สามารถแสดงออกได้ เพราะต้องการรักษาภาพพจน์ที่ดีไว้เท่านั้น การที่ต้องเป็นจุดสนใจของคนในสังคม โดยข้าพเจ้านำตุ๊กตาบาร์บี้มาสะท้อนภาพลักษณ์สังคมในปัจจุบันที่มีความจอมปลอมผ่านการจัดฉากสถานการณ์เล่าเรื่องด้วยการใช้ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นแบบในการวาดภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างภาพจำลองด้วยตุ๊กตาบาร์บี้สะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตของคนในสังคม
2. เพื่อแสดงตัวตนจากการสร้างต้นแบบรูปแบบของงานจิตรกรรมผ่านรูปทรงตุ๊กตาบาร์บี้
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาพลักษณ์ของคนในสังคมในปัจจุบัน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ต้องการนำเสนอเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ของผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน โดยใช้ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นตัวแทน
2. แนวทางการสร้างสรรค์งานเป็นแนวทางกึ่งเหมือนจริง
3. กรรมวิธีจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. จำนวนผลงานมี 2 ชิ้น

4.1 ขนาด 150 x 110 เซนติเมตร

4.2 ขนาด 200 x 120 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

งานจิตรกรรมที่สร้างขึ้นมาจากภาพจำลองของบาร์บี้ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เกิดจากแรงบันดาลใจในสมัยวัยเด็กที่เปลี่ยนไปและอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินก็มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

2.1 ที่มา

ข้าพเจ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้ตั้งแต่เด็ก และมีจินตนาการความฝันที่อยากจะเป็นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ทั้งความสุข รูปร่าง ความสามารถ จึงเกิดแรงบันดาลใจในวัยเด็กที่เห็นบาร์บี้เป็นต้นแบบในการแต่งตัวของตุ๊กตาบาร์บี้ รูปร่าง และทั้งหมดของตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีความสมบูรณ์แบบทำให้ข้าพเจ้าอยากพัฒนาตัวเองให้เหมือนจินตนาการในวัยเด็ก และตุ๊กตาบาร์บี้ได้พัฒนา มีความหลากหลายเชื้อชาติ สีผิว สีผม ประกอบหลากหลายอาชีพ และแบ่งออกเป็น ใบหน้าที่แตกต่างกันถึง 14 แบบ มีสีผมทั้งหมด 30 เจด ทรงผม 24 ทรง สีตา 22 สี และมีสีผิวที่ต่างกันถึง 7 สี รวมทั้งรูปร่างของตุ๊กตาบาร์บี้ จากเดิมที่มีเพียงรูปร่างมาตรฐานแบบเดียว ก็เพิ่มเป็น 4 แบบ ได้แก่ รูปร่างทรงมาตรฐาน รูปร่างทรงเคิร์ฟวี (Curvy) ที่มีรูปร่างเข้าเนื้อมากกว่ารุ่นมาตรฐาน รูปร่างทรงเปอติต(Petite) ที่มีรูปร่างบอบบางกว่ารุ่นมาตรฐาน และรุ่นทอลล์(Tall) ที่จะมีความสูงโปร่งกว่ารุ่นมาตรฐาน ซึ่งในความหลากหลายเหล่านี้ตุ๊กตาบาร์บี้ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง โดยไม่ได้จำกัดว่าความงามจะต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความหลงใหลตุ๊กตาบาร์บี้มากยิ่งขึ้น ตุ๊กตาบาร์บี้มีแต่ภาพลักษณ์ที่สวยงามมีเรื่องราวที่ดูดีทุกอย่างจึงเป็นเสมือนไอคอนของเด็กผู้หญิงทั่วโลกทำให้เด็ก ๆ ที่ชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้ ตุ๊กตาบาร์บี้เปรียบเสมือนสื่อที่เชื่อมระหว่างโลกแห่งจินตนาการและโลกแห่งความจริงเข้าด้วยกัน ซึ่งพอโตขึ้นมาในสังคมความเป็นจริงทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความจริงบางอย่างของสังคมที่ไม่เหมือนความคิดในจินตนาการวัยเด็กด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นที่ต้องปรับไปตามสภาพแวดล้อม จึงเห็นภาพลักษณ์บางอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดความอิจฉาริษยา จึงดิ้นรน การสร้างตัวตนขึ้นมาในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเห็นถึงความจอมปลอมนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความคิดที่อยากจะสะท้อนภาพจำลองของตุ๊กตาบาร์บี้มาสะท้อนสังคมความเป็นจริงปัจจุบันจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมชุดนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ชื่อศิลปิน Marile Clayton

Marile Clayton เกิดที่แอฟริกาใต้และตอนนี้อาศัยอยู่ในแคนาดา แนวความคิดของศิลปินคือโดยปกติแล้วศิลปินส่วนใหญ่มักจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานจากสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ แต่สำหรับเค้าแล้วกลับใช้ความเกลียดสร้างผลงานเหล่านี้ขึ้นมาแทนที่แสดงให้เห็นถึงด้านมืดของบาร์บี้ จากการจัดฉากถ่ายรูปรูธบาร์บี้ แรงบันดาลใจในการถ่ายรูปลูกตาบาร์บี้ของศิลปิน คือเค้าคิดว่ามันแค่ตลกเค้าทำเป็นงานอดิเรกการถ่ายภาพแต่ละครั้งใช้เวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงานปกติใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และถ้ามีบางสิ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่จะพูดในภาพเค้าจะระบุไว้ในชื่อเรื่องราวหรือคำอธิบาย เค้าจะปล่อยให้ผู้ชมตีความในแบบที่ผู้ชมต้องการ สำหรับศิลปินความสนใจคือเห็นว่าจิตใจของผู้คนที่ปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งที่พวกเขาเห็นนั่นเป็นส่วนที่ดีที่สุด และศิลปินคิดว่าลูกตาบาร์บี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ทางเพศเพราะดูไม่เหมือนผู้หญิงธรรมดา ร่างกายแบบนั้นไม่พบในธรรมชาติ บาร์บี้เป็นตัวแทนสิ่งที่ผู้หญิงปรารถนาที่จะมีลักษณะเหมือนแต่ผู้หญิงที่พยายามทำตัวเองให้เหมือนบาร์บี้จะไม่น่าสนใจอย่างมากเพราะดูปลอม ภาพรวมการพูดถึงของคนในสังคมมีความสนใจกับผลงานของศิลปินเป็นจำนวนมาก เพราะเขาเผยให้เห็นถึงด้านของมุมมองคนที่ไม่ชอบบาร์บี้ และมีความชื่นชอบผลงานเป็นจำนวนมาก ลักษณะงานส่วนใหญ่จะจัดฉากถ่ายรูปออกไปทางทฤษฎีกรรม รุนแรง และล้อเลียนพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาจจะเกินจริงไปบ้าง

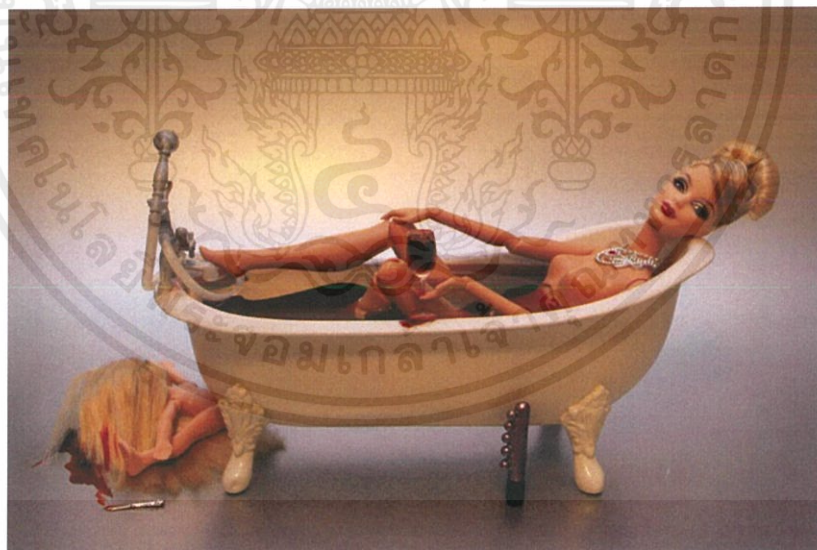
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Marile Clayton ในด้านการจัดภาพจำลองสถานการณ์ขึ้นมา และเสนอเรื่องราวที่สะท้อนสังคมสร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนและเลียนแบบพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ย้อนแย้งกับตัวลูกตาบาร์บี้ที่ถูกเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กผู้หญิงหลายชั่วอายุคนและคูคืออยู่เสมอ

ภาพที่ 2.1 Cynopobia-The Faerr of Dogs

Marile Clayton. 2016. Cynopobia-The Faerr of Dogs. [Online]. Available :

<https://www.pinterest.com/nattidarakwong/mariel-clayton/>

ภาพที่ 2.2 The Dark Side of Barbie

Marile Clayton. 2016. The Dark Side of Barbie [Online]. Available :

<https://www.catdumb.com/the-darkside-of-barbie-093/>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อศิลปิน Catherine Théry

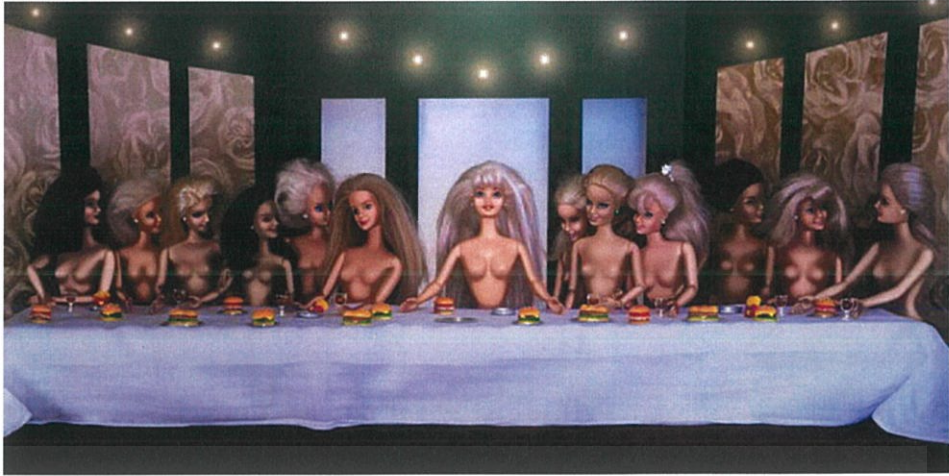
ภาพที่ 2.3 Catherine Théry

ภาพถ่ายศิลปิน

Catherine Théry เป็นจิตรกรช่างภาพชาวฝรั่งเศสและศิลปินทัศนศิลป์ หลังจากเรียนมัณฑนศิลป์เขาหันไปทำโฆษณาซึ่งเขาได้อาชีพที่ยอดเยี่ยมในฐานะผู้กำกับศิลป์ ตอนนี้เขาอุทิศตนเพื่อทัศนศิลป์และการถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพถ่ายของเขามีรสนิยมของศิลปินที่เหมือนกัน แนวความคิด แสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ศิลปะคลาสสิกอันยิ่งใหญ่จากศตวรรษที่ 9, 20 และ 21 นอกเหนือจากภาพที่มีความสวยงามที่ต้องการอย่างมากโดยการเลือกไอคอนตุ๊กตาบาร์บี้ เป็นใบหน้าของการแสดงออกทางศิลปะของเธอไม่เพียงแต่ตามถึงบทบาทและสถานที่ของผู้หญิงในสังคมของเราเท่านั้น เพศศาสตร์ความรุนแรงต่อผู้หญิง ด้วยการพลิกกลับของสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดตุ๊กตาที่เกลียดโดยสตรีนิยมในยุค 60 กลายเป็นโฆษณาของการต่อสู้ของผู้หญิงในยุคของเรา งานเหล่านี้เป็นหัวข้อที่มีความสนใจระดับนานาชาติและหลายงานอยู่ในคอลเล็กชันส่วนตัวในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ลักษณะงาน ภาพถ่าย ศิลปินสร้างฉากที่จะเกิดขึ้นกับตุ๊กตาบาร์บี้ หลังจากผ่านขั้นตอนการถ่ายภาพแล้วภาพเหล่านั้นจะถูกปรับใหม่เพื่อให้ผลงานที่เสร็จและเป็นเอกลักษณ์

ข้าพเจ้าได้อิทธิพลจาก Catherine Théry ในด้านการนำตุ๊กตาบาร์บี้มาจำลองสถานการณ์โดยเอาสิ่งลับของตุ๊กตาบาร์บี้มานำเสนอสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนรูปลักษณะของตุ๊กตาบาร์บี้ให้มีความรุนแรงจากตุ๊กตาบาร์บี้แบบเดิม และจัดจัดองค์ประกอบของการจัดหุ่นตุ๊กตาบาร์บี้และการปรับภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.4 “The Last Supper”, Leonardo da Vinci”

Catherine Théry. 2015 “The Last Supper”, Leonardo da Vinci” [Online]. Available :

<https://petmaya.com/barbie-paintings>

ภาพที่ 2.5 “Gabrielle d’Estrées et une de ses soeurs”, Unknown Artist”

Catherine Théry. 2015 “Gabrielle d’Estrées et une de ses soeurs”, Unknown Artist[Online].

Available :

<https://petmaya.com/barbie-paintings>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างภาพลักษณ์ของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันผ่านการใช้ตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบ ตุ๊กตาบาร์บี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีความสุขในแบบฉบับของตัวเอง โดยไม่ได้จำกัดว่าความงามจะต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว และตุ๊กตาบาร์บี้มีอาชีพที่หลากหลายทำให้มีจินตนาการผ่านการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้และชีวิตมีเป้าหมายมากขึ้น จึงนำตุ๊กตาบาร์บี้มาเป็นตัวแทนของคนในสังคม การล้อเลียนกับชีวิตจริงพฤติกรรมการแสดงออกในมุมมองภาพลักษณ์ของคนรอบข้างในปัจจุบัน และค่านิยมของคนรอบข้างข้าพเจ้าที่มีการสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่จริงแล้วอาจจะไม่เป็นแบบนั้นที่เรียกว่าจอมปลอม จึงสร้างภาพจำลองของตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบโดยการจำลองสร้างสถานการณ์ โดยผ่านการวาดด้วยการสร้างบรรยายกาทำให้ดูมีความสุขในลักษณะสะท้อนความจริงของสังคมที่มีการสร้างภาพหลอกลวง จอมปลอม ด้วยวิธีการทางจิตกรรมสีน้ำมัน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของข้าพเจ้า โดยกระบวนการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าแนวคิดได้ก้าวถึงการสะท้อนภาพจำลองของสังคมผ่านตึกตึ๊งบาร์บี้มีดังนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

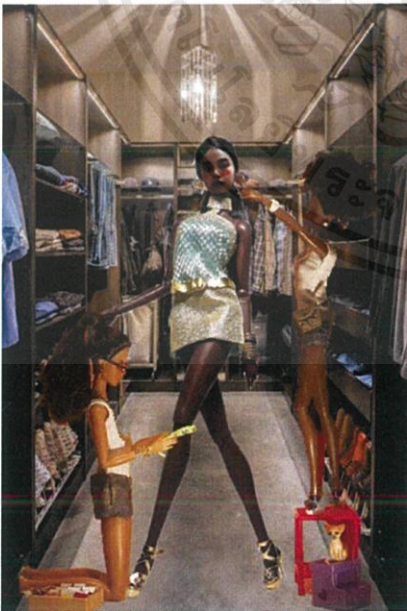
ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างโครงการที่ 1 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้เลือกการจัดวางแบบตรงกลางเด่น ลักษณะกึ่งกลางภาพ โดยจุดเด่นของภาพจะเป็นตัวบาร์บี โดยส่วนมากข้าพเจ้าใช้โทนสีที่สดใส โดดเด่นตัดกันเพื่อให้เกิดสีที่ต่างกัน สีสนั่นชวนน่ามอง และเป็นจุดสนใจ

ภาพร่างชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางตัวบาร์บีเป็นลักษณะหลายตัวแต่เว้นระยะให้ตัวกลางดูเด่น ลักษณะกึ่งกลางภาพแนวนอน จุดเด่นของภาพจะเป็นตัวบาร์บีตรงกลาง ข้าพเจ้าใช้สีสนั่นมากมายในภาพนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเหมาะสมกับลักษณะของตัวบาร์บี

ภาพร่างชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางแบบตรงกลางเด่นเพื่อโชว์ตัวตรงกลางที่สูง ลักษณะกึ่งกลางภาพเพื่อให้เป็นจุดสนใจในแนวตั้ง โดยใช้โทนสีเข้มเพื่อให้ตัวตรงกลางเด่นมากยิ่งขึ้น

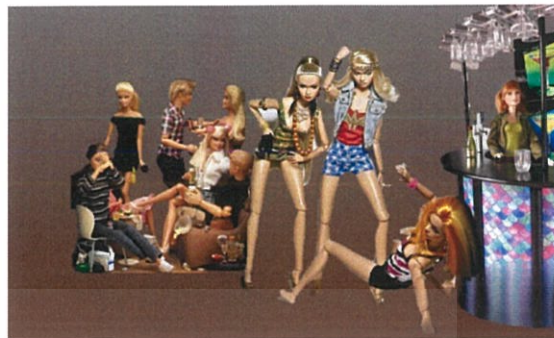
ภาพร่างชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางแบบกึ่งกลาง ให้ตัวบาร์บีที่เด่นนั้นเห็นได้ชัด ลักษณะแท่งเพื่อให้มองมุมมองใหม่ ใช้โทนสีเข้มตัดด้วยสีสว่างเพื่อให้เกิดจุดสนใจ

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพราะว่าภาพร่างชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ให้ความรู้สึกสนุกสนานสีสนั่นที่โดดเด่นช่วยส่งเสริมให้เป็นจุดสนใจชวนมอง ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงแนวความคิดของข้าพเจ้า

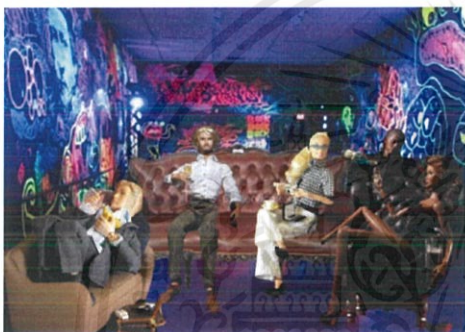
ภาพร่างชุดที่ 2

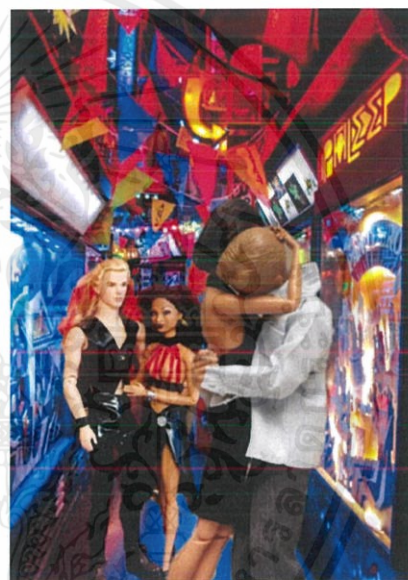
ภาพที่ 3.5 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างโครงการที่ 2 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชั้นที่ 1 ข้าพเจ้าเลือกการจัดวางแบบกึ่งกลาง ลักษณะแนวตั้ง โดยใช้สีส้มเพื่อดึงดูดความสนใจของภาพและมีจุดเด่นอยู่ด้านขวาจุดรองอยู่ด้านซ้ายเพื่อให้เกิดการมองแบบมีจุดเด่น

ภาพร่างชั้นที่ 2 ข้าพเจ้าเลือกใช้ตุ๊กตาบาร์บี้กลุ่มหน้าเป็นจุดเด่น เพื่อเป็นจุดสนใจของงานที่จะจะเสนอ โดยลักษณะภาพเป็นแนวนอนมีบาร์บี้หลายตัว โดยโทนสีที่หลากหลายเพื่อให้สร้างความน่าสนใจและบรรยากาศที่สนุกสนาน

ภาพร่างชั้นที่ 3 ข้าพเจ้าเลือกกลุ่มบาร์บี้เป็นจุดสนใจ โดยอยู่กลางภาพลักษณะแนวนอนเพื่อให้เห็นมุมมองกว้างของภาพ โดยโทนสีเป็นสีส้มมากและตัดด้วยสีดำเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้บรรยากาศ

ภาพร่างชั้นที่ 4 ข้าพเจ้าเลือกจัดภาพแบบกึ่งกลางเน้นไปที่ตุ๊กตาบาร์บี้ เพื่อเพิ่มความดึงดูดของภาพ ลักษณะแนวนอน โดยโทนสีที่ใช้เป็นโทนสีเข้มและสว่างด้วยไฟนีออนให้บรรยากาศที่สนุก

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชั้นที่ 2 มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพราะว่าภาพร่างชั้นนี้มีความสมบูรณ์ให้ความรู้สึกสนุกสนานและเป็นสังคมที่ต้องการนำเสนอซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนของแนวคิดข้าพเจ้า

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า มีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์ดังนี้

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. อุปกรณ์เฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 3.9 เฟรมผ้าใบ

2. สีน้ำมัน Winsor

ภาพที่ 3.10 สีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. พู่กัน

ภาพที่ 3.11 พู่กัน

4. ถิ่นซีด ST

ภาพที่ 3.12 ถิ่นซีด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ถาดสี

ภาพที่ 3.13 ถาดสี

3.2.2 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน โครงการที่ 1

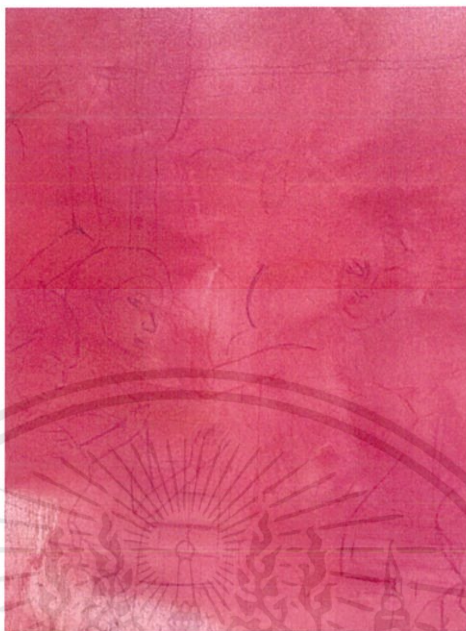
1. เริ่มลงสีรองพื้นและรองเงาแห้ง

ภาพที่ 3.14 การลงสีพื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ร้างภาพ

ภาพที่ 3.15 การร่างภาพ

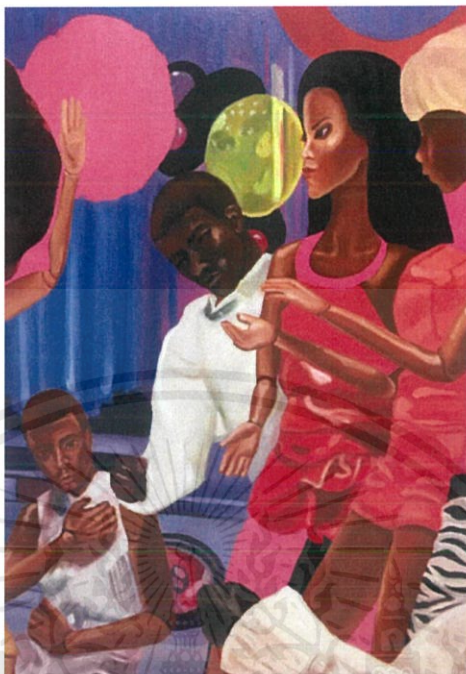
3. ใช้สีน้ำมันผสมลินซีดลงสีชั้นที่ 1

ภาพที่ 3.16 ลงสีชั้นแรก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ลงสีชั้นที่ 2

ภาพที่ 3.17 ลงสีชั้นที่ 2

5. ลงสีชั้นที่ 3 และเก็บรายละเอียด

ภาพที่ 3.18 เก็บรายละเอียดเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

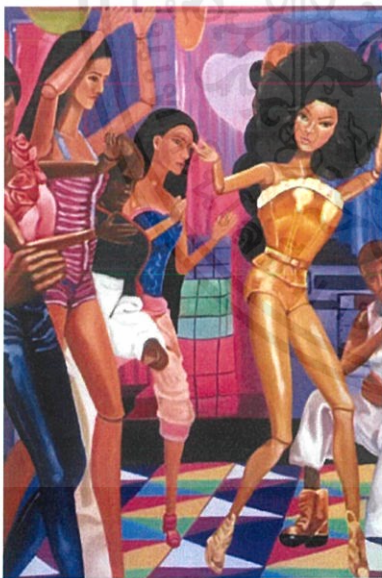
วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้มีการสร้างสรรค์พัฒนา ทดลอง และปรับปรุงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความรู้สึกรักที่อยากถ่ายทอดแสดงออกของข้าพเจ้าในงานจิตรกรรมชุดนี้ของข้าพเจ้า

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

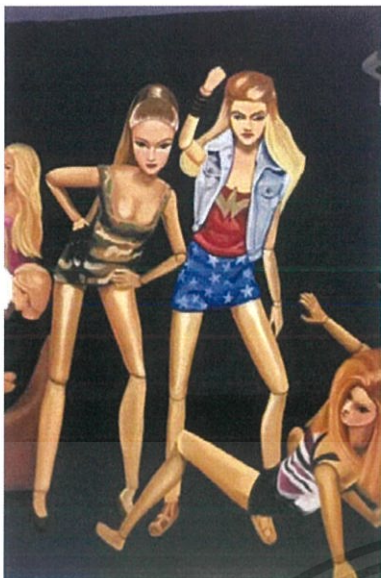
ผลงานการสร้างสรรค์นี้ข้าพเจ้าได้มีการแก้ไขวิเคราะห์และพัฒนาให้งานชุดนี้สมบูรณ์มากที่สุด โดยการใช้ประสบการณ์และทัศนธาตุเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารถ่ายทอดผลงานให้สมบูรณ์มากที่สุด

รูปทรง (Form)

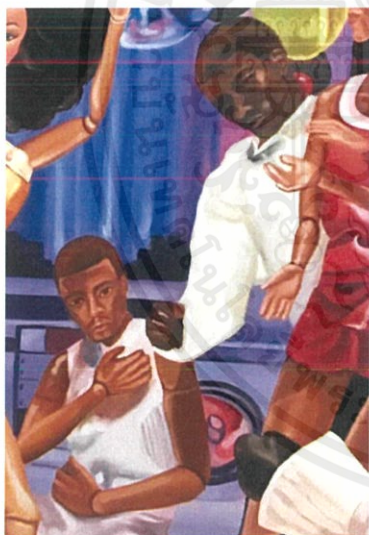
ก. รูปทรงมีลักษณะสามมิติมีความกว้าง ยาว หนา ลึก รูปแบบเหมือนจริง-รูปทรงลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ รูปทรงของตุ๊กตาบาร์บี้สีผิวคนเอเชียที่มีผิวน้ำผึ้งที่มีท่าทางทำกิจกรรมแสดงออกการเป็นตัวของตัวเอง

ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์รูปทรง ก.

ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์รูปทรง ข.

ข. รูปทรงของตุ๊กตาบาร์บี้ผิวขาวที่มีลักษณะสามมิติ รูปแบบเหมือนจริง-รูปทรงใกล้เคียงธรรมชาติ ที่มีลักษณะท่าทางที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์รูปทรง ค.

ค. รูปทรงของตุ๊กตาบาร์บี้ผู้ชายรูปแบบสามมิติ มีลักษณะผิวเข้ม รูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติเหมือนจริง

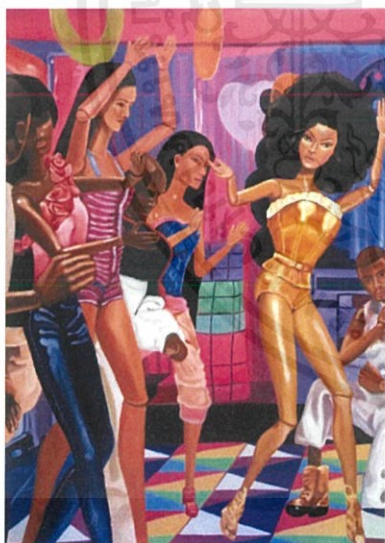
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ง. รูปแบบที่ไม่มีมีความหมายเป็นรูปทรงอิสระ
 ไม่มีมีความหมายที่ใช้รูปทรงเรียงกันเป็นระเบียบ
 (pattern)

ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์รูปทรง ง.

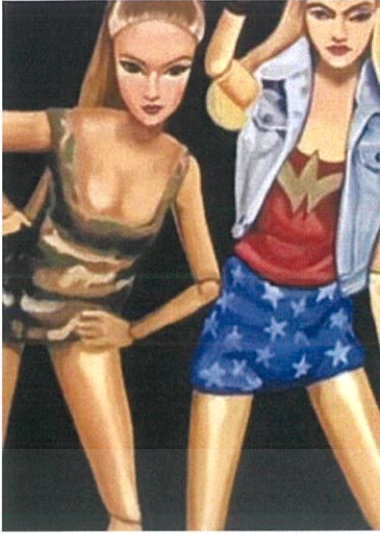
ลักษณะผิว (Textures)

ก. ลักษณะพื้นผิวผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะ
 เรียบ มัน เงา ให้ความรู้สึกที่เป็นพลาสติก
 เพื่อที่จะแสดงออกถึงเนื้อสัมผัสของตุ๊กตาบาร์บี้

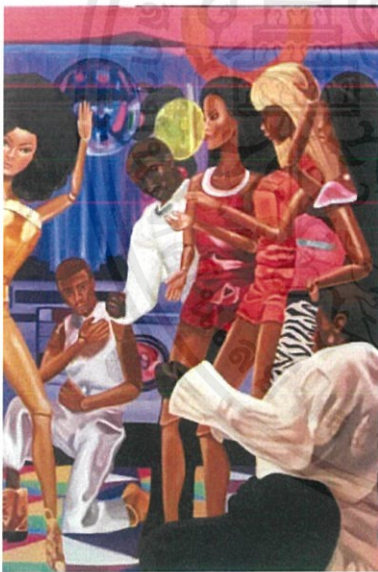
ภาพที่ 4.5 วิเคราะห์ลักษณะผิว ก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.6 วิเคราะห์ลักษณะผิว ข.

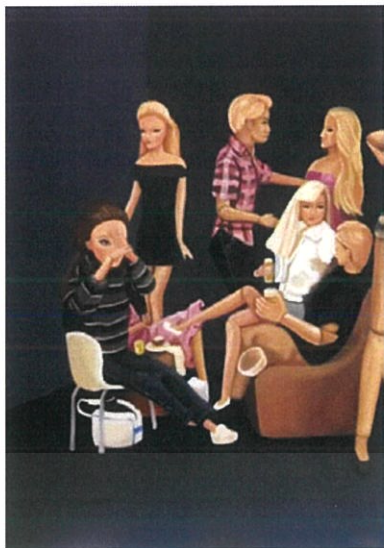
สี (Colour)

ภาพที่ 4.7 วิเคราะห์สี ก.

ข. ลักษณะพื้นผิวที่แสดงออกเป็นผ้าให้ความรู้สึกนุ่มนวล เพื่อที่จะแสดงถึงเนื้อผ้าชุดที่ใส่

ก. ข้าพเจ้าใช้สีสดใสโดยที่ใช้สีโทนเย็น และร้อนให้ความรู้สึกตื่นเต้น ดึงดูด กระตุ้นความน่าสนใจ และสีโทนเย็นที่อยู่ในพื้นหลังให้ความรู้สึกที่ตัดกันให้มีความสมบูรณ์ของภาพมากขึ้น

ภาพที่ 4.8 วิเคราะห์สี ข.

ข. ข้าพเจ้าใช้สีที่ตัดกันให้ความรู้สึกที่ต่างกันว่า
น้ำหนักอ่อนแก่ ความเข้มของสี สีตรงข้าม จะ
ให้ความรู้สึกรุนแรงเมื่ออยู่ใกล้กัน

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งข้าพเจ้าได้
วิเคราะห์และแก้ไขโดยอาศัยประสบการณ์และทัศนธาตุมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะเรียนรู้และนำไป
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 4.9 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของตุ๊กตาบาร์บี้ที่คล้ายกัน เส้นและโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงกัน โดยสถานการณ์และคู่สีที่ใช้เป็นส่วนรวมที่อยู่ด้วยกันให้ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ดึงดูด

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของตุ๊กตาบาร์บี้ที่วางในทิศทางเดียวกัน และคำนึงถึงขนาดเป็นสำคัญเพื่อนำสายตาไปที่จุดสำคัญให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ตื่นเต้น และขัดแย้งกัน โดยการวางองค์ประกอบที่ต่างกัน

3. ความสมดุล (Balance)

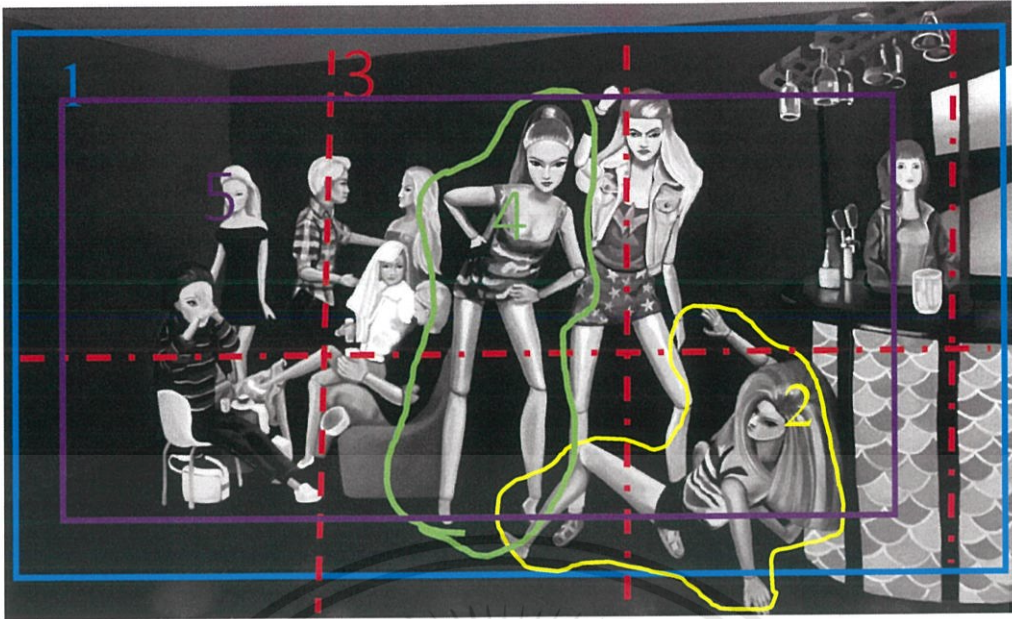
ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบที่เป็นลักษณะกึ่งกลางเด่น จัดให้ภาพมีน้ำหนักเฉลี่ยสมดุลกันทั้งภาพ และการจัดให้เป็นกลุ่มก้อนของตุ๊กตาบาร์บี้ตัวอื่นให้รวมกันอย่างสมดุล

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบสัดส่วนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดองค์ประกอบที่ต่างกันที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง ซึ่งเป็นความพอดีขององค์ประกอบที่มาจัดรวมที่ลงตัวของสีน้ำหนัก และองค์ประกอบอื่นๆ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าได้ใช้ตัวตุ๊กตาบาร์บี้ตัวกลางเป็นตัวเด่นภาพเพื่อให้เกิดความโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่นๆ โดยทำให้เกิดความแตกต่างของค่าน้ำหนักที่สว่างเพื่อให้ดึงดูดความสนใจ และการเน้นให้อยู่โดดเดี่ยวทำให้เกิดการแตกต่างของตำแหน่งที่จัดวางซึ่งเป็จุดสนใจ

ภาพที่ 4.10 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของตุ๊กตาบาร์บี้ที่คล้ายกัน ใช้ลักษณะที่คล้ายกัน จัดเรียงให้เป็นกลุ่มเดียวกัน เส้นและโครงสร้างมีความสัมพันธ์กันเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช้โครงสร้างส่วนรวมที่อยู่ด้วยกัน แล้วลงตัวเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับผลงาน โดยมีการเน้นจุดสนใจมีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยง

2. ความหลากหลาย (Variety)

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบโดยมีระยะให้ความรู้สึกที่ลึกเข้าไปของภาพให้รู้สึกพุ่งไปทางหนึ่ง โดยคำนึงถึงขนาดเป็นส่วนสำคัญให้มีการลดทอนไปเพื่อนำสายตาไปทางที่ต้องการ

3. ความสมดุล (Balance)

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบและน้ำหนักที่สมดุลกันโดยคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงธรรมชาติสมดุลโดยอาศัยความรู้สึกเข้าช่วยตัดสินใจ โดยคำนึงถึงรูปที่ใหญ่จะดูหนักกว่ารูปเล็ก รูปที่น่าสนใจจะดูมีน้ำหนักมากกว่า

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าจัดสัดส่วนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดที่แตกต่างกันโดยสัดส่วนสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงเนื้อหาเรื่องราว ความรู้สึกด้วยการเน้นอารมณ์ และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกให้มีความโดดเด่นที่ต่างกันเพื่อให้ภาพสมบูรณ์และสอดคล้องกับที่ข้าพเจ้านำเสนอ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าใช้องค์ประกอบความแตกต่างของตุ๊กตาบาร์บี้ท่าทางที่แตกต่างให้เกิดความโดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญจุดเด่นของงาน โดยใช้ความแตกต่างของขนาด สัดส่วนขนาดใหญ่กว่าจะมองเห็นก่อนความแตกต่างของน้ำหนักอ่อนแก่ของพื้นหลังกับตัวตุ๊กตาบาร์บี้เพื่อดึงดูดความสนใจของงาน

บทที่ ๕

บทสรุป

จากการศึกษาศิลปะนิพนธ์หัวข้อ “ไอศพลพาสติก ” เป็นการศึกษาที่อาศัยประสบการณ์จากสังคมและสิ่งรอบข้าง เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ซึ่งข้าพเจ้านำเสนอความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันโดยสร้างภาพจำลองจากตุ๊กตาบาร์บี้ โดยเน้นการนำเสนอที่เกิดจากความเป็จริงของสังคมที่มีการสร้างภาพลักษณ์ตัวตนในอีกแบบขึ้นมาเกิดการหลอกลวงที่เรียกว่าสังคมจอมปลอมเกิดขึ้น ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนกว่าเดิม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการอยู่ในสังคมปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าใช้เทคนิคทางจิตรกรรมที่มีพื้นผิวเรียบและมันเงาของผิวตุ๊กตาบาร์บี้ ซึ่งแสดงถึงจุดประสงค์ของข้าพเจ้าที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

การสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผลงานชุดก่อนศิลปะนิพนธ์ โดยแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่ได้ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องด้วยแนวความคิดผลงานก่อนหน้านี้ที่ว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากความรู้สึกในวัยเด็ก จนได้พัฒนาแนวความคิดในผลงานชุดนี้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปะนิพนธ์ชุด “ ไอศพลพาสติก ” จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นและจุดบกพร่องในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้และปรับปรุงพัฒนาของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นเพียงการสะท้อนสังคมวัยรุ่นในปัจจุบันเป็นเพียงการค้นคว้าในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามผลงานชิ้นนี้น่าจะสะท้อนสังคมออกมาในรูปแบบหนึ่งและคงจะพัฒนาต่อไป เพื่อที่จะให้คนในสังคมปรับแก้ไขคิดตามมากขึ้น

บรรณานุกรม

นุศรา บุญญา 2560 **ประวัติของบาร์บี้** [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : [https://sites.google.com > barbie >](https://sites.google.com/barbie)

[bthkhwa > prawatikhxngbarbi](http://bthkhwa.com/prawatikhxngbarbi). (วันที่ค้นข้อมูล : 21 เมษายน 2563).

พิชฌารวี ชินกลาง 2558 **ประวัติตุ๊กตาบาร์บี้ (อย่างละเอียด)** [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : [http:](http://pitchayaravee.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.html)

[//pitchayaravee.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.html](http://pitchayaravee.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.html) (วันที่ค้นข้อมูล 21 เมษายน 2563).

Marcel Schlutt 2557 **Mariel clayton barbie** [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :

<https://www.kaltblutmagazine.com/the-darkside-of-barbie/>. (วันที่ค้นข้อมูล 31 เมษายน 2563).

Catherine Théry 2556 **Catherine Théry** [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : <http://catherinethery.net/bio/>

(วันที่ค้นข้อมูล 21 เมษายน 2563).

Museum Siam Knowledge Center 2562 **เล่นตุ๊กตาบาร์บี้ในแบบสตรีนิยม**[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :

<https://m.museumsiam.org/da-detail2.php?MID=0&CID=177&CONID=3001>. (วันที่ค้นข้อมูล 31 เมษายน 2563).

Campus 2017 16 **เรื่องจริงของตุ๊กตาบาร์บี้ ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน – ตุ๊กตาสุดฮิต** [ออนไลน์]

เข้าถึงได้จาก : [https://lifestyle.campus-star.com > scoop](https://lifestyle.campus-star.com/scoop). (วันที่ค้นข้อมูล 31 เมษายน 2563).

Sarakadee Lite. All rights reserved 2563 **61ปีบาร์บี้หญิงสาวผู้มุ่งมั่นส่งเสริมบทบาทสตรีและความ**

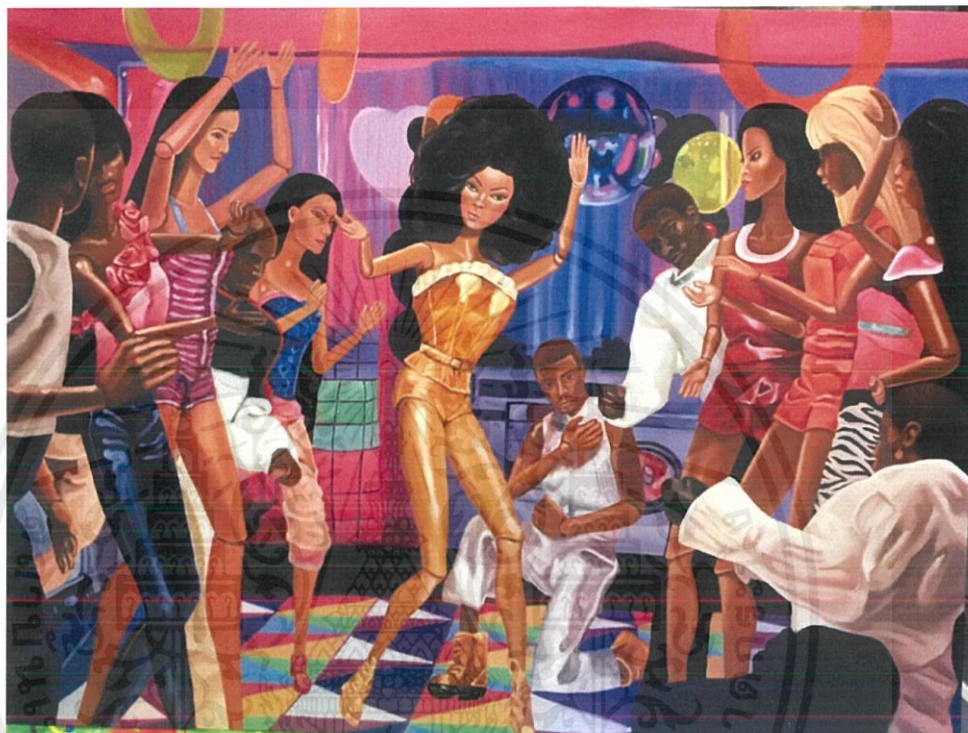
เท่าเทียมในสังคม[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก[https://www.sarakadeelite.com/faces/barbies-](https://www.sarakadeelite.com/faces/barbies-61-years/)

[61-years/](https://www.sarakadeelite.com/faces/barbies-61-years/). (วันที่ค้นข้อมูล 3 พฤษภาคม 2563).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

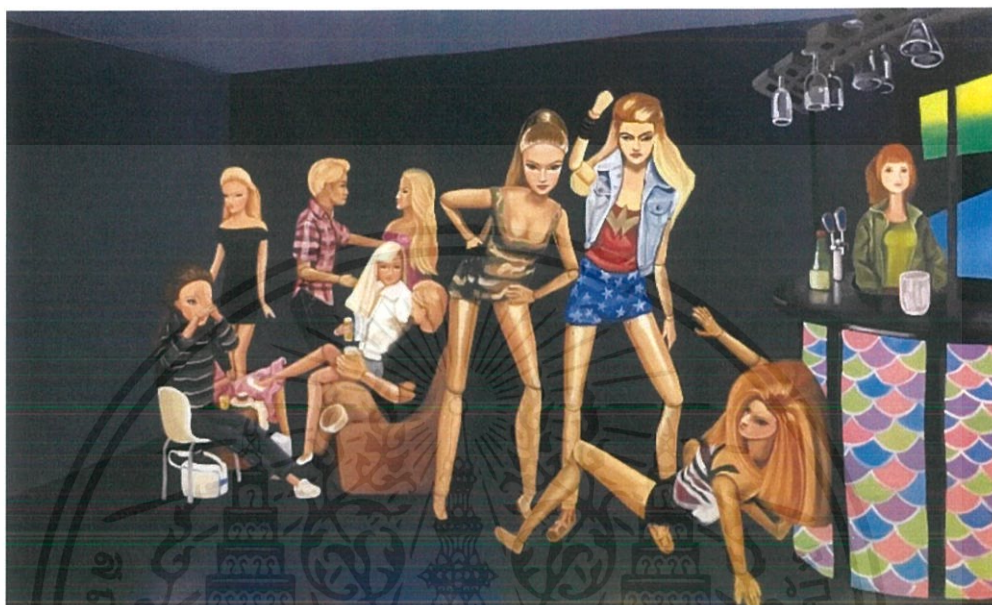

ชื่อผลงาน Praty Doll 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 110 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน Praty Doll 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 120 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	สายธาร เข้มสาหร่าย
วัน เดือน ปีเกิด	19 พฤษภาคม 2541 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่	98 ซอยหลวงแพ่ง 12 ถนนหลวงแพ่ง แขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประวัติการศึกษา	2558 วิทยาลัยช่างศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้