

สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต

INSTINCT UNDER THE SURVIVAL OF LIFE

ภัทรพล ผุดมาก

PATTARAPON PUDMARK

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2564

KMITL-2021-AR-M-005-036

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

INSTINCT UNDER THE SURVIVAL OF LIFE

PATTARAPON PUDMARK

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF

MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2021

KMITL-2021-AR-M-005-036

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2021

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต
นักศึกษา	นายภัทรพล ผุดมาก
รหัสนักศึกษา	61602053
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2564
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์

บทคัดย่อ

สัญชาตญาณ เป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่มีมาแต่กำเนิดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการสั่งสอนจากภายนอก ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดย่อมมี สัญชาตญาณอยู่ในตัวเอง ณ ปัจจุบัน การเอาตัวรอดจากสภาวะสังคมอันเกิดจากการกดขี่ ข่มเหง สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากบริบทของสังคมเหล่านี้มนุษย์จำเป็นต้องดิ้นรนเอาตัวรอด โดยใช้ “สัญชาตญาณ” เพื่อใช้ชีวิต ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก รวมถึงบรรยากาศของการเอาตัวรอดของมนุษย์ จึงได้รวบรวมข้อมูล ดำเนินการ สร้างสรรค์ และนำไปผ่านการวิเคราะห์ กระบวนการทางศิลปะ เพื่อให้เกิดความรู้สึก สะเทือนใจและเพื่อนำเสนอ มุมมองและทัศนคติส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม โดยนำแมลงซึ่งเป็นสัตว์ชนชั้นล่างของห่วงโซ่อาหาร ปรับเปลี่ยนตัดแปลงลักษณะรูปร่างและรูปทรงของมนุษย์รวมเข้าด้วยกันกับเหล่าแมลงชนิดต่างๆ เพื่อสื่อความหมายของชนชั้นล่าง ด้วยการแทนเขี้ยว เล็บอันแหลมคมของแมลง ที่ใช้สำหรับการต่อสู้ ดิ้นรน เป็นการบ่งบอกการเอาตัวรอดของมวลมนุษย์ด้วยเช่นกัน

Thesis	Instinct under the survival of life
Student	Mr.Pattarapon Pudmark
Student ID	61602053
Degree	Master of Fine Art
Program	Visual Art
Year	2021
Thesis Advisor	Professor Ariya Kitticharoenwivat

ABSTRACT

Instinct is a behavior that does not require external instruction, which all living things have it within itself. Nowadays to survive from social conditions such persecution, tyranny and social inequality. Human need to survive through “instinct”. The author wants to convey feelings and atmosphere of human survival by collects information of creates and takes it through the analytical process also artistic process to bring sensation and present artist point of view and attitudes through the technic of painting. By using form of insect, which are the lower classes of the food chain also modified by combine form of human with various type of insects also fang and claws of insects given. To convey the meaning of being lower classes that struggle and human survival.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ชุด “สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับการแนะนำจาก คณาจารย์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา ความรู้ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านศิลปะให้แก่ผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ นายไพรัช ผุดมาก (บิดา) นางศยามล ผุดมาก (มารดา) นายศักดิ์ชาย ผุดมาก (พี่) และ นายกฤษตัญญ ผุดมาก (น้อง) ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในเรื่องการศึกษา ต้นทุนในการสร้างสรรค์ ผลงาน และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

ขอขอบคุณเพื่อนที่สนิทและใกล้ชิด ที่แนะนำ ให้คำปรึกษา และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิทยานิพนธ์

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในผลงานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ยินดีแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ภัทรพล ผุดมาก

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
1.2 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.2 ขั้นตอนของการศึกษา.....	3
1.4 ขอบเขตของโครงการ	3
1.5 แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	4
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์	5
2.2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคม	5
2.3 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสัณฐานของสิ่งมีชีวิต	6
2.3.1 พฤติกรรมที่มีแต่กำเนิด.....	7
2.3.2 รีเฟล็กซ์ (Reflex).....	8
2.3.3 พฤติกรรมแบบไคเนซิส (Kinesis).....	9
2.3.4 พฤติกรรมแบบแทกซิส (Taxis).....	9
2.4 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ในผลงาน	9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4.1 แมลง.....	10
2.4.2 รังแมลง.....	14
2.5 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ.....	16
2.5.1 มัคซ์ แอนสท์.....	16
2.5.2 ชัยวัฒน์ คำพิน.....	20
2.5.3 พรรษา พุทธิรักษา.....	21
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน.....	24
3.1 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	24
3.2 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน.....	24
3.3 ขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์.....	25
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	25
3.5 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	25
3.6 การสร้างภาพร่างหรือภาพต้นแบบ.....	28
3.7 การสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	30
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	36
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม.....	36
4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	36
4.2.1 เอกภาพ (Unity).....	37
4.2.2 ดุลยภาพ (Balance).....	40
4.2.3 จุดเด่นและรูปทรง (Dominance and Forms).....	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	48
4.3.1 จุด (Points).....	49
4.3.2 เส้น (Lines).....	49
4.3.3 สี (Color).....	49
4.3.4 น้ำหนัก (Value).....	49
4.3.5 พื้นที่ว่าง (Space).....	49
4.3.6 พื้นผิว (Textures).....	50
4.4 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 1	50
4.5 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 2	53
4.6 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 3	56
4.7 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 4	59
บทที่ 5 บทสรุป	62
ภาพผลงานสร้างสรรค์	63
บรรณานุกรม	70
ประวัติผู้เขียน	71

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แมลงหางดีด	12
2.2 แมลงปอ	12
2.3 ตั๊กแตนเสื้อฮีโรควิลิส	13
2.4 ตั๊กแตนตำข้าว	13
2.5 จอมปลวก	14
2.6 รังต่อ	14
2.7 ผึ้งตั๊กแตน	15
2.8 โครงสร้างของแมลง	15
2.9 แสดงภาพผลงาน LA FORESTA IMBALSAMATA	18
2.10 แสดงภาพผลงาน FOREST AND DOVE	19
2.11 แสดงภาพผลงาน พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงจิตรกรรมไทย	20
2.12 แสดงภาพผลงาน UNTITLED	21
2.13 แสดงภาพผลงาน BENEFACTOR	22
2.14 แสดงภาพผลงาน THE HONEST SERVANT	23
3.1 ภาพแสดงลักษณะตัวอย่างของงานสีน้ำมัน	26
3.2 ภาพแสดงลักษณะของดินสอ	26
3.3 ภาพแสดงลักษณะน้ำมัน LINSEED	27
3.4 ภาพแสดงลักษณะตัวอย่างของพู่กัน	27
3.5 ภาพแสดงลักษณะตัวอย่างของสีน้ำมัน	28
3.6 ภาพแสดงลักษณะ ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1	29
3.7 ภาพแสดงลักษณะ ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2	30
3.8 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การสร้างพื้นผิวของผลงานสร้างสรรค์	31
3.9 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การใส่รูปร่างรูปทรงขั้นต้น	32
3.10 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การละลายรูปร่างรูปทรงขั้นต้น	33
3.11 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การใส่รูปร่างรูปทรงขั้นสุดท้าย	34

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.12 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การใส่รายละเอียด.....	35
4.1 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 1.....	37
4.2 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 2.....	38
4.3 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 3.....	39
4.4 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 4.....	40
4.5 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชิ้นที่ 1.....	41
4.6 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชิ้นที่ 2.....	42
4.7 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชิ้นที่ 3.....	43
4.8 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชิ้นที่ 4.....	44
4.9 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 1.....	45
4.10 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 2.....	46
4.11 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 3.....	47
4.12 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 4.....	48
4.13 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 1.....	50
4.14 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 1.....	51
4.15 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 1.....	51
4.16 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 1.....	52
4.17 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 1.....	52
4.18 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 2.....	53
4.19 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 2.....	54
4.20 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 2.....	54
4.21 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 2.....	55
4.22 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 2.....	55
4.23 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 3.....	56
4.24 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 3.....	57

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.25 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 3	57
4.26 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 3.....	58
4.27 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 3.....	58
4.28 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 4.....	59
4.29 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 4	60
4.30 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 4	60
4.31 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 4.....	61
4.32 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 4.....	61
5.1 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1	64
5.2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2	65
5.3 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3	66
5.4 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4	67
5.5 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 5	68
5.6 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 6	69

บทที่ 1

บทนำ

สังคมมนุษย์ทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมในยุโรป เอเชีย แอฟริกาหรืออเมริกาและที่อื่นๆ ในโลก มนุษย์ก็เป็น “สัตว์สังคม” มนุษย์จะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ ต้องอยู่ในสังคมเหมือน “สัตว์สังคม” อื่นๆ เช่น มด ผึ้ง หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิด เช่น ลิง เป็นต้น สัตว์สังคมหลายชนิดแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่เกิด เช่น มดบางตัวเกิดมาเป็น “นางพญา” มีหน้าที่ออกลูกแพร่พันธุ์ มดบางตัวเกิดมาเป็นมดงาน มีหน้าที่หาอาหาร บางตัวมีหน้าที่ขุดดินมาสร้างรัง แต่ในกรณีของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกัน รูปร่างหน้าตาอวัยวะต่างๆ มิได้ผิดแผกแตกต่างกันโดยกำเนิดตามหน้าที่ที่อยู่ในสังคมที่ตนสังกัด และมนุษย์แต่ละคนก็ไม่ได้เป็นผู้กำหนดชนชั้นของสังคมที่ตนสังกัดอยู่ แต่สังคมนั้นเองเป็นผู้กำหนดและยอมรับการมีชนชั้นสังคมและชนชั้นที่ตนสังกัดอยู่ ชนชั้นของหมู่มนุษย์ในสังคมเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในเรื่องความแข็งแรง ในเรื่องความสามารถ เป็นเหตุให้เกิดการจัดระเบียบในสังคมที่ตนสร้างขึ้นมา เพื่อปกป้องตนเองจากความเลวร้ายของ “สภาพธรรมชาติ” ที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดอยู่กันได้อย่างปลอดภัยอันโหดร้ายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เป็นสัตว์ที่มีสมองอันประเสริฐ ที่ใช้มือและนิ้วเพื่อการอื่นๆ แทนการใช้เดินและห้อยโหน สามารถยืนตัวตรงและเคลื่อนไหวช้า-เร็วได้ด้วยขาและเท้า 2 ข้าง ไม่ต้องใช้ 4 เท้าเช่นสัตว์สังคมที่เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ในปัจจุบันมนุษย์ต้องใช้ชีวิตภายใต้สภาพสังคมในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากชนชั้นทางสังคมของมนุษย์นั้นมีความเหลื่อมล้ำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และมนุษย์ที่อยู่ชนชั้นล่างสุดจำเป็นต้องตะเกียดตะกาย ดิ้นรนต่อสู้ เพื่อเอาตัวรอดในการใช้ชีวิต โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า “สัญชาตญาณ”

สัญชาตญาณ หมายถึง ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของมนุษย์และสัตว์ทำให้มีความรู้สึกหรือการกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน เช่น สัญชาตญาณในการป้องกันตัว เป็นต้น การดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ หรือแม้แต่พืช ต้องอาศัยหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต ทักษะในการล่าของสัตว์กินเนื้อ การสังเคราะห์แสงของพืช การจำศีลของสัตว์ในฤดูหนาว การลอกคราบของสัตว์เลื้อยคลานและแมลง ล้วนเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น

การสร้างสรรคผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรคได้หยิบยกตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าสามารถปรับตัวได้ดีที่สุดในโลก คือ แมลง ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก และเป็นสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนผ่านหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ มาจนถึงยุคปัจจุบัน แสดงให้เห็นได้ถึงความสามารถในการเอาตัวรอดที่ดีมาก ลักษณะรูปร่างและรูปร่างของแมลงมีความพิเศษ แม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังแต่สามารถใช้สัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองได้ เช่น แมลงจำพวกด้วง ที่เปลี่ยนผิวหนังให้เป็นเปลือกแข็งเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น หรือ แมลงจำพวกมด และผึ้ง ที่อาศัยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่เพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าชนิดอื่น เป็นต้น

กลุ่มมนุษย์ชนชั้นล่างในสังคม เปรียบเสมือน “เหล่าแมลงที่ต่ำต้อย” ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมนุษย์ทั่วไป การใช้สัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะอยู่ได้ในแต่ละคืนวันของมนุษย์เหล่านี้ได้มาจากประสบการณ์และ ความเป็นอยู่อันยากลำบาก ทำให้ภายในจิตใจของผู้คนเหล่านี้ล้วนต้องการที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้ได้แม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต เนื่องด้วยสภาวะทางสังคมที่โดนกีดกัน และด้วยความเป็นที่รังเกียจของสังคม ทำให้ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเป็นมนุษย์ และ สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด ออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ “สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต”

1.1 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองชีวิตของผู้คนชนชั้นล่างสุดและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดในสังคม
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ และสะท้อนความสะท้อนใจของข้าพเจ้าที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน
3. เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้และมุมมองในด้านความคิด ออกมาเป็นผลงานวิจัยทางด้านศิลปะ

1.2 ขอบเขตของการวิจัย

ด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาความสำคัญของการใช้ชีวิต การใช้สัญชาตญาณเอาตัวรอด โดยมุ่งเน้นที่การสร้างสรรคผลงานที่ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอมากับตัวเอง

ด้านรูปแบบและเทคนิค เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบผลงานจิตรกรรม โดยให้ความสำคัญกับ
รูปร่าง รูปทรง สี และสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาจากมโนภาพของผู้สร้างสรรค์

1.3 ขั้นตอนของการศึกษา

1. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตตนเองและบุคคลอื่น พูดคุย ซักถามปัญหาการใช้ชีวิตของบุคคล
ที่มีลักษณะการใช้ชีวิตที่ยากลำบาก ศึกษาร่างกายมนุษย์ และร่างกายของแมลง เพื่อนำมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

2. สร้างภาพร่างจากข้อมูลที่ได้ค้นคว้า โดยให้ท่าทาง รูปร่างรูปทรง ที่สื่อถึงการเอาตัวรอดของ
สิ่งมีชีวิต นำมาจัดองค์ประกอบผสมผสานกัน จากนั้นเลือกภาพร่างที่สื่อสารได้ดีที่สุดมาขยายเป็นผลงาน
จริง

3. ศึกษาข้อมูลเชิงทฤษฎีควบคู่กัน เพื่อนำมาอธิบายที่มาและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน

4. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1. ผลงานศิลปะชุดนี้อยู่ในรูปแบบ จิตรกรรม

2. ผลงานศิลปะชุดนี้ใช้เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

3. ผลงานศิลปะชุดนี้มีเนื้อหาที่สื่อถึงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดในมุมมองของผู้สร้างสรรค์ จาก
สภาวะสังคมในยุคปัจจุบัน นำเสนอในแง่มุม ความคิดภายใต้จิตใจของผู้คนที่ต้องอยู่อย่างยากลำบากเพื่อ
เอาชีวิตรอด ผ่านรูปทรงของ “เหล่าแมลง” ที่มีลักษณะทางกายภาพผิดเพี้ยน แสดงออกผ่านการดัดแปลง
รูปทรงตามความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

4. จำนวนผลงานทั้งหมด 6 ชิ้น

4.1 ขนาด 180 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร

4.2 ขนาด 150 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร

4.3 ขนาด 180 เซนติเมตร x 210 เซนติเมตร

4.4 ขนาด 180 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร

4.5 ขนาดรวม 180 เซนติเมตร x 300 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5.1 ขนาด 180 เซนติเมตร × 100 เซนติเมตร

4.5.2 ขนาด 180 เซนติเมตร × 100 เซนติเมตร

4.5.3 ขนาด 180 เซนติเมตร × 100 เซนติเมตร

4.6 ขนาด 150 เซนติเมตร × 150 เซนติเมตร

1.5 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำเสนอถึง “สภาพสังคมและการใช้ชีวิตของผู้คนชนชั้นล่าง” เพื่อสะท้อนความรู้สึก สะเทือนใจในบริบทของสังคมมนุษย์ ซึ่งข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากเหล่า ผู้คนชนชั้นล่างในสังคม เช่น เหล่าคนไร้บ้าน ที่พยายามใช้สัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอด โดยการอุปมาว่า ผู้คนเหล่านี้เป็นดั่งเหล่า มด,แมลง ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ตนต้องการ แต่ภายในจิตใจนั้นยังมีความต้องการที่อยากจะให้มี ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าเกิดมโนภาพ และได้ จำลองสภาวะจิตใจของผู้คนเหล่านั้น โดยข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ แทนผู้คนชนชั้นล่างเป็น “เหล่ามดและแมลง” ที่มี “เขี้ยวเล็บ” เป็นอาวุธ รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้และ ป้องกันตัวเองจากสภาวะทางสังคม ผ่านรูปแบบผลงาน จิตรกรรม โดยกระบวนการเทคนิคสีน้ำมันบน ผ้าใบ

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานศิลปะ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง สัจชาตญาณการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้สึกรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมดังกล่าวมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรม โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และดัดแปลง บิดเบือนรูปทรงทางทัศนธาตุของศิลปะอันได้แก่ รูปทรง เส้น และสี ซึ่งปรากฏในผลงานทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วเรียงตามลำดับ ดังนี้

เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคม

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสัจชาตญาณของสิ่งมีชีวิต

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ในผลงาน

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

2.1 เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์

จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลรอบข้าง บุคคลที่เจอในสังคม เป็นประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัส และพบเห็นในชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มบุคคลรอบข้าง และพฤติกรรมอยากได้อะไรที่มี ซึ่งการประสบพบเจอกับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความรู้สึกสะท้อนใจต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงเกิดความต้องการแสดงออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงสภาวะทางสังคมที่จะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจากสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม

2.2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคม

ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดถึงสภาพสังคมด้านลบที่เกิดจากความเสื่อมในจิตใจของมนุษย์ สภาวะการดิ้นรนเอาตัวรอดของมนุษย์ในสังคม ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะศึกษาและใช้เป็นข้อมูลหลักของแนวความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในชุดนี้ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำว่า “สังคม” หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณหรือพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอาณาเขตที่ชัดเจน และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน ภายใต้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่สอดคล้องกันสังคมมนุษย์แม้ว่าจะมีขนาดของสังคมหรือลักษณะเฉพาะของสังคมแตกต่างกัน แต่เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างทางสังคมโดยทั่วไปหรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเบื้องต้นแล้ว ทุกสังคมต่างมีองค์ประกอบสำคัญอยู่บนพื้นฐานสองประการที่สำคัญคือกลุ่มสังคมและสถาบันทางสังคม สังคมมนุษย์มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่ ประชากร, ความสัมพันธ์, พื้นที่หรืออาณาเขต, การจัดระเบียบทางสังคม และวัฒนธรรม

ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยยุคปัจจุบัน ยิ่งเราพัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัตถุมากเท่าใด สภาพด้านจิตใจของประชาชนกลับเสื่อมลง จิตใจคนชาติที่ฟุ้งทางใจ ครอบครัวอ่อนแอ ชุมชน หมู่บ้าน ที่เคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ เนื่องจากการพัฒนาทางด้านวัตถุและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายในสังคมก่อให้เกิดปัญหามากมายภายในสังคม มนุษย์มีความต้องการมากยิ่งขึ้นทำให้สภาพของสังคมเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวาย ซึ่งอาจเป็นที่มาของการดิ้นรนเพื่อการเอาตัวรอดในสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมนี้

2.3 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสัจพจน์ของสิ่งมีชีวิต

การนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดและประสบการณ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดถึงพฤติกรรมการดิ้นรนของมนุษย์ที่กำลังดิ้นรนจากสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะศึกษาและใช้เป็นข้อมูลหลักของแนวคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะชุดนี้ต่อไป

พฤติกรรม คือ กิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน และสิ่งเร้าภายนอก

แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากภายในที่ทำให้ให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมตอบสนองอย่าง มีทิศทางและ เป้าหมาย เรียกว่า แรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจ ที่จะทำ พฤติกรรมหนึ่งสูงกว่า จะใช้ความพยายามนำ การกระทำไปสู่เป้าหมายสูงกว่า คนที่มีแรงจูงใจต่ำกว่า แรงจูงใจของมนุษย์จำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ประเภทแรก ได้แก่ แรงจูงใจทางกาย ที่ทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมสนองความต้องการ ที่จำเป็นทางกาย เช่น หาน้ำ และอาหารมา ตีมิถิน เมื่อกระหายและหิว ประเภทที่สอง ได้แก่ แรงจูงใจทาง

จิตซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความต้องการทางสังคม เช่น ความต้องการความสำเร็จ เงิน คำชมอำนาจ กลุ่มและพวก เป็นต้น ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในมนุษย์ ประกอบด้วยดังนี้

1. ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของชีวิต คือ อาหาร น้ำ ความปลอดภัย
2. ปัจจัยทางอารมณ์ เช่น ความตื่นเต้น วิตกกังวล กลัว โกรธ รัก เกลียด และความรู้สึกอื่นใด ที่ให้คนมีพฤติกรรม ตั้งแต่เอื้อเพื่อเผื่อแผ่จนถึง การฆ่าผู้อื่น
3. ปัจจัยทางความคิด เป็นปัจจัยที่กำหนดให้บุคคลกระทำในเรื่องที่คิดว่า เหมาะสมและเป็นไปได้ และตามความคาดหวังว่า ผู้อื่นจะสนองตอบ การกระทำของตนอย่างไร

4. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคม และเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลในสังคมนั้นด้วย การกระทำของผู้อื่นและผลกรรมที่ได้รับจึงทำให้เกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นไปกฎระเบียบ และตัวแบบทางสังคม

มนุษย์ได้พยายามที่จะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดี และมีความสุข จึงทำให้เกิดมีความเชื่อหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จากบรรดาผู้รู้และนักการศึกษาทั้งหลายที่พยายามหาหลักเกณฑ์มาเพื่ออธิบาย พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท

1. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์
2. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม
3. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

2.3.1 พฤติกรรมที่มีแต่กำเนิด

1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด (Inherited behavior) เป็นพฤติกรรมแบบง่ายๆ เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แสง เสียง แรงโน้มถ่วงของโลก สารเคมี หรือเหตุการณ์ที่เกิดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น กลางวัน กลางคืน น้ำขึ้นน้ำลง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเพื่อปรับตำแหน่งที่เหมาะสม ความสามารถในการแสดง พฤติกรรมได้มาจากพันธุกรรมเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน มีแบบแผนที่แน่นอนเฉพาะตัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแสดงลักษณะเหมือนกันหมด

สรุปลักษณะของพฤติกรรมที่มีแต่กำเนิด ได้แก่

1. เป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. การแสดงพฤติกรรมได้มาจากพันธุกรรมเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน
3. มีแบบแผนที่แน่นอนเฉพาะตัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแสดงลักษณะเหมือนกันหมด

ชนิดของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด

1. รีเฟล็กซ์ (Reflex)
2. พฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง (Chain of Reflexes) หรือ สัญชาตญาณ (Instinct)
3. ไคเนซิส (Kinesis)
4. แทกซิส (Taxis)

2.3.2 รีเฟล็กซ์ (Reflex)

พฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ (Reflex) เป็นพฤติกรรมที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากกระตุ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด พฤติกรรมแบบนี้มีความสำคัญ เพราะช่วยให้สิ่งมีชีวิตรอดพ้นจากอันตรายได้ เช่น การกระพริบตาเมื่อผงเข้าตา, การยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยียบหนาม ของแหลม หรือของร้อน, การไอ การจาม เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ

พฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง (Chain of Reflexes)

เป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ หลายพฤติกรรมที่เป็นปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน แต่เดิมใช้คำว่า สัญชาตญาณ (Instinct) แต่ในปัจจุบันคำนี้ใช้กันน้อยมากในทางพฤติกรรมเพราะมีความหมายกว้างเกินไป ซึ่งอาจรวมไปถึงพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดทุกๆแบบด้วย สัตว์พวกแมลง สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก จะมีพฤติกรรมแบบเด่นชัด เช่น

- การคุนมนมของทารก
- การสร้างรังของนกและแมลง
- การชักใยของแมงมุม
- การกินอาหารของสัตว์แต่ละชนิด เช่น การแทะมะพร้าวของกระรอก
- การเกี่ยวพาราสีของสัตว์ต่างๆ
- การฟักไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์
- การจำศีลและการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.3 พฤติกรรมแบบไคเนซิส (Kinesis)

เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยการเคลื่อนที่ทั้งตัวแบบมีทิศทางไม่แน่นอน คือ มีทิศทางที่ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า พฤติกรรมแบบนี้มักพบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ และพวกโพรติสต์ ซึ่งมีหน่วยรับความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ ได้แก่

- การเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงของพารามีเซียม
- การเคลื่อนที่หนีฟองแก๊ส CO₂ ของพารามีเซียม
- การเคลื่อนที่ของตัวกุ้งเต้นเมื่ออยู่ในความชื้นที่แตกต่างกัน

2.3.4 พฤติกรรมแบบแทกซิส (Taxis)

เป็นพฤติกรรมการเคลื่อนที่เข้าหาหรือหนีจากสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางที่แน่นอน พฤติกรรมแบบนี้มักพบในสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยรับความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพดี/สภาพดีพอจะสามารถรับรู้และเปรียบเทียบสิ่งเร้าได้ เช่น

- การเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่างของพลาณาเรียว
- การเคลื่อนที่ของแมลงเม่าเข้าหาแสง
- การเคลื่อนที่ของค้างคาวเข้าหาแหล่งอาหารตามเสียงสะท้อน
- การบินเข้าหาผลไม้สุกของแมลงหวี่

2.4 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ในผลงาน

การสะท้อนถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเอาตัวรอดของมนุษย์ ความรู้สึกที่มีต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึงการดิ้นรนของมนุษย์ที่กำลังต่อสู้กับชีวิต ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่น่ามาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์ของการเอาตัวรอดของมนุษย์ ได้แก่

1. แมลง แทนสัญลักษณ์ของ มนุษย์ชนชั้นล่าง ที่ต้องต่อสู้เอาตัวรอดเพื่อการดำรงชีวิต
2. รั้งแมลง แทนสัญลักษณ์ของ ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน การป้องกันตัวจากอันตรายภายนอก
3. ผึ้งแมลง แทนสัญลักษณ์ของ สังคม การช่วยเหลือ พกพ้ออง การรวมตัว
4. คมเขี้ยวและกรงเล็บ แทนสัญลักษณ์ของ ความรุนแรง การต่อสู้ ความอันตราย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1 แมลง

เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำแนกออกเป็นไฟลัมต่าง ๆ ได้ 18 กลุ่ม มีลักษณะสำคัญคือมีลำตัวเป็นปล้อง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 หรือ 3 ส่วน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ลำตัวทั้งสองด้านซ้ายขวามีความเหมือนและมีขนาดเท่ากัน มีเปลือกห่อหุ้มลำตัวด้วยสารไคติน (Chitinous Exoskeleton) ไม่มีขนหายใจแบบใช้เหงือกหรือใช้รูหายใจ มีวัฏจักรวงจรชีวิตในการเจริญเติบโตแบบไข่ มีการลอกคราบเป็นบางครั้งแล้วสร้างผนังหรือเปลือกห่อหุ้มลำตัวใหม่ มีรยางค์เป็นคู่และเป็นปล้อง ส่วนใหญ่นักกีฏวิทยามักใช้รยางค์ในการแบ่งเพศผู้เพศเมียของแมลง

ลักษณะทั่วไปของแมลงคือมีลำตัวยาวหรือค่อนข้างยาว ลำตัวทั้งสองด้านซ้ายขวามีลักษณะเหมือนกันและเท่ากัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว (head) , ส่วนอก (thorax) และส่วนตัว (abdomen) โดยลักษณะของอวัยวะส่วนหัวประกอบไปด้วยตา หนวดและปาก กะโหลกศีรษะมีรอยต่อหรือเส้น ใช้สำหรับแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่

1. หัว ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ส่วนหัว ประกอบไปด้วยสันกะโหลก (Vertex) คือบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ส่วนหัวของแมลง นับตั้งแต่พื้นที่ส่วนที่อยู่ระหว่างตาทั้งสองข้างไปจนถึงด้านหลังของตา

1.2 ส่วนหน้า (Frons) คือบริเวณพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าของกะโหลกศีรษะของแมลง อยู่ระหว่างเส้นรูปตัว Y ที่มีลักษณะเป็นตัว Y กลับหัว ในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้เรียกว่า "เส้นทับกะโหลกศีรษะ"

1.3 ส่วนริมฝีปากบน (Clypeus) คือบริเวณพื้นที่ระหว่างส่วนหน้ากับริมฝีปากส่วนบน ในส่วนนี้จะมีส่วน frontoclypeal suture เป็นตัวแบ่งออกจากส่วนหน้า

1.4 ส่วนแก้ม (Gena) คือพื้นที่ทางด้านข้างของกะโหลกใต้ตา

1.5 ส่วนฐานกะโหลก (Occiput) คือบริเวณพื้นที่ทางด้านหลังของกะโหลกศีรษะของแมลง ซึ่งพื้นที่ตรงจุดนี้จะแยกออกจากสันกะโหลกและแก้มอย่างชัดเจน ในส่วนนี้จะมีส่วน occipital suture เป็นเส้นแบ่ง

1.6 ส่วนฐานกะโหลกทางส่วนหลัง (Post Occiput) คือบริเวณพื้นที่ส่วนที่เชื่อมติดกับลำคอ และแยกออกมาจากฐานกะโหลก โดยมีเส้น post occipital suture เป็นเส้นแบ่ง

2. ตาของแมลงมีอยู่ 2 ชนิดคือตาแบบรวมและตาเดี่ยว ตาแบบรวมของแมลงจะมี 2 ตา แต่ตาเดี่ยวจะมีจำนวนตาที่แตกต่างกันออกไปตามแมลงแต่ละชนิด และมักจะปรากฏอยู่ในแมลงทั้งในช่วงระยะฟักตัวเป็นตัวหนอน เป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัย แมลงแต่ละชนิดจะมีตาที่ไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่มักจะมีตา

เดี่ยว 3 ตาเรียงติดต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเหนือศีรษะ อยู่ระหว่างตารวมทั้งสองข้าง แต่ในแมลงบางชนิดก็อาจจะไม่พบว่ามีตาเดี่ยวรวมอยู่ด้วย

3. หนวดของแมลงจะมีอยู่ 2 เส้น ใช้สำหรับสัมผัสและดมกลิ่น ส่วนมากหนวดของแมลงมักจะอยู่ระหว่างตารวมหรืออยู่ต่ำกว่าตารวมเพียงเล็กน้อย สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระ เพราะหนวดทั้ง 2 เส้นจะติดอยู่กับศีรษะของแมลงตรงช่องหนวด โดยมีแผ่นเนื้อเยื่อบาง ๆ เป็นตัวเชื่อมติดกันเอาไว้

4. ปากของแมลงมีหลายรูปแบบตามแต่ชนิดของแมลง แต่ปากแบบพื้นฐานคือปากแบบกัดกิน เช่น ปากของตั๊กแตน ลักษณะปากแบบกัดกินจะมีริมฝีปากบนปิดส่วนประกอบอื่น ๆ ของปากเอาไว้ มีกรามเป็นอวัยวะที่มีลักษณะแข็งแรงสำหรับบดเคี้ยวอาหาร มีเส้นที่คล้ายกับหนวดยื่นออกมาจากปากข้างละ 2 เส้น คู่แรกคือ maxillary palps ซึ่งจะยึดติดแน่นอยู่กับฟัน และคู่ที่สองคือ labial palps ซึ่งจะยึดติดแน่นอยู่ที่ริมฝีปากล่าง และมีส่วนที่เหนือริมฝีปากบนขึ้นไป ซึ่งจะมีแผ่นสีเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า clypeus สำหรับเป็นฐานยึดติดริมฝีปากส่วนบนเอาไว้

5. คอของแมลงจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหัวกับอก มีลักษณะอ่อนไม่แข็งเหมือนกับอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อแบบบาง ๆ และกล้ามเนื้อ ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนหัวและส่วนอกของแมลง

6. อกของแมลงอยู่ระหว่างส่วนหัวและส่วนท้อง สามารถมองเห็นได้จากขาและปีกของแมลง เนื่องจากอกเป็นตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของขาและปีก ประกอบไปด้วยปล้องจำนวน 3 ปล้องคืออกปล้องแรก, อกปล้องกลางและอกปล้องหลัง โดยปกติแล้วอกของแมลงส่วนใหญ่ในแต่ละปล้องจะมีขา 1 คู่ ตามธรรมชาติแล้วแมลงบางชนิดจะไม่มีขา เพราะขาอันนั้นได้เสื่อมหายไป ตามปกติแล้วขาที่ยึดติดกับอกปล้องแรกคือขาคู่หน้า ส่วนขาที่ติดกับอกปล้องกลางคือขาคู่กลาง และขาที่ติดกับอกปล้องหลังคือขาคู่หลัง ในแมลงที่เจริญเติบโตเต็มที่ ส่วนใหญ่จะมีปีกติดอยู่ที่บริเวณอกปล้องกลางกับอกปล้องหลังอย่างละคู่ ปีกในส่วนอกปล้องแรกของแมลงทุกชนิดจะเรียกว่าปีกคู่หน้า และเรียกปีกของอกปล้องหลังว่าปีกคู่หลัง

7. ท้องของแมลงตามปกติแล้วจะมีทั้งหมด 11 ปล้อง แต่ปล้องที่ 11 จะมีลักษณะที่เล็กมากจนมองเห็นได้ยากหรือมองแทบไม่เห็น ทำให้มองเห็นท้องของแมลงเพียงแค่ 10 ปล้องหรือไม่เกิน 10 ปล้องเท่านั้น แต่ก็ยังมีแมลงบางชนิดที่มีจำนวนปล้องท้องน้อยกว่านี้ แมลงส่วนใหญ่เมื่อเจริญเติบโตกลายเป็นตัวโตเต็มวัย จะไม่มีส่วนขาที่บริเวณท้อง ยกเว้นแต่ในตัวอ่อนของแมลงบางชนิดเช่น หนอนผีเสื้อขาเทียมที่มีปล้องท้องลักษณะเป็นปล้องคู่ จำนวนปล้องท้องจะแตกต่างกันออกจากตามแต่ประเภทของตัวหนอน ปลายสุดของหางจะมีแพนหาง 1 คู่ ลักษณะคล้ายด้ายเส้นยาวหรือเป็นแผ่นบาง ๆ ไส้ ๆ พบได้ในตัวเต็ม

วัย ในเพศเมียจะมีอวัยวะสำหรับวางไข่ที่บริเวณปลายสุดของท้อง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแท่งยาวปลายแหลม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีรูหายใจอยู่ที่ทางด้านข้างท้องของแมลง

ภาพที่ 2.1 แมลงหางคืด

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Orchessa_cincta.jpg)

ภาพที่ 2.2 แมลงปอ

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Symptetrum_sanguineum_female_\(d1\)_1.jpg](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Symptetrum_sanguineum_female_(d1)_1.jpg))

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3 ตัวงกว้างฮอร์คิวลิส

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563 แหล่งที่มา :

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ZNEPY5cBkikwjXChb5gzFcF0ZyJeSABuiljFA4lg_3KkDcs6uyOYR97MDX74nQhLFPPdrMW1XTUeynpPkHojVhBcUSChUPJxvTj5L2o70SHcFGwv0_pi-zFWw2thQ)

ภาพที่ 2.4 ตั๊กแตนตำข้าว

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563 แหล่งที่มา : [https://encrypted-](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_9yqp24RT_j5wuenhwtYARvluKX-cSf0uEQ&usqp=CAU)

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_9yqp24RT_j5wuenhwtYARvluKX-cSf0uEQ&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_9yqp24RT_j5wuenhwtYARvluKX-cSf0uEQ&usqp=CAU))

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.2 รังแมลง

ที่อยู่ของแมลงมีด้วยกันหลายรูปแบบ หลายขนาด พฤติกรรมส่วนใหญ่ของแมลง มักจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน โดยมีนางพญาเป็นเจ้าของรังทำหน้าที่ให้กำเนิดลูก รังแมลงโดยส่วนมากสร้างมาจาก วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ หรือดิน เป็นต้น

ภาพที่ 2.5 จอมปลวก

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

https://s.isanook.com/ho/0/ui/0/2053/02900_002.jpg)

ภาพที่ 2.6 รังต่อ

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

<https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FfnlaCHsHHqiHMzfyVOsoKinCdUuYG30LeHa1RmsWx8c8yXzIRspq7bW4K30a7bjlIYFmQm9l5KKV6BqrSydLK4>)

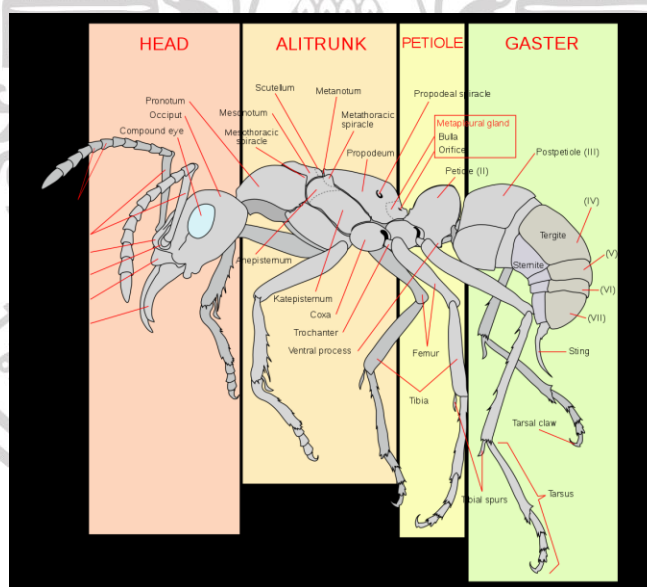
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.7 ฝูงตึกแตน

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

https://www.dailynews.co.th/admin/upload/20200125/news_hRpDtQKUHD201337_533.jpg
g)

ภาพที่ 2.8 โครงสร้างของแมลง

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Scheme_ant_worker_anatomy-en.svg/1200px-Scheme_ant_worker_anatomy-en.svg.png)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากการมีแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นจากความรู้สึกกลางแครงใจต่อสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเสื่อมโทรม และการใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าจึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมชุด “สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” โดยได้รับอิทธิพลจากงานจิตรกรรมของศิลปิน ที่แสดงออกโดยการสร้างรูปร่าง รูปทรง แสง เงา น้ำหนัก พื้นผิว และสี ขึ้นเองตามจินตนาการ ที่แสดงออกมาในรูปแบบงานจิตรกรรม ซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะที่เหนือจริง ซึ่งมีศิลปินดังนี้

2.5.1 มักซ์ แอนสท์

มักซ์ แอนสท์ พ่อของมักซ์ แอนสท์ ชื่อฟิลิปส์ แอนสท์ Philips Ernst ได้ปลูกฝังให้เขามีใจรักศิลปะ แอนสท์ ได้เข้าศึกษาชั้นสูงสุดที่มหาวิทยาลัยบอนน์ สาขาวิชาปรัชญา เขามีความสนใจในวิชาปรัชญาของกวีกรีก ทำให้ในช่วงวัยหนุ่มเขาค่อนข้างสับสน จนเกือบบั้นปลายชีวิตที่เขาหันมาทำศิลปะอย่างจริงจัง แอนสท์ค้นพบความจริงเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงานอย่างไร้ขอบเขต จากการสร้างงานด้วยเทคนิคออตโนมัติน ในปี ค.ศ. 1925 ซึ่งเป็นกระบวนการที่แสดงออกของจิตไร้สำนึก จากเทคนิคการทำภาพพิมพ์ Frottage ผสมกับการระบายสี ปี ค.ศ. 1919 แอนสท์ได้เข้าร่วมกลุ่มกับพวกจิตรกรและกวีดาดา จนกลายเป็นคนสำคัญระดับผู้นำของกลุ่มด้วยการเสนอแนวความคิด การต่อต้านขั้นพื้นฐานทางสายตาสัมผัส และสร้างผลงานภาพปะติดจนเป็นที่ยอมรับ ปี ค.ศ. 1921 หลังจากกลุ่มดาดาสาละสลวยตัวไป แอนสท์ได้ตั้งกลุ่มกับศิลปินคนอื่นๆ ด้วยการก่อตั้งกลุ่ม เซอร์เรียลลิซึมsurrealism เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง การนำเรื่องจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ Sigmund Freud มาใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาการทำงานด้านศิลปะจนค้นพบเทคนิคพรอททาก ในปี ค.ศ. 1925 และได้พัฒนามาเป็นลักษณะเฉพาะตัว ปี ค.ศ. 1939 เกิดสงครามโลก แอนสท์ถูกจับเป็นเชลยในฐานะที่เป็นชาวเยอรมันซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับฝรั่งเศส ความยากลำบากไม่ได้ทำให้เขาละทิ้งงานเขียนภาพ เขาได้วาดภาพชุด The Robbing of Bride ในปี ค.ศ. 1939-1940 เป็นภาพจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ การที่แอนสท์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มดาดา ซึ่งต่อมาเป็นกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์นั้นเขาได้นำเอาความคิดแนวทางการลดทอนอย่างง่ายๆ มาใช้ นำมาซึ่งชิ้นส่วนแบบเขาวงกต มันเหมือนกับการสร้างสรรค์ละครที่ต้องอดทนทุกฉากทุกตอน เป็นแบบความฝันที่มหัศจรรย์ เป็น

การค้นพบสิ่งใหม่ที่แปลกใหม่ รวมทั้ง แอนสท์ได้เสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างงานของเขาอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านกวีนิพนธ์หรือผลงานศิลปะ สำหรับแอนสท์แล้ว กวีและงานศิลปะเขาถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แอนสท์เปรียบเทียบการค้นคว้าทางด้านวรรณกรรมกับงานได้น้ำของนักประดาน้ำ “คำว่ามหาสมุทร ฟังดูแล้วน่าจะล้อมรอบด้วยยอดภูเขาที่ผุดขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่มีอยู่ล้อมรอบสิ่งต่างๆ บรรดาวัตถุที่นักประดาน้ำสามารถนำขึ้นมาบนผิวน้ำ คงเป็นเพียงวัตถุธาตุซึ่งดูเหมือนเป็นความจริงที่ถูกต้อง การดำน้ำคือแอตแลนติกที่ยังไม่ตายถูกโรยไว้ด้วยภูเขาไฟ เรือโนอาห์เป็นเพียงพาหนะที่จะนำผู้โดยสารไปสู่จุดมุ่งหมายเท่านั้น ความสำคัญของนัยไม่ได้อยู่ที่การค้นพบอะไร แต่สิ่งที่อยู่และดำเนินไป การแสวงหา การตั้งโจทย์ปัญหา และการหาคำตอบ การคาดหวังด้วยจินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ เป็นเรื่องน่าสนใจมากกว่า” เซอร์เรียลลิสม์ถือว่าการใช้จินตนาการสร้างผลงานจิตรกรรมมีจุดหมายเดียวกับกวีนิพนธ์ คือทำให้มนุษย์รู้จักโลก เป็นอิสระจากข้อจำกัดของความจริงภายนอก ด้วยมโนภาพของตัวตนภายในและเปลี่ยนชีวิตได้ การให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิตที่อยู่ในโลกแห่งความฝันที่กลุ่ม เซอร์เรียลลิสม์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา อยู่ในความคิดฝันจินตนาการของแต่ละคน ดังเช่น ประวัติผลงานที่แอนสท์ได้ถ่ายทอดแนวความคิดไว้มากมาย เสมือนหนึ่งเป็นบทประพันธ์แห่งความจริงจากชีวิตเขา

ที่มาของแนวความคิดและผลงานทางด้านศิลปะของแอนสท์มีความเกี่ยวพันร่วมกับขบวนการกลุ่มดาดาจบจนถึงยุคของ เซอร์เรียลลิสม์คือจากแนวความคิดที่จะขุดรากถอนโคนศิลปะแบบเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้ มาเป็นการเน้นถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจแฝงไว้ และสิ่งนั้นที่ทำให้ศิลปะแบบใหม่ล่วงผ่านสู่การยอมรับในวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ นั่นไม่เพียงต่อต้านต่อธรรมเนียมชั้นสูงเท่านั้น ศิลปะแบบเซอร์เรียลลิสม์ยังได้แสดงออกถึงความปรารถนาที่ซ่อนเร้นและสนองต่อความต้องการของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยด้วยความไร้เดียงสาของวัยเยาว์ซึ่งง่ายต่อการยอมรับสำหรับทุกคน เซอร์เรียลลิสม์เป็นการปฏิวัติรูปแบบวัฒนธรรมตะวันตก สามารถทำให้ผู้คนชะงักงันมองโลกในแง่ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยรูปแบบที่อยู่เหนือจริง นอกจากงานด้านจิตรกรรมแล้วแอนสท์ยังได้สร้างผลงานด้านภาพพิมพ์ ประติมากรรม สื่อประสม และที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เขามากที่สุดคือภาพปะติดในยุคดาดา ผลงานจิตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือเทคนิคพรอททาจหรือการพิมพ์ถู การปะติดประกอบภาพต่อเศษส่วนต่างๆ ของวัตถุให้กลายเป็นศิลปะขึ้นมาตามทฤษฎีเชื่อว่า สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นมายาหรือเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้น จากลักษณะการทำงานของแอนสท์นั้น เขาไม่ได้ใช้แบบอย่างของเทคนิคที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น แต่เกิดจากแนวคิดของเขาและกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ที่ต่อต้านความเป็นจริงจากโลกของแบบที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน ให้เป็นโลกแห่งความฝัน หรือโลกแห่งจินตนาการที่มีการเชื่อมโยงอย่างเสรีทางความคิด เทคนิคการสร้างภาพพิมพ์ถูของ

แอนสท์โดยใช้กระดาษปิดทับผิวหน้าวัตถุแล้วฝนถูบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพขึ้นมา รวมทั้งเทคนิคการขูดเซาะสีตลอดทั้งปี ค.ศ. 1920 จนถึงช่วงปี ค.ศ. 1931 เพื่อล้อเลียนสรรพสิ่งที่เป็นอยู่แบบแปลกๆ และจากประเด็นความบังเอิญที่เกิดขึ้น ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดผลอย่างไรของกระบวนการกดทับซับสี การถ่ายโอนลวดลายสีจากกระดาษไปยังไม้ โลหะ เครื่องเคลือบ หรือเครื่องแก้วอื่นๆ เทคนิคของแอนสท์เป็นแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ ผลลัพธ์เกิดจากความบังเอิญโดยลักษณะวิธีการของตัวมันเอง เขาเพียงแต่เพ่งพิจารณาด้วยจินตนาการ ใช้เทคนิคการระบายสีเข้าไปเสริมเพียงเล็กน้อย เพื่อเน้นรูปจากจินตนาการให้ชัดเจนขึ้นด้วยเส้นและสีเท่านั้น

ภาพที่ 2.9 แสดงภาพผลงาน LA FORESTA IMBALSAMATA

พ.ศ. 2476
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 162 x 253 เซนติเมตร

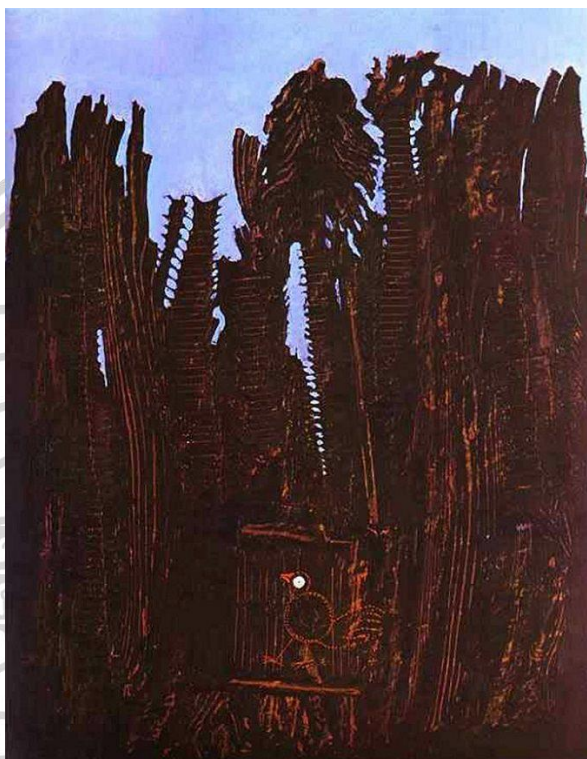
(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%>)

ผลงานของมักซ์ แอนสท์ ผลงานทางด้านศิลปะของแอนสท์มีความเกี่ยวพันร่วมกับขบวนการกลุ่มดาตาจวบจนถึงยุคของ เซอร์เรียลลิสม์คือจากแนวความคิดที่จะขุดรากถอนโคนศิลปะแบบเดิมที่มีมาก่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้านี้ มาเป็นการเน้นถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจแฝงไว้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจาก แอนสท์ ด้านการเขียนภาพของลัทธิเหนือจริง ซึ่งให้ความรู้สึกลึกลับ แปลกตาเป็นอย่างมาก ด้วยการใช้สีและรูปร่างที่ทำให้เกิดความน่าสงสัย

ภาพที่ 2.10 แสดงภาพผลงาน FOREST AND DOVE

พ.ศ. 2470

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 100 x 82 เซนติเมตร

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา : <http://www.max-ernst.com/images/paintings/forest-and-dove.jpg>)

ผลงานของมักซ์ แอนสท์ แสดงออกถึงความปรารถนาที่ซ่อนเร้นและสนองต่อความต้องการของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยด้วยความไร้เดียงสาของวัยเยาว์ซึ่งง่ายต่อการยอมรับสำหรับทุกคน เซอร์เรียลลิสม์เป็นการปฏิวัติรูปแบบวัฒนธรรมตะวันตก สามารถทำให้ผู้คนชะงักงันมองโลกในแง่ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปแบบที่อยู่เหนือจริงซึ่งสามารถนำแนวความคิดและเทคนิคในการทำงานปรับใช้ในงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้

2.5.2 ชัยวัฒน์ คำฝั้น

ชัยวัฒน์ คำฝั้น เกิด 23 ธันวาคม 2523 ที่อยู่ 122/2 หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130 การศึกษา ศ.บ. ศิลปบัณฑิต สาขาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 2.11 แสดงภาพผลงาน พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงจิตรกรรมไทย
พ.ศ. 2556
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด 240 x 400 เซนติเมตร
(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

http://www.rama9art.org/artisan/2013/april/dynamic_movement/dynamic_work.html

ผลงานของชัยวัฒน์ คำฝั้น สำแดงพลังด้วยจังหวะของเส้นและสีข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเรื่องของจังหวะในการจัดวางองค์ประกอบของภาพ ซึ่งทำให้รูปภาพเกิดจังหวะของการต่อสู้ ดิ้นรน ของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.12 แสดงภาพผลงาน UNTITLED

พ.ศ. 2556

เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา :

http://www.rama9art.org/artisan/2013/april/dynamic_movement/dynamic_work.html)

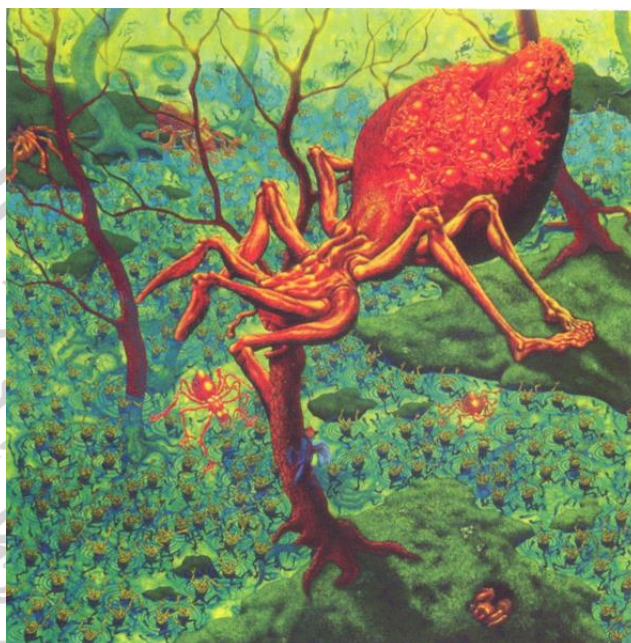
ผลงานของชัยวัฒน์ คำผืน ด้วยจังหวะของเส้นและสีซ้ำพจนานุกรมได้รับอิทธิพลในเรื่องของจังหวะในการจัดวางองค์ประกอบของภาพ และรูปแบบการสำแดงพลังของผลงานที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวที่รุนแรง

2.5.3 พรธรรษา พุทธรักษา

พรธรรษา พุทธรักษา เกิด 17 กรกฎาคม 2524 ผลงานของพรธรรษาเป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวของการรวมศูนย์อำนาจ และการใช้กลไกการสื่อสารทุกรูปแบบของระบบทุนนิยม เพื่อควบคุมและครอบงำ ความคิด และจิตใจของมวลชนให้ตกอยู่ภายใต้กระแสการสร้างมายาภาพ อันส่งผลให้เอื้อประโยชน์ ต่อผู้มีอำนาจยิ่งขึ้นไป จนก่อให้เกิดช่องว่างทางชนชั้นมากขึ้นทุกขณะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แสดงออกในเรื่องของการสะท้อนถึงค่านิยมในปัจจุบัน อันประกอบสร้างขึ้นด้วยอำนาจของผู้นำ
ในสังคม ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผันเข้าสู่ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ โดยการอุปมาอุปไมย ด้วย
ภาพลักษณ์ของสัตว์ต่างๆ แทนเรื่องราวของผู้คน

ภาพที่ 2.13 แสดงภาพผลงาน BENEFACTOR

พ.ศ. 2553

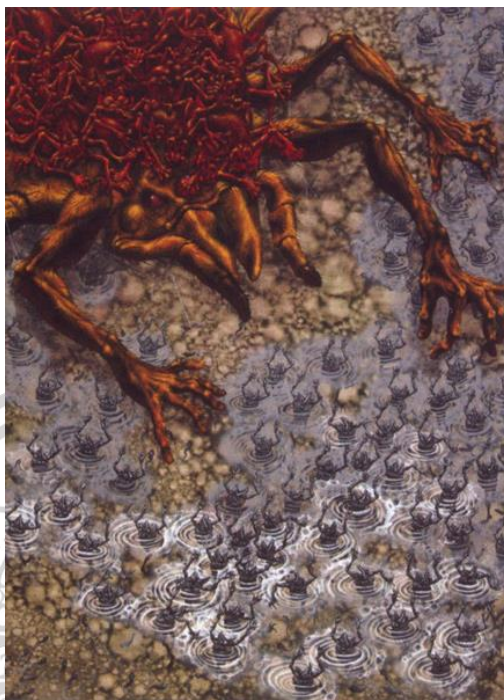
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 180 เซนติเมตร

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา : http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis46-57/ARTperson/2550_Phansa%20Buddharaksa.html)

ผลงานของพรชยา พุทธิรักษาความโลภของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้ส่งผลให้มนุษย์มีความคิดจะ
ครอบครองผลประโยชน์จนเกินความจำเป็น ผู้ที่สามารถครอบครองผลประโยชน์ได้มาก ย่อมจะ
ครอบครองความคิดและจิตใจของผู้อื่นได้มากไปด้วยข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดและได้รับแรง
บันดาลใจในการนำสัญลักษณ์ของสัตว์มาใช้ในการแสดงออกผ่านทางผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.14 แสดงภาพผลงาน THE HONEST SERVANT

พ.ศ. 2553

เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

(สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2563, แหล่งที่มา : http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis46-57/ARTperson/2550_Phansa%20Buddharaksa.html)

ผลงานของ พรรษา พุทธรักษาความโลภของมนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่นับจะทวีความรุนแรงขึ้น จึงสะท้อนมันออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมได้ตระหนักผ่านสัญลักษณ์ที่ใช้สัตว์ต่างๆมาแสดงออกถึงสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดและได้รับแรงบันดาลใจในการนำสัญชาตญาณดิบของสัตว์มาใช้ในการแสดงออกผ่านทางผลงานศิลปะ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะเป็นการแสดงออกทางด้านจิตใจ ที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกและด้วยวิธีการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ผลงานเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาและรูปแบบผลงานจากประสบการณ์ที่ได้พบเจออย่างต่อเนื่องในสังคมรอบตัว ออกมาเป็นผลงานที่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้

3.1 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุด “สัญญาตญาณ การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มจากการนำเอาแนวคิดที่ต้องการสะท้อนความสะท้อนใจของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยการจินตนาการถึงมนุษย์ที่กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันของสังคม โดยเปรียบดั่งสัตว์เดรัจฉานที่ใช้สัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอด ด้วยการเปลี่ยนรูปลักษณะเป็นเหล่ามด แมลงที่กำลังดิ้นรนเอาตัวรอดจากสภาพสังคมยุคนี้

3.2 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น ได้เริ่มจากการรวบรวม และเรียบเรียงแนวความคิดให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง เอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆเพื่อนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะ พร้อมด้วยการค้นคว้ารูปแบบของตัวละครหลัก รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้สำหรับสร้างพื้นผิวภายในผลงาน และการมุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวให้ตรงกับเนื้อหาภายในผลงาน

3.3 ผลงานจิตรกรรมชุดนี้มีขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เอกสาร หนังสือ และสื่อ รวมถึงจากการสังเกตจากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัส จนเกิดเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ได้นำมาวิเคราะห์ และ จัดอันดับขั้นตอนในการคิดให้พัฒนาไปสู่แนวความคิดที่ชัดเจนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นภาพร่าง
3. เลือกภาพร่างที่ลงตัวทางด้านองค์ประกอบศิลป์ที่สื่อถึงเนื้อหาได้ตรงตามกับแนวความคิดมาใช้เป็นภาพร่างต้นแบบ ที่จะนำไปขยายเป็นผลงานจริง
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สี พู่กัน ดินสอพอง เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานจริงให้ตรงตามภาพร่าง พร้อมเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผลงานจริงมีความสมบูรณ์ที่สุด
6. ทำการวิเคราะห์ผลงานในข้อดี และจุดด้อย โดยอาจารย์เป็นผู้แนะนำ และทำการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาผลงานให้เกิดความสมบูรณ์และลงตัวมากที่สุด

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สัญลักษณ์และการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” ชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในสังคม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ทั้งนี้เพื่อต่อการจัดระบบทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถพัฒนาไปสู่แนวความคิดที่มีความเหมาะสมและชัดเจนที่สุด

3.5 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การที่จะสร้างสรรค์ผลงานจริงได้นั้นจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เฟรม ผ้าแคนวาส จานสี พู่กันขนาดต่างๆ สีน้ำมันที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงลักษณะตัวอย่างของงานสีน้ำมัน

งานสีน้ำมัน ที่ใช้ในการผสมสีอะคริลิคเพื่อให้ได้โทนสีตามที่ต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้
เกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงลักษณะของดินสอ

ดินสอ ใช้สำหรับขึ้นรูปผลงานสร้างสรรค์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงลักษณะน้ำมัน LINSEED

น้ำมัน LINSEED ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลาย ของสีน้ำมัน

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงลักษณะตัวอย่างของพู่กัน

พู่กัน ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเขียนสีน้ำมันลงบนเฟรมสำหรับ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงลักษณะตัวอย่างของสีน้ำมัน

สีน้ำมันเป็นสีที่แห้งช้าซึ่งใช้น้ำมัน Linseed เป็นตัวทำละลาย ใช้การลงสีทีละชั้นเพื่อให้เกิดน้ำหนักและรายละเอียดของผลงาน

3.6 การสร้างภาพร่างหรือภาพต้นแบบ

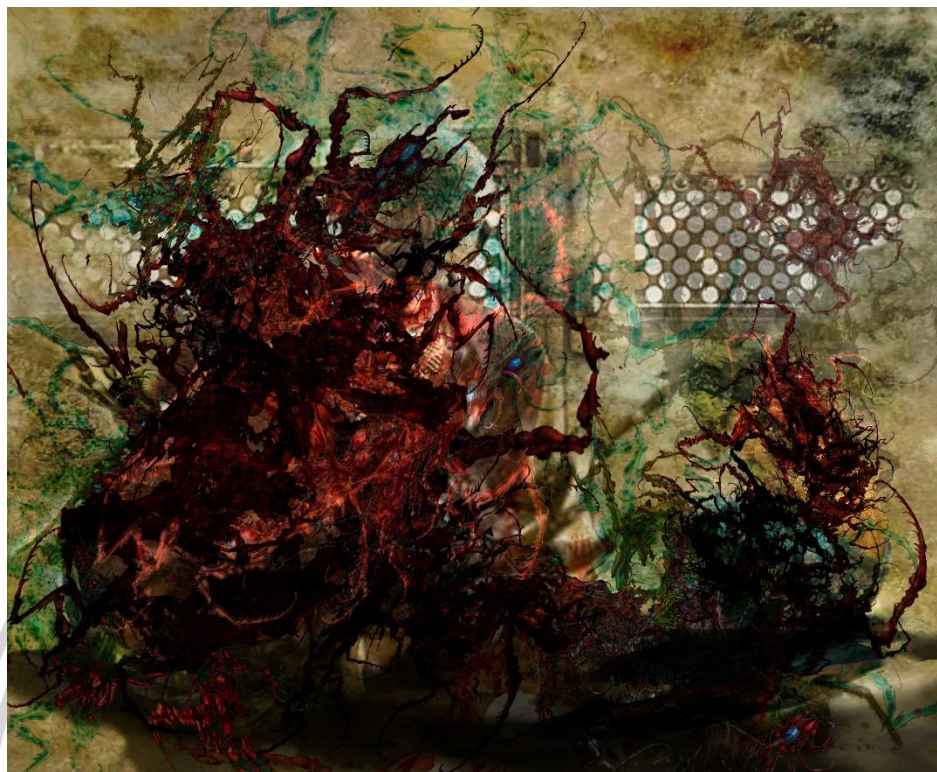
การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สัญลักษณ์และการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสร้างภาพร่างแล้วนั้น กระบวนการในการสร้างภาพร่างสามารถกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบศิลป์ และลักษณะของภาพด้วยวิธีการร่างเส้น หลังจากนั้นจึงเริ่มการสร้างพื้นผิวและลงสีเพื่อความสมบูรณ์ของภาพร่างมากยิ่งขึ้น ผู้สร้างสรรค์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ทัศนธาตุของศิลปะอันได้แก่ รูปทรง รูปร่าง พื้นผิว เส้น และสี เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงลักษณะ ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นนี้เป็นภาพร่างที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงถึง ลักษณะของมนุษย์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง ร่างกายให้กลายเป็น แมลง โดยนำชิ้นส่วนต่างๆของแมลงที่มีลักษณะของเขี้ยว เล็บของแมลง แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ ดิ้นรน เอาตัวรอด นำมาจัดองค์ประกอบร่วมกันให้คล้ายลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก มโนภาพของผู้สร้างสรรค์เอง ทำให้ตัวภาพร่างชิ้นนี้ตรงกับแนวความคิดที่ต้องการจะสื่อความหมาย แต่ยังคงต้องปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของผลงาน เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจ และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

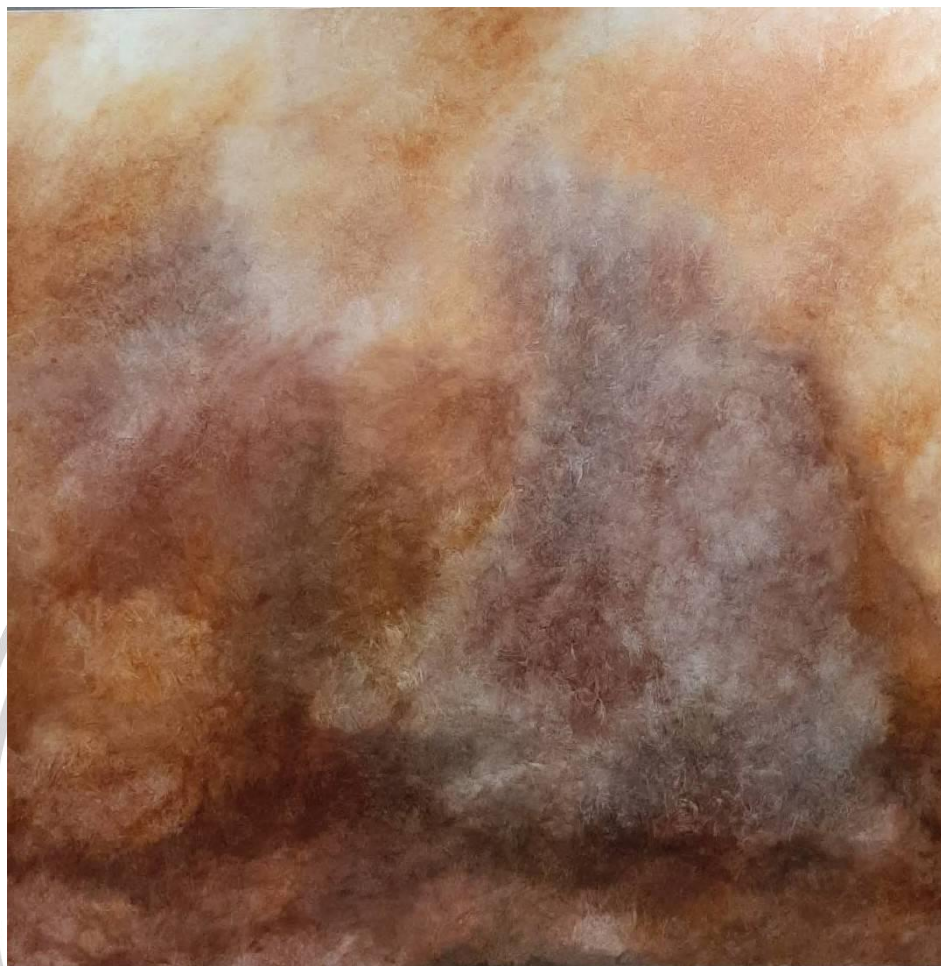
ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงลักษณะ ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ ต้องการจัดองค์ประกอบให้เห็นถึงจุดเด่น และจุดรอง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผลงาน โดยใช้ลักษณะของแมลงที่รวมตัวกันเป็นมนุษย์คล้ายกับ ผลงานชิ้นที่ 1 และเพิ่มเติมองค์ประกอบของ แขน ขา และเขี้ยวเล็บของแมลงลงไป ใส่ความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น เพื่อให้ตรงตามแนวความคิดของผลงานสร้างสรรค์ และยังคงต้องปรับแต่งเพิ่มเติมภายในผลงาน เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.7 การสร้างสรรค์ผลงานจริง

เมื่อได้ภาพร่างหรือภาพต้นแบบที่ผ่านกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ และภาพร่างได้ผ่านการพิจารณาของอาจารย์แล้วนั้น ผู้สร้างสรรค์สามารถเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริงได้ โดยเริ่มจากการสร้างพื้นผิวด้วยสีน้ำมัน จากนั้นจึงเริ่มร่างองค์ประกอบต่างๆด้วยดินสอจนเต็มเฟรมแล้วจึงทำการลงสีเก็บรายละเอียดโดยรวมด้วยสีน้ำมันตามภาพแบบร่าง รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศลงในงานศิลปะ ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน จนผลงานออกมาเสร็จและมีความสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การสร้างพื้นผิวของผลงานสร้างสรรค์

การสร้างพื้นผิวภายในผลงานสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์ โดยการใช้สีน้ำมันลงสีให้เต็มผืนผ้าใบ และใช้การชับออกด้วยกระดาษ เพื่อให้เกิดพื้นผิว และสร้างบรรยากาศภายในผลงานให้เข้ากับแนวความคิดสร้างสรรค์

ภาพที่ 3.9 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชั้นที่ 1 การใส่รูปร่างรูปทรงขั้นต้น

การใส่รูปร่าง และรูปทรงขั้นต้น เป็นขั้นตอนที่ 2 ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใส่องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของผลงานลงเป็นพื้นเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชั้นที่ 1 การละลายรูปร่างรูปทรงขั้นต้น

การละลายรูปร่างรูปทรงของผลงานสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนที่ 3 ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ กระดาษซับในส่วนของรูปร่างรูปทรง ที่ไม่ต้องการออกไป เพื่อสร้างพื้นผิว และบรรยากาศ ภายในผลงาน สร้างสรรค์

ภาพที่ 3.11 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การใส่รูปร่างรูปทรงขั้นสุดท้าย

การใส่รูปร่างรูปทรงขั้นสุดท้ายภายในผลงานสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนที่ 4 ของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใส่องค์ประกอบทั้งหมดของผลงาน ลงบนผืนผ้าใบ ตามภาพแบบร่าง เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 3.12 ภาพแสดงลักษณะขั้นตอนของผลงานชิ้นที่ 1 การใส่รายละเอียด

การใส่รายละเอียดภายในผลงานสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใส่รายละเอียดต่างๆ ของรูปร่างรูปทรง และแสงเงาของ ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ภายในผลงาน

บทที่ 4

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สัญลักษณ์ภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” การสร้างสรรค์ผลงานเกิดขึ้นจากความต้องการสะท้อนความรู้สึกลึกที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อสภาพสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของผลงานจิตรกรรม โดยใช้การอุปมาถึงแมลงแทนที่ของมนุษย์ในการสื่อความหมายของภาพ ในการวิเคราะห์ผลงานเป็นการประเมินและตรวจสอบองค์ประกอบของภาพ ให้สอดคล้องกับหัวข้อตรงตามเป้าหมายที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอในการแสดงออกทางทัศนศิลป์

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานชุดนี้ สร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอในชีวิตประจำวัน โดยใช้ องค์ประกอบ มนุษย์และแมลง ประสานรวมกันเพื่อสื่อความหมายของภาพ ใช้เกิดความเข้าใจได้ง่าย โดยใช้เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ และใช้การขับสีน้ำมันบางส่วนออกเพื่อสร้างพื้นผิวของภาพให้เกิดร่องรอยและเป็นการสร้างน้ำหนักไปในตัวผลงาน เพื่อสะท้อนความเสื่อมสภาพของสังคมตามเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “สัญลักษณ์ภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” ด้วยรูปแบบผลงาน จิตรกรรม 2 มิติ

4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์ คือสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นการนำส่วนประกอบของทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบศิลป์ ทำให้ภาพสามารถสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถสร้างชั้นเชิงของผลงานให้ดูมีมิติที่หลากหลายเพื่อให้ผลงานมีคุณค่าทางความงามและเพิ่มความน่าสนใจในชิ้นงานนั้น

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการวิเคราะห์ผลงานตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้ดังต่อไปนี้

4.2.1 เอกภาพ (Unity)

เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแบ่งแยกได้ (ชะลูด นิมฺเสมอ, 2553, น. 130) เอกภาพในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เกิดจากการรวมกันของ เรื่องราว เนื้อหา และองค์ประกอบต่างๆ ภายในผลงาน ซึ่งมาจากรูปทรง พื้นผิว หรือสีของภาพ ทำให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาจากผู้สร้างสรรค์สู่ผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 1

เอกภาพของผลงานชิ้นที่ 1 เกิดจากการจัดองค์ประกอบ ที่มีจุดเด่นที่ชัดเจน ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สีโทนร้อนเป็นสีหลักทั้งภาพเพื่อสื่อความหมายของความเสื่อมโทรม และการสร้างรูปทรงของเขี้ยวเล็บที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ รวมไปถึงการสร้างพื้นผิวด้วยการขับสีออกเป็นจังหวะของภาพ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีความเป็นเอกภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 2

ความเป็นเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 2 เกิดจากการจัดวางองค์ประกอบของภาพให้มีความสมดุลกัน โดยการถ่วงดุลด้วยจุดเด่นและจุดรองของภาพ และการใช้สีของผลงานชิ้นนี้ แตกต่างจากผลงานชิ้นที่ 1 ตรงที่ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มสีเขียวลงไป ซึ่งเป็นสีโทนเย็นทำให้ผลงานมีกลมกลืนและสร้างความเป็นเอกภาพมากขึ้นจากชิ้นแรก

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 3 ใช้การจัดองค์ประกอบแบบจุดรองหมุนรอบจุดเด่น สร้างความเคลื่อนไหวให้กับภาพได้เป็นอย่างดี ผลงานชิ้นนี้ใช้โทนเย็นของสีเขียวเป็นหลัก สีเขียวบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของแมลงที่รวมกลุ่มกันภายในรังที่เป็นจุดเด่นของภาพ ทำให้ภาพเกิดความประสานกลมกลืน และสร้างความเป็นเอกภาพให้กับผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงเอกภาพของผลงานชิ้นที่ 4

เอกภาพที่เกิดขึ้นของผลงานชิ้นที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้จัดองค์ประกอบของภาพเป็นรูปสามเหลี่ยม สีเส้นของผลงานมีความหม่นเพื่อสร้างบรรยากาศของหมอก และสื่อความหมายของในทางลบ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงของแมลงจำนวนมากรอบรั้งซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพ เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายถึงสังคมมนุษย์ และทำให้ผลงานเป็นเอกภาพ

4.2.2 ดุลยภาพ (Balance)

ดุลยภาพ หมายถึง ความสมดุลที่มีการถ่วงน้ำหนักทั้งแนวนอนและแนวตั้งของผลงาน ทำให้ผลงานมีความพอดีกันและเกิดความสมบูรณ์ขึ้นภายในผลงานศิลปะ การวิเคราะห์ดุลยภาพของผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การจัดองค์ประกอบดุลยภาพอสมมาตร (Informal Balance) โดยเริ่มจากผลงานชิ้นที่ 1 ไปจนถึงผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

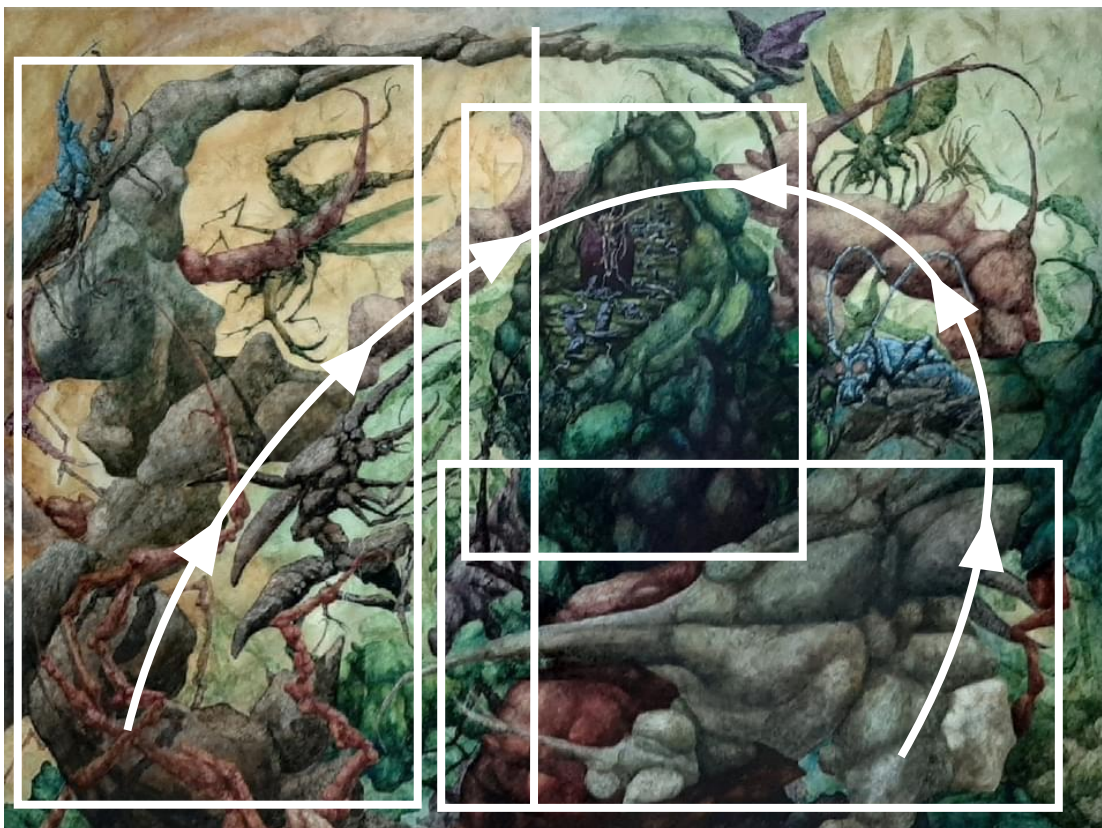
ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชั้นที่ 1

ผลงานชั้นที่ 1 ได้ใช้การจัดองค์ประกอบดุลยภาพแบบอสมมาตร โดยการถ่วงดุลน้ำหนักไว้ข้างล่างของผลงานและกระจายน้ำหนักไปข้างบนโดยเบี่ยงไปทางด้านขวาของผลงาน แต่ยังมีองค์ประกอบของจุดตรงที่ทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนักให้เกิดความสมดุลภายในผลงานชั้นนี้

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงดูยภาพของผลงานชั้นที่ 2

ผลงานชั้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้ให้การจัดองค์ประกอบแบบอสมมาตร ถ่วงดุลน้ำหนัก โดยใช้จุดเด่น 1 จุด ถ่วงดุลน้ำหนักทางด้านซ้ายของภาพ และใช้จุดรอง 2 จุดทางด้านขวาของภาพ ทำให้ผลงานเกิดดูยภาพที่เหมาะสม

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 3 น้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางด้านขวาจากกึ่งกลางของภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้จัดองค์ประกอบดุลยภาพของผลงานด้วยการถ่วงน้ำหนักซ้ายขวาให้สมดุลโดยวางองค์ประกอบของรูปทรงทางด้านซ้ายให้มีความสูงมากกว่าฝั่งขวาที่มีองค์ประกอบของรูปทรงที่ต่ำกว่าแต่มีมวลของน้ำหนักที่มากกว่า ผลงานชิ้นนี้จึงมีดุลยภาพที่สมบูรณ์

ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงดุลยภาพของผลงานชั้นที่ 4

ผลงานชั้นที่ 4 จัดองค์ประกอบของดุลยภาพแบบอสมมาตร ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่วงดุลน้ำหนักส่วนใหญ่ไว้ทางด้านซ้ายของผลงาน ส่วนทางด้านขวาของผลงานได้ถ่วงดุลน้ำหนักไว้ทางข้างล่างของผลงาน และใช้กลุ่มก้อนของรูปทรงแมลงในการถ่วงน้ำหนักทางด้านบนของทางขวา ผลงานชั้นนี้จึงเกิดดุลยภาพที่พอเหมาะพอดีและสมบูรณ์

4.2.3 จุดเด่นและรูปทรง (Dominance and Forms)

จุดเด่น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผลงานทัศนศิลป์ เป็นจุดรวมสายตาของผู้ชมผลงาน ผลงานที่ดีควรมีจุดเด่นที่ชัดเจน จุดเด่นไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของภาพเสมอไป การวางจุดเด่นให้เหมาะสมกับผลงานจึงช่วยให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

รูปทรง คือรูปที่มีลักษณะเป็น 3 มิติและมีความเป็นมวล รูปทรงในผลงานจิตรกรรมเกิดจากการใช้น้ำหนักแสงและสีเพื่อลองตาคนดู ทำให้ภาพวาดในผลงานเกิดความสมจริงเสมือนจับต้องได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์จุดเด่นและรูปทรงของผลงานตามลำดับตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 4 ได้
ดังนี้

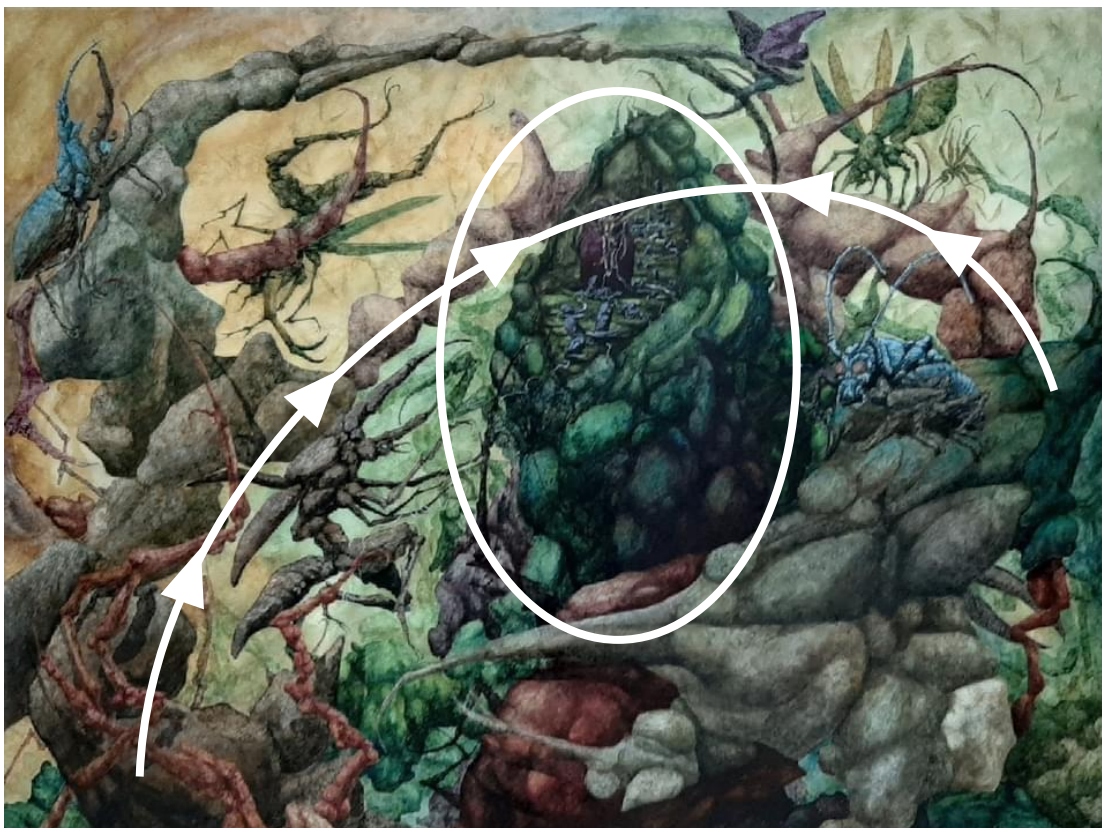
ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชั้นที่ 1

จุดเด่นของผลงานชั้นที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของกึ่งกลางภาพ (วงกลมภายในภาพ) มีรูปทรงเป็นคราบของแมลงขนาดใหญ่ และ จุดรองจำนวน 2 จุด (สี่เหลี่ยมภายในภาพ) ที่มีรูปทรงของขาและเล็บของแมลงกระจายขึ้นจากตำแหน่งด้านล่างถึงตำแหน่งด้านบนเพื่อช่วยถ่วงน้ำหนักของภาพให้สมดุล ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ และสร้างความน่าสนใจให้กับผลงานชิ้นนี้

ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้วางจุดเด่นของภาพไว้บริเวณด้านซ้ายของผลงาน โดยใช้รูปร่างรูปทรงของแมลงขนาดใหญ่ และวางจุดรองของภาพไว้บริเวณทางซ้ายของผลงานทั้งด้านบนและด้านล่าง ทำให้ผลงานชิ้น 2 ความสมบูรณ์ขึ้นจากจุดเด่นที่ชัดเจน

ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้วางจุดเด่นไว้บริเวณทางด้านขวาของจุดกึ่งกลางภาพ โดยใช้รูปทรงของรังแมลงในการสื่อความหมายของผลงาน และใช้เส้นโค้งเพื่อทำให้ภาพเกิดความเคลื่อนไหวและทำให้จุดเด่นชัดมากยิ่งขึ้น และใช้รูปทรงของแมลงหลากหลายชนิดเป็นองค์ประกอบย่อย ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์

ภาพที่ 4.12 ภาพแสดงจุดเด่นและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 4

ผลงานชิ้นที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้จัดองค์ประกอบให้จุดเด่นของภาพอยู่ทางด้านซ้ายของผลงาน ในรูปทรงของรังแมลงขนาดใหญ่และมีรายละเอียดของเส้นตรงและเส้นโค้งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทำให้ผลงานให้ความรู้สึกทั้งมั่นคงและเคลื่อนไหวพร้อมกัน ส่วนองค์ประกอบย่อยของแมลงจำนวนมากกระจายไปทั่วทั้งภาพ ช่วยเสริมให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ เป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประกอบไปด้วย จุด, เส้น, สี, น้ำหนัก, พื้นที่ว่าง และพื้นผิว เป็นต้น การรวมกันของทัศนธาตุสามารถทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ ภายในผลงานจิตรกรรม เช่นเส้นสามารถต่อกันจนเป็นรูปทรงเลขาคณิต น้ำหนักแสงเงาสามารถลงตาจากรูปร่าง 2 มิติ กลายเป็นรูปทรง 3 มิติได้ เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์ได้อธิบายความหมายของทัศนธาตุได้ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.1 จุด (Points)

จุดเป็นทัศนธาตุที่มีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาว หรือความลึก (ชะลูด นิมเสมอ, 2553, น. 46) จุดเป็นทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สามารถรวมกันเป็นทัศนธาตุอื่นได้ เช่น จุดต่อกันหลายๆจุดในแนวตรงจะได้เส้น หรือจุดที่อยู่รวมกันสามารถสร้างน้ำหนักได้ เป็นต้น

4.3.2 เส้น (Lines)

เส้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว อิสระ และเส้นตรงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรง ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เส้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่นใช้ในการขึ้นรูปผลงาน หรือ เน้นจุดเด่นภายในผลงาน

4.3.3 สี (Color)

สี เป็นทัศนธาตุที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ เช่น สีแดงให้ความรู้สึกถึงความรุนแรง สีฟ้าให้ความรู้สึกสงบ สีเขียวให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ ทำให้สีมีผลต่อการถ่ายทอดความรู้สึกของผลงานจิตรกรรมเป็นอย่างมาก

4.3.4 น้ำหนัก (Value)

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่สว่างและบริเวณที่มืด ให้ปริมาตรแก่รูปทรง (ชะลูด นิมเสมอ, 2553, น. 84) น้ำหนักมีผลทำให้ผลงานจิตรกรรมมีมิติกว้าง ลึก และให้ความรู้สึกที่สามารถจับต้องวัตถุภายในผลงานได้

4.3.5 พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่าง ในความหมายของผลงานจิตรกรรมหมายถึง ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น (ชะลูด นิมเสมอ, 2553, น. 72) การกำหนดพื้นที่ว่างในผลงานจิตรกรรมมีความสำคัญต่อการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นอย่างมาก สามารถทำให้ภาพมีอากาศและมีมิติมากขึ้น

4.3.6 พื้นผิว (Textures)

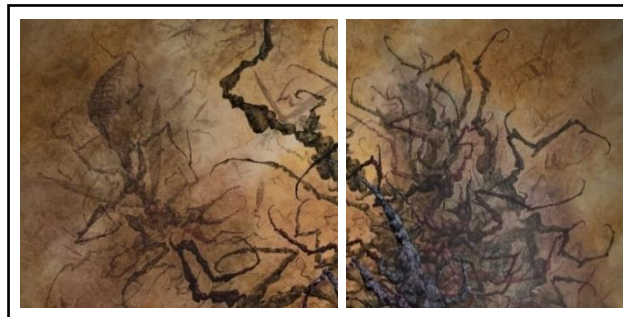
พื้นผิว หมายถึง ลักษณะของพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นต้น (ชะลูด นิยมเสมอ, 2553, น. 82) พื้นผิวมีผลต่อความรู้สึกของเนื้อหาในผลงานจิตรกรรมที่เกิดจากการลงตาด้วยเทคนิคและวิธีการวาดของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

4.4 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 1

จุดที่เกิดขึ้นภายในผลงานชิ้นที่ 1 เกิดจากการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคการซึบน้ำมันด้วยกระดาษ ทำให้ผลงานมีพื้นผิวที่เป็นจุด และเส้นเล็กๆจำนวนมาก เส้นที่เกิดขึ้นภายในผลงานชิ้นนี้มีทั้งเส้นตรงที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง น่าเกรงขาม ของรูปทรงขาของแมลง และเส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวของกรงเล็บแมลง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้น้ำตาลเป็นสีหลักของผลงานที่ 1 เพื่อให้ผลงานถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้งและน่ากลัว พื้นที่ว่างเกิดขึ้นจากจัดองค์ประกอบของภาพให้สมดุล ระหว่างรูปทรงกับน้ำหนักของแสงเงาที่เกิดขึ้นภายในผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 4.14 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 4.15 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.16 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 2

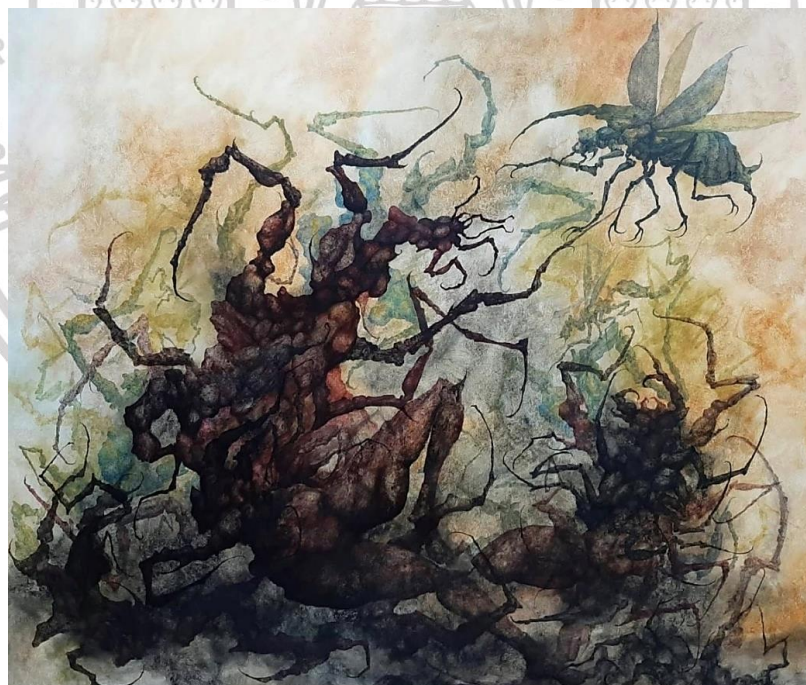
ผลงานชิ้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้จัดวางองค์ประกอบของผลงานโดยเว้นพื้นที่ว่างทางด้านบนของภาพให้เกิดอากาศที่สอดคล้องกับรูปทรงของแมลงที่กำลังบินอยู่ในผลงาน สีของผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้น้ำตาลเป็นหลักเช่นเดียวกับผลงานชิ้นที่ 1 แต่มีส่วนของสีเขียวเพิ่มเข้ามา รวมไปถึงการใช้เส้นตรงประสานกับเส้นโค้ง ช่วยให้ผลงานถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกกลับและน่าเกรงขามได้ดียิ่งขึ้น การกำหนดน้ำหนักของแสงเงาภายในผลงานชิ้นที่ 2 มีความชัดเจนกว่าผลงานชิ้นแรกมาก ผลงานชิ้นนี้ใช้การสร้างจุดที่เกิดจากการสร้างพื้นผิวของผลงานผ่านทางเทคนิคขับสีน้ำมันออกด้วยกระดาษเช่นเดียวกับผลงานชิ้นแรก

ภาพที่ 4.18 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 4.19 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 4.20 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.21 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชั้นที่ 2

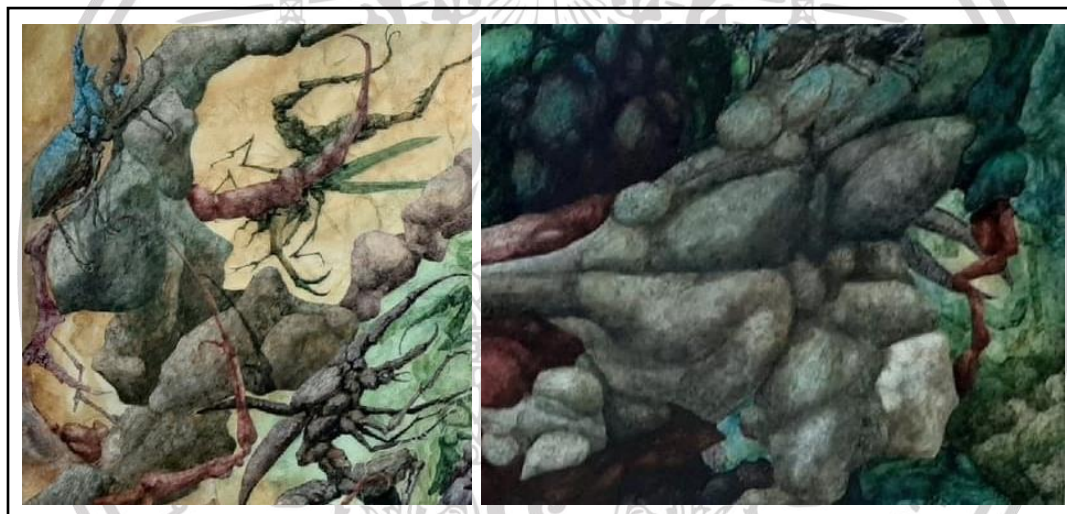

ภาพที่ 4.22 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 3

การวิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคในการสร้างพื้นผิวโดยการจับสีน้ำมันออกให้เกิดร่องรอยของเส้น และจุดที่ให้ความรู้สึกถึงเกราะและผิวหนังของแมลง สีภายในผลงานชิ้นนี้จะเน้นหนักไปทางโทนสีเย็นด้วยสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ของผลงาน ตัดด้วยสีแดงซึ่งเป็นสีตรงกันข้าม จึงให้เกิดความสมดุลของสีภายในผลงานชิ้นนี้ เส้นของผลงานชิ้นนี้จะมีเส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่เพื่อทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น การกำหนดน้ำหนักและแสงเงาของภาพที่ชัดเจน ทำให้รูปทรงของภาพชัดเจนขึ้น พื้นที่ว่างของผลงานชิ้นนี้มีน้อยกว่าผลงาน 2 ชิ้นก่อนหน้านิดหน่อย แต่ยังคงทำให้ผลงานมีอากาศสำหรับแมลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา

ภาพที่ 4.23 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 4.24 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 4.25 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.26 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 4.27 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.7 วิเคราะห์ทัศนธาตุของผลงานชิ้นที่ 4

ผลงานชิ้นที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้จัดองค์ประกอบโดยใช้รูปทรงของรังแมลงขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นของภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย เส้นตรงที่สร้างความมั่นคงให้กับรัง และเส้นโค้งให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในรัง รวมไปถึงจุดที่ให้ความลึกของรังแมลง โทนสีของผลงานชิ้นนี้มีความหม่นที่ผสมผสานระหว่างสีแดงและสีเขียวทำให้ภาพถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่น่ากลัวและลึกลับ น้ำหนักแสงเงาของผลงานชิ้นนี้ถูกกำหนดให้มีความพุ่งเพื่อเพิ่มบรรยากาศของผลงาน พื้นที่ว่างของผลงานถูกเว้นไว้เพื่อให้เป็นบรรยากาศของท้องฟ้าที่มีมด การสร้างพื้นผิวของผลงานด้วยเทคนิคซับสีน้ำมันเกิดร่องรอย และทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.28 ภาพแสดงจุดและพื้นผิวของผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 4.29 ภาพแสดงเส้นของผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 4.30 ภาพแสดงสีของผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.31 ภาพแสดงน้ำหนักของผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 4.32 ภาพแสดงพื้นที่ว่างของผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรคได้พบเจอจากประสบการณ์โดยตรง และต้องการสะท้อนปัญหาของสังคมผ่านผลงานศิลปะ โดยผู้สร้างสรรคได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ด้วยการอุปมาแทนที่มนุษย์ ให้กลายเป็นแมลง และได้ดัดแปลงลักษณะรูปร่างรูปทรงของมนุษย์รวมเข้ากับเหล่าแมลงชนิดต่างๆ เพื่อสื่อความหมายของชนชั้นล่าง ผู้สร้างสรรคแทนเขี้ยว เล็บของแมลง ที่ให้สำหรับการต่อสู้ ดิ้นรน ซึ่งสังคมของมนุษย์ในปัจจุบันผู้คนชนชั้นรากหญ้าต่างใช้ชีวิตอย่างลำบาก และยากเย็น ผู้สร้างสรรคได้พบเจอและสังเกตพฤติกรรมของผู้คนเหล่านี้ ได้พบว่า พวกเขาต้องชีวิตด้วยสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ภายในสภาพของสังคมที่อำนาจของบุคคลกลุ่มนี้กดขี่ ข่มเหงผู้คนส่วนมาก การสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนเป็นมุมมองที่น่าสนใจในการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ผู้สร้างสรรคได้เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ และจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างสรรค ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรคได้พบเจอปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้น้ำมันที่มีคุณสมบัติในการแห้งช้ากว่าสีชนิดอื่น และได้รับการแก้ไขด้วยการใช้ตัวกลางในการผสมลงไปน้ำมัน ทำให้เกิดคุณสมบัติแห้งเร็วขึ้น และปัญหาจากการสร้างพื้นผิวบนผลงานสร้างสรรคที่ควบคุมได้ยาก ผู้สร้างสรรคได้แก้ไขด้วยวิธีการทำซ้ำจนสามารถควบคุมเทคนิคในการสร้างพื้นผิวของผลงานได้อย่างลงตัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาในส่วน of รูปแบบต่างๆ ในผลงานให้เกิดความรู้สึกราวเรื่องราวได้มากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับสภาวะของเนื้อหาสาระภายใต้สภาพสังคมของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องการนำเสนอทั้งหมด ทำให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สัญชาตญาณภายใต้การเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.1 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	สภาวะลอคคราบ
พ.ศ.	2563
เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด	180 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน	สัญลักษณ์ของแมลง
พ.ศ.	2563
เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด	180 เซนติเมตร x 210 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.3 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	รังราชินี
พ.ศ.	2564
เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด	150 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.4 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน	อาณาจักรแมลง
พ.ศ.	2564
เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด	180 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.5 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 5

ชื่อผลงาน	อาณาจักรแมลง 2
พ.ศ.	2564
เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด	180 เซนติเมตร x 300 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.6 ภาพผลงานสร้างสรรค์ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน	เผชิญหน้า
พ.ศ.	2564
เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด	150 เซนติเมตร x 150 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ชลุด นิมเสมอ. องค์ประกอบศิลปะ=Composition of art. พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม).

กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553

ขวัญฤทัย อนุสนธิ์. สังคมและโครงสร้างทางสังคม [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

<https://sites.google.com/site/khwayvthaymdtanxy/chiwit-kab-sangkham-thiy/bth-thi-1-sangkham-laea-khorngrang-thang-sangkham>. [2563, กันยายน 25]

วีรพงษ์ รามางกูร. สังคมมีชนชั้น [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

https://www.matichon.co.th/politics/news_764554. [2564, ธันวาคม 4]

สารานุกรมเสรี. แมลง [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87>. [2563, กันยายน 25]

Animal Behavior. พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

<https://sites.google.com/site/fvtikrmkxngsatw/phvtikrm-thi-mi-ma-tae-kaneid-1>. [2563, กันยายน 25]

Novabizz. พฤติกรรมมนุษย์ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

<https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/>. [2563, กันยายน 25]

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นายภัทรพล ผุดมาก
 วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 15 มกราคม 2539
 ที่อยู่ 115/184 ซอย 10 ถนนประสานมิตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
 จังหวัดสงขลา 90000

ประวัติการศึกษา

- 2561 ระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและ
 ออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เกียรตินิยมอันดับ
 สอง)
 2564 ระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติผลงาน

- 2560 ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 15” ณ สถาบันทักษิณคดี สงขลา
 ร่วมแสดงนิทรรศการ “เส้นสาย ลายศิลป์” ณ หอศิลป์สงขลา2560
 แสดงนิทรรศการกลุ่ม “ลองแล 2” ณ หอศิลป์สยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2561 แสดงนิทรรศการ “ทศวรรษ Art Thesis Exhibition” ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2564 แสดงนิทรรศการ “CIRCULATION - เซอคิวเล’เซิน” ณ River City Bangkok (RCB Galleria 3)