

ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง
MEDIA REFLECT THE POLITICAL VIOLENCE

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2560
KMUTL-2017-AR-M-005-023

ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง

MEDIA REFLECT THE POLITICAL VIOLENCE

รณกร เกิดโชติ

RONNAGORN KERDCHOT

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2560

KMITL-2017-AR-M-005-023

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEDIA REFLECT THE POLITICAL VIOLENCE

RONNAGORN KERDCHOT

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ART PROGRAM IN VISUAL ARTS**

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2017

KMITL-2017-AR-M-005-023

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2017

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง
MEDIA REFLECT THE POLITICAL VIOLENCE
นักศึกษา นายรณกร เกิดโชติ
รหัสประจำตัว 58602064
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
รองศาสตราจารย์สรณรงค์	สิงหเสนี	
รองศาสตราจารย์อลิตา	จันผิงเพชร	
รองศาสตราจารย์กันจณา	ดำโสภี	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
สถานที่สอบ ภาควิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 1๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง
นักศึกษา	นายธรรณกร เกิด โชติ
รหัสประจำตัว	58602064
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2560
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รศ.อลิตา จันฝังเพชร

บทคัดย่อ

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในสังคมไทย มีมาต่อเนื่องตลอดเป็นระยะๆ ในประวัติศาสตร์ของชาติ จนเกิดความขัดแย้งที่ฝังรากลึกตลอดจนส่งผล ต่อสภาวะจิตใจ และสภาพร่างกายของผู้ถูกกระทำ ดังที่ปรากฏในข่าวตามสื่อต่างๆ ทั้งจากหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันข่าวสารเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเทคโนโลยีสื่อสาร สามารถสืบค้นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่แสดงความจริงได้อย่างเด่นชัด สะท้อนถึงสภาวะการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งวิกฤตการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เหนียวร้งให้การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของชาติถดถอยลง ความรุนแรงยังนำมาสู่ความแตกแยกและปัญหาทางสังคมที่ตามมาอีกนานัปการ

วิทยานิพนธ์ศิลปะในหัวข้อ ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง โดยหยิบยกเรื่องราวในช่วง 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2516 , 6 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2519 และพฤษภาทมิฬ ในปีพ.ศ. 2535 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจิตรกรรมสองมิติ ด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบจำนวน 6 ชิ้น ด้วยวิธีการปาดป้ายสีแปร่งและถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นอิสระ ใช้การแสดงออกในแบบศิลปะแนวสำแดงพลังอารมณ์ ทั้งร่องรอยของการปาดป้ายและความหนาของก้อนสีเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนใจต่อเรื่องราวงานจิตรกรรมชุดนี้สร้างในรูปแบบศิลปะแสดงลักษณะ (Representation art) โดยอิงอาศัยรูปกลุ่มคน (Figurative) และการสลายรูปทรงด้วยวิธีการใช้แปร่งในงานจิตรกรรม

กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มจากการหาข้อมูลทั้งภาพถ่ายและการเคลื่อนไหว ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่การสร้างภาพร่างและถูกสังเคราะห์จนเป็นผลงานจิตรกรรม จากนั้นจึงนำเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์ทัศนธาตุและการวิเคราะห์การจัดวาง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน ผลงานทั้งหมดผ่านการปรับแก้ไขและพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จ มีความสมบูรณ์และสร้างผลทางด้านสุนทรียะอย่างน่าพึงพอใจ การค้นหาวิธีการวาดในงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และตั้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จิตรกรรมของข้าพเจ้าเป็นการค้นหาเทคนิคและรูปแบบเพื่อให้ชัดเจนในวิธีการแสดงออกและเป็นการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และแจ้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis	Media Reflect the Political Violence
Student	Mr.Ronnagorn Kerdchot
Student ID.	58602064
Degree	Master of Fine Art
Program	Visual Art
Year	2017
Thesis Advisor	Assoc.ProfAlita Junfungpetch

ABSTRACT

The violence that arises from the political rally in Thailand is sporadically apparent throughout the national history, resulting in a deep-rooted conflict that negatively impacts both mental and physical health of the victims. Such unfavorable consequences can be seen through various media, including newspapers from the past until present. Information has transformed into communication technology, which enables the retrieval of past events or incidents that clearly reflect the ongoing battles for power and political benefits. Each political crisis hinders the national economic growth and leads to discord and numerous social consequences.

This thesis, under the topic of *Media Reflects the Political Violence*, is inspired by the events and information relating to the violence that arises from political rallies. The incidents during 14th October 1973, 6th October 1976, and Black May in 1992 are portrayed in the two-dimensional artwork, using oil color on six canvas with freestyle painting. The artwork reflects the concept of expressionism, leaving traces of the painting and its thickness to convey the emotional experience of the events. This painting is created in the style of representation art, based on figurative and shape decomposition using brush techniques.

The creation of this artwork begins from conducting a research regarding the still and motion pictures. All of the relevant information are used to create a sketch, which are further synthesized to produce the painting. A systematic analysis is then employed for visual elements and composition in order to create an understanding of the methodical process of creating an artwork. The whole project has been adjusted and developed in achieving the success, as reflected upon the satisfactory perfection and aesthetics of the artwork. The research on the drawing methods for this artwork is based on identifying the technique and concept for a clear method of expression, as well as for the development of skills.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และแจ้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากบุคคลรอบข้างตั้งแต่ครอบครัวของข้าพเจ้า คณาจารย์ และเพื่อนร่วมสาขา ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้านั้นทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่คอยช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาตลอดมา อีกทั้งยังเป็นกำลังใจในระหว่างการทำงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพชร ที่รับฟังและให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในทิศทางของการนำเสนอผลงานให้มีความพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ที่รับฟังคำปรึกษา ช่วยงาน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ มากมายเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดไปอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต

และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ความคิด ให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จนเสร็จสมบูรณ์

รณกร เกิดโชติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และแจ้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	III
กิตติกรรมประกาศ	IV
สารบัญ	V
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	4
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	4
1.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	4
1.5 แหล่งข้อมูล	5
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	6
2.1 อิทธิพลจากศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism).....	7
2.2 อิทธิพลจากศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ (Neo-Expressionism).....	10
2.3 อิทธิพลจากศิลปะรูปสัญลักษณ์ใหม่ (New Figuration)	14
2.4 อิทธิพลจากศิลปะป๊อป	15
2.5 สรุปลิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะป๊อป	20
2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	21
บทที่ 3 การดำเนินการสร้างสรรค์	22
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านแนวความคิดและการถ่ายทอดตามทัศนคติ	22
3.2 การสร้างภาพร่าง	23
3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	29
3.4 สรุปลิทธิพลที่รับจากการค้นหาเทคนิคเฉพาะตน	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และแจ้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์	32
4.1 การวิเคราะห์ผลงาน โดยรวม	32
4.2 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ.....	37
4.3 การวิเคราะห์การจัดวางภาพ	40
4.4 สรุปการวิเคราะห์	41
ผลงานวิทยานิพนธ์	42
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์	49
บรรณานุกรม	50
ประวัติผู้เขียน	51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และแจ้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 ภาพเหตุการณ์ชุมนุม 14 ตุลาคม 2516	2
1.2 ภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519	2
1.3 ภาพเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535	3
1.4 ภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553	3
2.1 ศิลปินเอ็ดเวิร์ด มุงค์ ชื่อผลงาน The Scream ปีค.ศ. 1893	9
2.2 ศิลปินจอร์จ บาเซลิทซ์ ชื่อผลงาน Orangeresser ปีค.ศ. 1982	11
2.3 ศิลปินฟรานเซสโก คลีเมนเต้ ชื่อผลงาน Self-Portrait in White, Red and Black VI ปีค.ศ. 1983	12
2.4 ศิลปินซิกมาร์ โพลเคชื่อผลงาน 'Girlfriends' (Freundinnen) ปีค.ศ. (1965- 66)	13
2.5 ศิลปิน ฟรานซิส เบคอนชื่อผลงาน Head Surrounded by Sides of Beef ปีค.ศ. 1954	15
2.6 ศิลปิน ซิลลีลี บราวน์ ชื่อผลงาน The Girl Who Had Everything ปีค.ศ. 1998	16
2.7 ศิลปิน ซิลลีลี บราวน์ ชื่อผลงาน Figures in a Landscape 2 ปีค.ศ. 2002	17
2.8 ศิลปิน ซิลลีลี บราวน์ ชื่อผลงาน Black Painting 1 ปีค.ศ. 2002	18
2.9 ศิลปินแคตเนียล ริชเตอร์ ชื่อผลงาน Jawohl und Gomorrah ปีค.ศ. 2001	19
2.10 ศิลปินแคตเนียล ริชเตอร์ ชื่อผลงาน D.P.II ปีค.ศ. 2007-2008	20
3.1 ตัวอย่างภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง1	22
3.2 ตัวอย่างภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง2	23
3.3 ตัวอย่างภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง3	23
3.4 ภาพร่าง1	24
3.5 ภาพร่าง2	24
3.6 ภาพร่าง3	24
3.7 ภาพร่าง4	25
3.8 ภาพร่าง5	25
3.9 ภาพร่าง6	25
3.10 ภาพร่าง7	26
3.11 ภาพร่าง8	26
3.12 ภาพร่าง9	26
3.13 ภาพร่าง10	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และ VII อ่างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.14 ภาพร่าง11.....	27
3.15 ภาพร่าง12.....	27
3.16 ภาพร่าง13.....	28
3.17 ภาพร่าง14.....	28
3.18 ภาพร่าง15.....	28
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชั้นที่ 1	33
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ ผลงานชั้นที่ 4	35
4.3 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 1	37
4.4 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 1	37
4.5 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 3	38
4.6 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 3	38
4.7 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 5	39
4.8 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ ผลงานชั้นที่ 5	39
4.9 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 1	34
4.10 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 2	44
4.11 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 3	45
4.12 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 4	46
4.13 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 5	47
4.14 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 6	48

บทที่ 1

บทนำ

สื่อ เป็นผู้ผลิตและส่งต่อข่าวสารมายังผู้รับสารหรือประชาชน โดยที่ ปัจจุบัน สื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลที่รวดเร็ว การส่งต่อเรื่องราวข่าวสารเกิดการแตงเดิมเพื่อทำให้ข่าวเกิดความน่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของประชาชน กลายเป็นเรื่องที่มีทั้งส่วนจริงและแตงขึ้นปนกันอยู่ ในปัจจุบันข่าวมักมีการปรุงแตงและบิดเบือนจากเรื่องจริงกลายเป็นเสมือนเรื่องที่ แตง ขึ้นมา

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับส่งผ่านมาจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ เราสามารถพบเห็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม

ความรุนแรงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของสื่อ การนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ นั้น มีอิทธิพลต่อค่านิยม ความเชื่อถือ การนำไปปฏิบัติของคนในสังคมเป็นส่วนมาก ภาพสะท้อนจากรายงานข่าว และการนำเสนอข่าวสาร ทำให้ได้รับรู้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสังคมเมืองที่มีความทันสมัยวุ่นวาย เป็นสังคมที่ประชาชนส่วนหนึ่ง มีปัญหาชีวิตต่างๆ มากมาย ทั้งความขัดแย้ง ความเครียด จึงมีการนำเสนอข่าวสารที่มีความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองย่อมมีเหตุและปัจจัยที่มาของเหตุ การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง หรือจากหลายสาเหตุประกอบกัน นำมาซึ่งความสูญเสียอีกมากมาย ภาพของความเลวร้ายที่มีเหตุจากการใช้ความรุนแรงที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเอง ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และ ผู้คนที่พบเจอ ข้าพเจ้าเชื่อว่าภาษาทางศิลปะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งให้สังคมตระหนักถึงความน่ากลัว และต่อต้านพฤติกรรมที่รุนแรง ยกย่องจิตใจของมนุษย์ให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านผลงานศิลปะ

1.1.1 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความรุนแรงนั้นมักมีผลตามมาเสมอผลจากความรุนแรงของการกระทำและสภาวะจิตใจของผู้ถูกกระทำเป็นสำคัญ การกระทำรุนแรงนั้นหากไม่ได้กระทำกับตนเองแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากการผู้มีอำนาจเหนือกว่ากระทำกับผู้ที่อ่อนแอกว่า สำหรับผลที่เกิดจากการกระทำความรุนแรงคือผลร้ายต่อจิตใจผลต่อร่างกายมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไปจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตสำหรับผลต่อจิตใจนั้นก็มักต่อเนื่องยาวนานกลายมาเป็นปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาที่สำคัญการบำบัดรักษาต้องใช้เวลาและกระทำไต่ยาก

การกระทำรุนแรงในสังคมไทยเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆกัน ความรุนแรงบางอย่างเป็นผลมาจากความคิดความเชื่อของคนในสังคมที่กระทำระหว่างกันเช่น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการขัดแย้งของความคิดทางการเมือง สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทยที่ผ่านมามีตั้งแต่เหตุการณ์

14 ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค เป็นเหตุการณ์การก่อการกำเริบโดยประชาชนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาและประชาชนมากกว่า 5 แสนคนชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร นำไปสู่คำสั่งของรัฐบาลให้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปราม ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนมีผู้เสียชีวิตกว่า 77 ราย บาดเจ็บ 857 ราย และสูญหายอีกจำนวนมาก เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่สะสมก่อนหน้านี้นี้หลายประการ ทั้ง ขบวนการทุจริตในรัฐบาล การพบซากสัตว์ป่าจากอุทยานในเสลาคอปเตอร์ทหาร แสดงให้เห็นถึงการของจอมพลถนอม กิตติขจรต่อจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลทหารเข้าปกครองประเทศนานเกือบ 15 ปี และรวมถึงการรัฐประหารตัวเอง พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการปกครองในระบอบเผด็จการทหารและต้องการเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยขึ้น

ภาพที่ 1.1 ภาพเหตุการณ์ชุมนุม 14 ตุลาคม 2516

(ที่มา : <https://pantip.com/topic/31106640>)

ภาพที่ 1.2 ภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

(ที่มา https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_3139)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์จลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผู้ประท้วงในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง โดยสติคืออย่างเป็นทางการระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 46 คน ซึ่งมีทั้งถูกยิงด้วยอาวุธปืน ถูกทุบตี หรือถูกทำให้พิการสาเหตุ หนึ่งวันก่อนเหตุการณ์ มีการตีพิมพ์ภาพถ่ายการแขวนคอจำลองโดยผู้ประท้วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสื่อสำหรับหลายฝ่าย นักศึกษาในภาพถ่ายนั้นเหมือนกับกำลังแขวนคอหุ่นจำลองสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผลให้ กำลังทหารที่โกรธแค้นมาชุมนุมกันนอกมหาวิทยาลัยในเย็นวันนั้นและเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองที่มีพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรีและต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำไปสู่เหตุการณ์ปราบปรามและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมทั้งเหตุการณ์สลายการชุมนุมอีก หลายเหตุการณ์

ภาพที่ 1.3 ภาพเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535

(ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1274083772)

ภาพที่ 1.4 ภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1337178013)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ประชาชนพลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นภาพการเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการจากการถูกทำร้าย เป็นภาระและความสูญเสียทางสังคม ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ถูกกระทำ หรือผู้กระทำเท่านั้นหากแต่ยังมีผลกระทบต่อครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสังคมโดยรวมที่ ต้องเผชิญกับความสูญเสีย เจ็บปวดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กับภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1.2.1 เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนใจต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมจากข่าวสารทั้งหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ผ่านผลงานศิลปะจิตรกรรม

1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์(Expressionism) ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่(Neo-Expressionism) และผลงานศิลปิน ซิลลีซี บราวน์ (Cecily Brown) แดเนียล ริชเตอร์ (Daniel Richter) ในมุมมอง วิธีการและเทคนิคจิตรกรรมแบบ เอ็กซเพรสชันนิสม์ในกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมของข้าพเจ้า

1.2.3 เพื่อค้นหาวิธีการสร้างโครงสร้างของภาพและเทคนิควิธีการใช้สีแปร่งให้สอดคล้องกับแนวความคิด และพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 เนื้อหา เนื้อหาของงานนั้นมาจากภาพของภาพข่าวความรุนแรงทางการเมือง ที่มาจากสื่อที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยศึกษาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและด้านจิตวิทยา

1.3.2 เทคนิควิธีการ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบใช้สีแปร่ง แบบเอ็กซเพรสชันนิสม์ เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกสะท้อนใจ

1.3.3 จำนวนผลงาน ผลงานจิตรกรรม จำนวน 6 ชิ้น

1.3.4 ขนาด 250 x 190 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น

1.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เป็นการถ่ายทอดทัศนคติส่วนตัวออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ เพื่อนำเสนอสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสังคม ปรัชญา ทัศนศิลป์ และการวิเคราะห์ผลงานและปัญหาของชุดงานที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางแนวความคิดและแรงบันดาลใจต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาพความรุนแรงที่มาจากการเมือง จากสื่อหลายอย่าง เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

1.4.2 นำภาพจากสื่อที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขึ้นเป็นภาพร่าง ตามอารมณ์ความรู้สึก จากข้อมูลที่ได้มา

1.4.3 ปฏิบัติงานสร้างสรรค์โดยนำแบบร่างมาขยายและเพิ่มรายละเอียด ลงไปในขั้นตอน สร้างสรรค์งานจริง

1.5 แหล่งข้อมูล

1.5.1 หนังสือตำราศิลปะ

สังคมนุษย์ในด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผู้เขียนประสาน ศิลา สำนักพิมพ์โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

ศิลปะสมัยใหม่ ผู้เขียนกำจร สุนพงษ์ศรี สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โลกศิลปะศตวรรษที่20 ผู้เขียนจิระพัฒน์ พิตรปรีชา สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ
องค์ประกอบศิลปะ ผู้เขียนชลูด นิ่มเสมอ สำนักพิมพ์อมรินทร์
เอ็กเพรสชันนิสม์ ผู้เขียนนอร์ทแบร์ท โวล์ฟ แบลโดย ศนันชล น่วมนวล
สำนักพิมพ์ไพนธ์อาร์ท

ลัทธิหลังสมัยใหม่และปรัชญา: Postmodernism and Philosophy ผู้เขียน
สมเกียรติ ตั้งนโม [Online]

แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง ผู้เขียนอิทธิพล ตั้งโฉลก
สำนักพิมพ์อมรินทร์

1.5.2 เว็บไซต์

<https://prachatai.com/>

<http://v1.midnightuniv.org>

<http://www.matichon.co.th>

<https://pantip.com/forum/rajdumnern>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในระยะเริ่มแรกนั้น ยากที่จะหลีกเลี่ยงอิทธิพล แต่ในการศึกษาศิลปะก็เหมือนกับการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเรียนจาก “ผู้รู้” ที่เป็นอาจารย์สอนและผู้ที่เขียนเป็นตำราไว้ในขั้นพื้นฐาน ก่อนที่จะไปศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ในขั้นสูงต่อไป การศึกษาทฤษฎีศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ ก็เป็นการแสวงหาความรู้ที่จะเป็นรากฐานสำคัญทางปัญญาและความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ แต่การศึกษาในทางปฏิบัตินอกจากจะฝึกฝนทางทักษะฝีมือ เรียนรู้ระเบียบกฎของธรรมชาติและฝึกฝนทางเทคนิคต่างๆแล้ว การศึกษาผลงานของศิลปินเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ศิลปกรรมของศิลปินเอกระดับปรมาจารย์เป็นเสมือน “ตำรา” เรียนที่ทรงคุณค่า นอกจากศึกษาชีวประวัติ ปรัชญา ความเชื่อ ทักษะ และแนวความคิดของศิลปินแล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาจากตัวผลงานของศิลปิน โดยตรง ทั้งการศึกษารูปประกอบการจัดวางทัศนธาตุ การสร้างรูปทรง การใช้สี การกำหนดแสงเงา ไปจนถึงกระบวนการทางเทคนิคและระบบแห่งการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในระดับที่สำคัญคือการฝึกดูให้เห็นและเข้าถึงคุณค่าของศิลปกรรมโดยการดูแล้วดูอีกบ่อยๆ จนเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาโดยปัญญาญาณ (Intuition) เพื่อการรับรู้และเข้าถึง “สาระตะ” ของผลงานเพียงการ “อ่าน” เรื่องราวภายในงานที่บอกเล่าออกมาเท่านั้น แต่ต้องเปิดใจให้รับรู้รสแห่งสุนทรียะ และพลังแห่งอารมณ์ ความรู้สึกที่สื่อออกมาถึงตัวเรา รวมไปถึงการเปิดปัญญาทางความคิดให้รับรู้ความหมายที่แฝงไว้ในสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ต่างๆ ในการดูในเห็นและ “ประจักษ์” แจ่มในคุณค่าของผลงานศิลปะ ดังที่เรียกกันว่าได้รับ “แรงบันดาลใจ” ในผลงานของเขาออกมาใช้บ้าง

การเรียนรู้จากศิลปกรรมในลักษณะนี้ที่หมั่นหมะระหว่างการคิดอิทธิพล เพื่อการเรียนรู้หรือเจตนาลอกเลียน อันที่จริงการคิดอิทธิพลเพื่อการเรียนรู้นั้น ไม่ผิด ในโลกของศิลปะไม่มีผู้ใดที่จะหลีกเลี่ยงจากการคิดอิทธิพลจากศิลปินอื่น トラบใดที่ผู้หนึ่งยังไม่แยกไปอยู่บนเกาะอย่างโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศอาจจะมีผู้เข้าใจผิดอยู่บ้างว่าการคิดอิทธิพลเป็นสิ่งผิดจึงต้องพยายามปกปิดซ่อนเร้น ไม่กล้าบอก

ทักษะในการดูให้เห็นและการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของผลงานศิลปะนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง และไม่สามารถถ่ายทอดจากครูอาจารย์สู่ลูกศิษย์ได้หรือกล่าวอย่างสั้นๆว่า “สอนกันไม่ได้” การที่จะ “ประจักษ์แจ่ม” ในสุนทรียภาพของศิลปะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษา ฝึกฝน อบรม สังคมประสบการณ์จากการเข้าถึงความงามในธรรมชาติตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ จนกลายเป็นอุปนิสัยและเกิดเป็น “รสนิยม” มีจิตใจละเอียดอ่อน รับสัมผัสความงามได้โดยง่ายการฝึกทักษะ “ทางใจ” ที่ไม่อาจใช้วิชาการ ความรู้เหตุผล ข้อเท็จจริง อุปมา ดังการฟังดนตรี การที่จะเข้าถึง “ความไพเราะ” แห่งศิลปะนั้นไม่สามารถอธิบายได้ สอนได้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า “ถ้าเราฟังเพลงเขมรไปทรโยกแล้วยังคิดว่าได้ยินเสียงน้ำตก เสียงนกยูงร้องอยู่เพียงเท่านั้น เราก็คงยังเข้าไม่ถึงศิลปะของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพลงนั้น เพราะคุณค่าของศิลปะในเพลงคือตัวดนตรีประกอบขึ้นจากโสตธาตุต่างๆ อันได้แก่ เสียง ความเงียบ จังหวะที่สอดประสานกันที่ทำให้ความรู้สึกของเรา ใจของเราเลื่อนไหล หัวใจไหวไปกับ ศิลปะชิ้นนั้น เป็นความรู้สึกทางนามธรรม เป็นคุณค่า เป็นความยินดี เป็นความสุข” (อิทธิพล ตั้ง โลก.2550: 16-18)

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง **ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง** มุ่งนำเสนอความรุนแรงอันเกิดขึ้นในสังคมที่มีเหตุที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจ ตามอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของตนเอง มีการค้นหาวิธีการในการแสดงออกต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีความเป็นเฉพาะตัวเป็นสำคัญ ซึ่งได้มีการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากลัทธิทางศิลปะในอดีตได้แก่ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expresionism) ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ (Neo Expressionism) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยใช้สีแปร่งแสดงออกผ่านรูปทรงของร่างกายมนุษย์ และใช้ภาพถ่ายเหตุการณ์ความรุนแรง เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

2.1 อิทธิพลจากศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism)

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ เกิดขึ้นทางตอนเหนือของยุโรป โดยศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเยอรมันเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่20 ก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่1 ซึ่งศิลปะแนวนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปินสำคัญ 2 คนคือ ฟินเซนต์ ฟาน ก็อกซ์(Vincent Van Gogh) และศิลปินชาวนอร์เวย์ที่ชื่อเอ็ดเวิร์ด มุงค์(Edvard Munch)ซึ่งทั้งสองคนนี้ ใช้สีที่รุนแรง และเกินความเป็นจริงโดยเน้นความพอใจของศิลปินเป็นหลัก ไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ และธรรมเนียมใดๆในอดีตสิ่งที่ใช้นั้นจะสื่อถึงสิ่งที่ถูกกดตันที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของจิตใจคน เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านสี และสีแปร่งที่ให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งรุนแรง ซึ่งศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์(Expressionism)ที่มีบทบาทมีด้วยกันสองกลุ่ม คือ

Die Brucke ที่แปลว่า สะพานซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1905 ที่เมือง Dresden และได้ยุติบทบาทลงในปี ค.ศ.1931 ด้วยสาเหตุหลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทของศิลปินกลุ่มนี้ได้ปูพื้นฐานทางความคิดของศิลปกรรมในแนวใหม่ที่เกิดขึ้น โดยการใช้สีของจิตรกรกลุ่มนี้มีความสดใส และเร้าร้อนอย่างอิสระ

Der Blaue Reiter ที่แปลว่าคนขี่ม้าสีน้ำเงิน เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1911 ที่เมือง Munich มีจิตรกร 2 คนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้น คือวาซิลลี แคนดินสกี(Wassily Kandisky)และฟรันซ์ มาร์ค(Franz Marc)ซึ่งชื่อกลุ่มเอามาจากชื่อภาพของแคนดินสกี ที่วาดในปีค.ศ.1903 และได้ยุติบทบาทลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1 เมื่อปีค.ศ.1914

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ไม่หลีกเลี่ยงตัวเองออกจากสังคมเมือง ต้องการแสดงอารมณ์ออกมาอย่างสุดขีด แสดงความสับสน ความหกลกกลาง และความเน่าเฟะของสังคม เหตุเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่1 ประเทศต่างๆมีความเสื่อมโทรมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองรวมทั้งศีลธรรม

อันติงาม ซึ่งศิลปินแสดงออกทั้งในรูปแบบที่เปิดเผย และในแง่จิตวิทยาแสดงความรู้สึกภายในที่กดดันอยู่ โดยแสดงออกอย่างรุนแรงเกินความจริงของปกติวิสัย มีการบิดผันแปรรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน ต้นไม้ ฯลฯ เส้นจะแสดงอย่างมั่นคงแน่วแน่และหนักแน่น สีจะปรากฏอย่างสดใส รุนแรง ตัดกันยิ่งกว่าที่ปรากฏในธรรมชาติ จึงมีลักษณะเชิงอัตนัยนิยมมากกว่าปรนัยนิยม (ก่าจร สุณพงษ์ศรี.2554: 185-186)

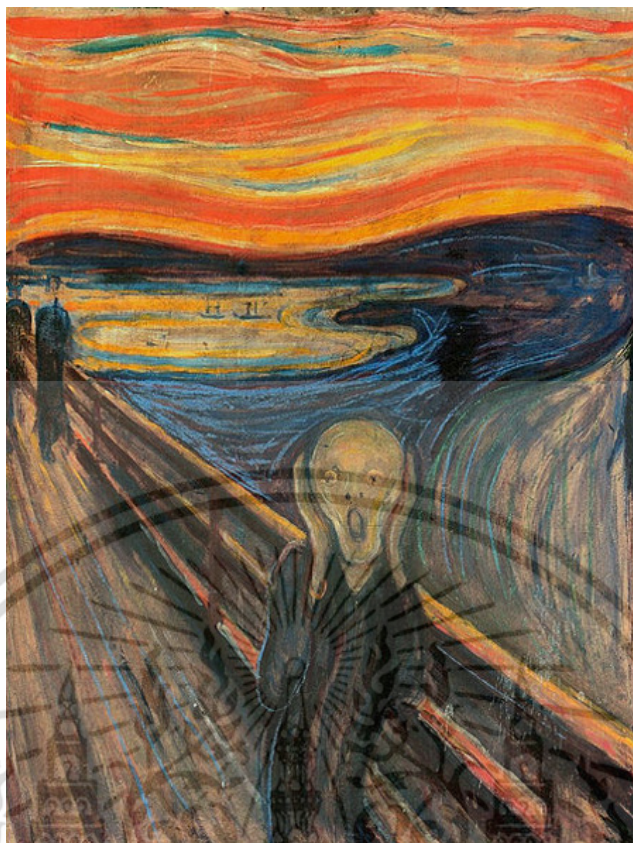
ศิลปินคนสำคัญของกลุ่ม Die Brucke

- แอร์นสท์ ลูควิก เคียชเนอร์ (Ernst Ludwig Kirchner)
- คาร์ล ชมิดท์ ร็อทท์ลูฟฟ์ (Karl Schmidt Rottluff)
- แอริค เฮคเคิล (Eric Heckel)
- มัคซ์ เพ็ชชไตน์ (Max Pechstein)
- เอมีล โนลเด (Emile Nolde)

ศิลปินคนสำคัญของกลุ่ม Der Blaue Reiter

- ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc)
- วาสลีลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky)
- พอล คเล (Paul Klee)
- ไลโอนเนล ฝายน์อิงเงอร์ (Lyonel Feininger)
- เอากุสท์ มัคเค (August Macke)
- ไฮน์ริค คัมเปนดองค์ (Heinrick Campendonk)

นอกจากศิลปินทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวแล้ว ยังมีศิลปินอิสระอีกหลายคนที่ได้ทำงานคล้ายแนวความคิดนี้ บางคนมิได้สร้างงานในประเทศเยอรมัน หากแต่กระจัดกระจายไปตามประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ตอนเหนือ เช่น เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) เจมส์ ซิดนีย์ เอ็นซอร์ (James Sidney Ensor) มัคซ์ เบ็คมันน์ (Max Bechmann) ออตโต ดิกซ์ (Otto dix) ศิลปินกลุ่มนิวออบเจกทิวิตี (New Objectivity) แอร์นสท์ บาร์ลัค (Ernst Barlach) ออสการ์ โคคอสก้า (Oskar Kokoschka) อิกอน ชีเล (Egon Schiele) แซง ซูติน (Chaim Soutine) แคทธี คอลลวิทซ์ (Kathe Kollwitz) เป็นต้น ซึ่งความเคลื่อนไหวของศิลปินทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

ภาพที่ 2.1 ศิลปินเอ็ดเวิร์ด มุงค์ ชื่อผลงาน The Scream ปีค.ศ.1893
เทคนิคสีน้ำมันบนกระดาษแข็งขนาด 91x73.5 ซม.

เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch; 12 December 1863 – 23 January 1944) ศิลปินชาวนอร์เวย์ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่ง เป็นทั้งจิตรกรและช่างภาพพิมพ์ไม้ หินและเอชซี เขาเป็นหนึ่งในศิลปินลัทธิสัญลักษณ์นิยม และได้รับการยกย่องให้เป็นคนสำคัญในการพัฒนากระแสเอ็กซ์เพรสชันนิสม์หรือลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ในเยอรมันและยุโรปกลาง

“The Scream” ผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเอ็ดเวิร์ด มุงค์และเป็นหนึ่งในภาพจิตรกรรมที่คนจดจำมากที่สุดรูปหนึ่งในกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ มุงค์วาดภาพด้วยสีสันที่ฉูดฉาดและรูปแบบง่าย ๆ แต่สื่อได้ถึงจิตวิญญาณ แสดงอารมณ์ด้วยภาพใบหน้าที่เจ็บปวด มุงค์ได้เขียนคำอธิบายของรูปนี้ไว้ว่า “ฉันหยุดอยู่ที่ราวสะพาน และรับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของความตายอย่างแน่แท้ที่เดียว สะพานท่าเรือนี้ทำให้ฉันหดหู่ใจ เหนืออ่าวแคบ ๆ ของชายฝั่งทะเลนี้มีหมู่เมฆสีแดงราวกับเลือดและเปลวไฟ เป็นเส้นโค้งตามแนวเส้นโค้งของชายฝั่งทะเลสีดำนํ้าเงิน เพื่อน ๆ ของฉันได้จากไปแล้ว ทิ้งให้ฉันต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส และกลายเป็นคนที่ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา”

ผลงานของมุงค์นั้นดูร้อนผ่าว คล้ายการสั่นสะเทือนด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวสะท้อนจิตวิญญาณออกมาได้อย่างมีพลังของความเป็นมนุษย์ที่ปั่นป่วนไปด้วยความปวดร้าวในอดีต ความเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หวาดกลัวที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน มีความคิดเกี่ยวข้องกับความตาย และความรักที่สูญเสียไป ตลอดเวลา จากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน ดังนั้น หัวข้อการเขียนภาพของ มุงค์จึงมุ่งเน้นแสดงออกในเรื่องความสิ้นหวัง โดดเดี่ยว และหวาดกลัว จนมีผู้กล่าวขวัญกันว่า “ภาพวาดของมุงค์แทบทุกภาพสะท้อนถึงพลังทางจิตวิญญาณที่ลึกลับ และน่าสะพรึงกลัวจนแทบจะสัมผัสได้เลยทีเดียว”

2.2 อิทธิพลจากศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ (Neo-Expressionism)

มีจุดกำเนิดขึ้นราวปลายทศวรรษที่1970และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางราวต้นทศวรรษที่1980 จนกระทั่งถึงกลางทศวรรษที่1980คำว่า “Neo Expressionism” “ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกได้อย่างไร ไม่มีเอกสารยืนยันชัดเจน แต่ในปี ค.ศ.1982 ได้แพร่หลายออกไปสำหรับเรียกอธิบายศิลปะใหม่ๆจากเยอรมันและอิตาลีได้รับการขนานนามว่า”The New Painting” เนื้อหาสาระที่มาพร้อมกับจิตรกรรมในช่วงนี้คือ การแสดงออกทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่ที่รู้สึกได้ถึงการล่มสลายแห่งวัฒนธรรม และสภาพจิตใจ มีแต่การแสดงออกที่รุนแรงเท่านั้นที่จะพอเหมาะสมกับประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปินในยุคนี้ จิตรกรรมหลากหลายรูปแบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านรสนิยมที่ดีของชนชั้นกลาง(จิมมี่ พิตทริช.2552:326)ความเสื่อมโทรมของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความไม่แน่นอนของชีวิต ความวิตกกังวลเนื่องมาจากสงครามชีวิตที่บริโภคจนกระทั่งตัดขาดจากรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิม การใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยขาดสติ

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ มีปฏิกริยาต่อต้านงานศิลปะมโนทัศน์ศิลป์ (Conceptual Art)และศิลปะในกลุ่ม(Modern Art)และศิลปะก่อนสมัยใหม่ ละทิ้งศิลปะแบบสารัตถศิลป์(Minimal Art)ที่มีข้อจำกัด และศิลปะมโนทัศน์ศิลป์ที่ชี้ขาดต่อการแสดงออกทางอารมณ์ โดยใช้การแสดงออกทางความรู้สึกที่รุนแรง และใช้ความหมายที่ในอดีตเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยอากัปกิริยาของรูปทรงมนุษย์ และการแสดงออกเชิงอุปมาอุปไมยซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญจากยุคสมัยใหม่ไปยุคหลังสมัยใหม่

เป็นการยากที่จะระบุถึงลักษณะ โดยทั่วไปหรือเนื้อหาสาระของลัทธิศิลปะสำแดงพลังอารมณ์ใหม่ เพราะศิลปินได้รับจินตนาการจากแหล่ง เช่น พาดหัวของหนังสือพิมพ์ ความฝันเพื่อแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ไปถึงเทพนิยายคลาสสิกและนิยายน้ำเน่า ตลอดจนการอ้างถึงศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) อันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ในประเทศเยอรมัน

มีการใช้รูปแบบที่หลากหลายไปตามลักษณะเฉพาะของศิลปิน ผลงานเน้นความเป็นศิลปะรูปลักษณะ (Figurative Art) แสดงออกในแบบแสดงลักษณะ(Representation)และนิยมใช้ลักษณะการพรรณนาเล่าเรื่อง ใช้สัญลักษณ์ที่ยากต่อการตีความ เพราะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ซึ่งศิลปินนำเสนอผ่านเรื่องราวเทพนิยายปกรณัม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อศาสนา อารมณ์แบบโรแมนติค และกามอารมณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีการแสดงออกอย่างรุนแรงด้วยสีที่สดฉูดฉาด หรือสีมืดคล้ำและรอยฝีแปรงที่หยาบ ปาดป้ายอย่างอิสระ การเขียนรูปทรงอย่างง่ายๆ มุมมองหรือองค์ประกอบของภาพดูแปลกประหลาดจากมุมมองชีวิตประจำวัน มีการลดทอนรูปทรงหรือบางครั้งผสมผสานรูปทรงต่างชนิด ต่างประเภทในภาพเดียวกัน กรรมวิธีใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเป็นหลัก บางครั้งใช้วัสดุหลากหลายชนิดปะติดลงในภาพ ศิลปินที่มีชื่อเสียงได้แก่

กลุ่ม Neo-Expressionism ในประเทศเยอรมัน

-มาร์คัส ลูเพิร์ตซ์(Markus Lupertz)

-เอ.อาร์.เพงค์(A.R. Penck)

-จอร์จ บาเซลิทซ์(Georg Baselitz)

-อันเซล์ม คีเฟอร์(Anselm Kieser)

กลุ่ม Trans-Avans-Garde ในประเทศอิตาลี

-ซานโดร เคียร์(Sandro Chia)

-มิมโม ปาลาดิโน(Mimmo Paladino)

-เอนโซ กุชชี(Enzo Cucchi)

-ฟรานเชสโก คีลีเมนเต้(Francesco Clemente)

ภาพที่2.2 ศิลปินจอร์จ บาเซลิทซ์ ชื่อผลงาน Orangeness ปีค.ศ.1982

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 146 x 114 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จอร์จ บาเซลิทซ์เป็นจิตรกรชาวเยอรมัน ที่จัดอยู่ในกลุ่มเยอรมันนีโอ-เอ็กเพรสชันนิสม์ (German Neo-Expressionism) เขาได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในสังคมที่เป็นสิ่งเร้าทำให้เขาเกิดแนวคิด หรือเรียกอีกอย่างว่าใช้งานจิตรกรรมในการวิจารณ์สังคม ผลงานของเขาสะท้อนถึงสภาวะของจิตใจ อันเป็นผลกระทบจากสังคมในโลกยุคใหม่ การต่อต้านสังคมกับวิถีที่ผิดแปลกไปจากเดิม ถ่ายทอดผ่านฝีแปรงที่หยาบและใช้สัญลักษณ์ที่เฉพาะตัว อันเนื่องมาจากประสบการณ์และเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดในขณะนั้นๆ

นับตั้งแต่ปีค.ศ.1969 เขาได้วาดภาพคนในลักษณะกลับหัวลง(upside down) เป็นการวาดอย่างจงใจ (ไม่ใช่การวาดจนเสร็จ แล้วนำมาแขวนกลับหัว)เพื่อดึงความสนใจไปจากรูปลักษณะอันคุ้นเคยทำให้ จินตภาพนั้นเป็นจิตรกรรมที่แสดงคุณลักษณะกระด้างหรืออ่อนนุ่ม เช่น ร้อนหรือเย็น ฯลฯ ด้วยตัวเอง (จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.2552: 364-365) ทำให้ผลงานเขามีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างที่สุด

ภาพที่2.3 ศิลปินฟรานเซสโก คลีเมนเต้

ชื่อผลงานSelf-Portrait in White, Red and Black VIปีค.ศ1983

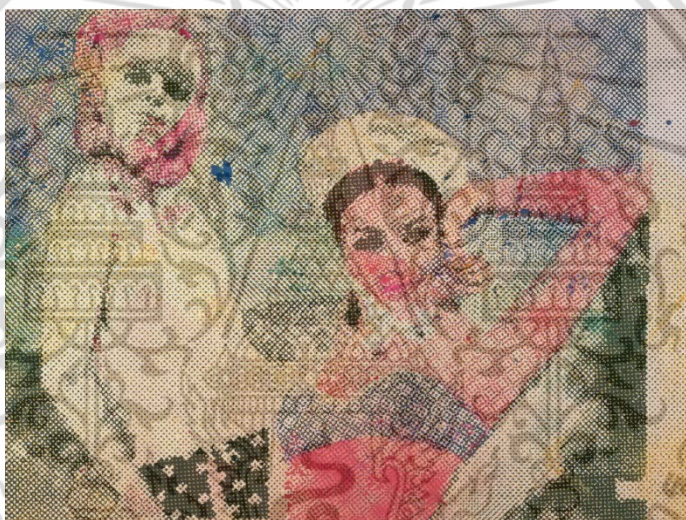
เทคนิค ซอล์กสีบนกระดาษ ขนาด 102 x 66.5 เซนติเมตร

ฟรานเซสโก คลีเมนเต้เป็นศิลปินที่มีรูปแบบการทำงานหลากหลายเนื้อหา และเทคนิคงานของเขา มีทั้งจิตรกรรมสีปูนเปียก สีน้ำมัน หรือสีน้ำการใช้สีหนาสำแดงพลังอารมณ์และใช้สีบางเบาสงบนิ่ง ศิลปินมีความสนใจในเรื่องศาสนาและอารยธรรมโบราณ เป็นคนช่างทดลองค้นคว้า ทำให้งานศิลปะ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สวมนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของเขามีการผสมผสานของวิธีการและรูปแบบจากหลากหลายวัฒนธรรมตั้งแต่ภาพโปสเตอร์ ภาพยนตร์อินเดีย ภาพพิมพ์แกะไม้ญี่ปุ่น ศิลปะบาโรก รวมทั้งงานของเพื่อนศิลปิน(จิมแพคซ์ พิตร ปรีชา. 2552: 370)

ผลงานของเขามีทั้งความเรียบง่ายและเร้าอารมณ์ ตั้งแต่ภาพเหตุการณ์ที่น่าสลดใจไปจนถึง ภาพเหมือนตนเองในแบบล้อเลียน โดยศิลปินได้กำหนดให้ตัวเองเป็นเหมือนผู้สังเกตการณ์ และมีส่วนร่วม อยู่ในเหตุการณ์อันเร้นลับเหนือจริงทั้งหลาย

ภาพวาดของศิลปินเต็มไปด้วยทั้งความน่ากลัวและเกี่ยวกับจิตวิทยา ที่มีตัวตนของเขาอยู่อย่าง หลากหลาย สะท้อนออกมาจากการรับรู้ให้ความรู้สึกเหมือนติดกับ อยู่ในทางที่แตกต่างกันจาก ตำแหน่งทางความรู้สึกที่แตกต่างกัน หรือบางทีอาจเป็นการอุปมาถึงความทรงจำที่ไม่อยู่ใต้จิตสำนึก ของมนุษย์

ภาพที่ 2.4 ศิลปินซิกมาร์ โพลเคชื่อผลงาน ‘Girlfriends’ (Freundinnen)
ปีค.ศ.(1965- 66) เทคนิคผสมบนผ้า ขนาด 150x190 เซนติเมตร

ผลงานของซิกมาร์ โพลเค(Sigmar Polke) เป็นการผสมผสานกันของความเป็นนามธรรมอย่าง สุดโต่งและความสมัยใหม่สุดๆเขาขยายขอบเขตของงานศิลปะออกไปเช่นเดียวกันกับสร้างงานศิลปะ ใหม่ๆขึ้นมา ภายในงานของเขา เขาไม่มีอัตลักษณ์ใดๆซึ่งบางทีอาจได้รับอิทธิพลมาจากยุคหลัง สงครามเยอรมนีศิลปินเลือกที่จะใช้สื่อหลากหลายในผลงานเช่น การรวมการวาดภาพเข้ากับรูปพิมพ์ หิน (Lithograph) และการพิมพ์ ซึ่งปรับเปลี่ยนสื่อต่างๆ ให้เข้ากับข้อดีของเขา งานชิ้นหนึ่ง ประกอบด้วยสื่อต่างๆ ที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 8หรือ9 ชิ้นซึ่งรวมเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังเพื่อ สร้างสรรค์บางสิ่งที่กระตุ้นเร้าทางสายตาและมีความซับซ้อนการใช้วัสดุทั่วไปเข้าด้วยกันซึ่งเป็นวัสดุที่มีค่า โดดเด่นสะดุดตาผลงานมีลักษณะปฏิเสธความเป็นไปของความเป็นจริงแฝงความมีอารมณ์ขัน

โดยผลงานถูกพัฒนามาจากอิทธิพลของจิตรกรรมประชานิยม(Pop Art) สิ่งที่ศิลปินสนใจคือจินตภาพ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

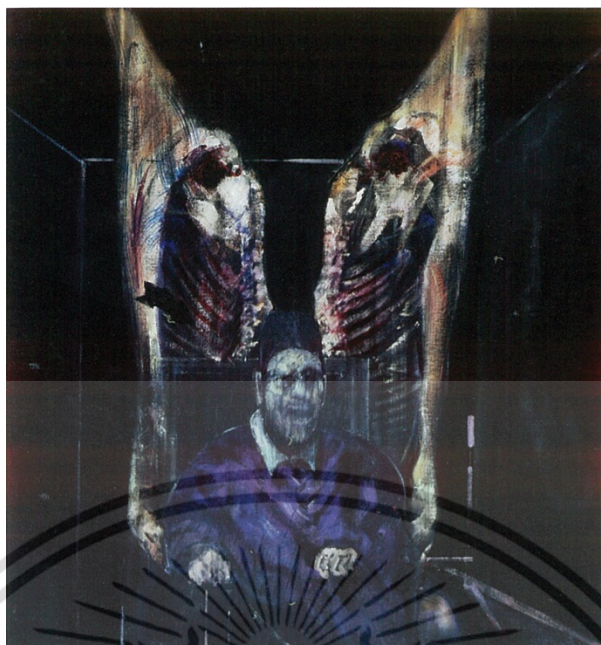
ต่างๆที่มาจากสื่อมวลชน และมักใช้ภาพที่ดูขัดแย้งมาผสมผสานเข้าด้วยกันบางครั้งการใช้พู่กันวาดภาพของศิลปินเหมือนกับวาดเล่นๆไม่จริงจัง ตัดกับจินตภาพที่เป็นภาพถ่ายที่ดูจริงจัง ให้ความรู้สึกถึงพลังและความสวยงามในการเล่นกับวัสดุ โดยศิลปินต้องการย้อนถามผู้ชมว่าต้องการค้นหาอะไรกันแน่ในงานของเขา นี่เป็นการต่อต้านวิธีการมองแบบเก่าๆของผู้ชมอย่างหนึ่งของศิลปินนั่นเอง สำหรับโพลเคอคุณค่ายิ่งใหญ่ในจิตรกรรมคือ ความสามารถที่จะทำให้เรากับโลกห่างไกลกันออกไป ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดกับการทำงานจิตรกรรมของบาเซลิซ์(จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2552: 367)

2.3 อิทธิพลจากศิลปะรูปลักษณ์ใหม่ (New Figuration)

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศิลปินฝ่ายศิลปะนามธรรมได้รับความสำเร็จอย่างสูงสุดต่อสาธารณชน และบรรลุผลตามจุดเป้าหมายในด้านการบุกเบิกค้นคว้าแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม อย่างไรก็ตามคตินิยมการสร้างงานตามแบบมีเรื่องราวและรูปร่าง ให้ผู้ชมรู้เห็น ก็พัฒนาติดตามไปอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน โดยเกิดขึ้นภายใต้คำเรียกชื่อต่าง ๆ นานา แต่คำที่ได้รับความนิยมและความหมายใกล้เคียงคือ “New Figuration” ศิลปินผู้สร้างงานตามแบบนี้ ส่วนมากดำรงตนเป็นอิสระ ไม่ผูกพันหรือจัดตั้งเป็นกลุ่ม ต้องการสร้างงานที่มีรูปทรงดูรู้เรื่อง ไม่ซ้ำรอยศิลปะในอดีต แต่สร้างให้มันแตกต่างออกไป ที่ว่าแตกต่างออกไปจากอดีตนั้น พวกศิลปะลัทธิบาศกนิยม (Cubism) หรือลัทธิสำแดงพลังอารมณ์(Expressionism) สร้างงานที่ยังมีรูปทรงตามธรรมชาติ แต่มีแนวโน้มไปสู่สภาพนามธรรม ส่วนศิลปะรูปลักษณ์ใหม่(New Figuration)มีการนำเอาเทคนิควิธีการสมัยใหม่มาใช้เพื่อแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งยุค กล่าวคือ เป็นการนำบางอย่างของศิลปะนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปทรงและเรื่องราวที่ดูรู้เรื่อง เท่ากันกับเป็นการเดินสวนทางกับศิลปะลัทธิบาศกนิยมและศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

ส่วนมากผลงานของศิลปะในแนวศิลปะรูปลักษณ์ใหม่ มีรูปทรงที่บิดเบี้ยว ดูตลก และสื่อเสียดทางอารมณ์อยู่มากศิลปินแสดงให้เห็นความขัดแย้งของตัวเองกับโลก แต่มิได้ใช้วิธีหลบหลีกหนีหน้ากับสถานะความเป็นจริง หรือปลีกตัวอยู่โดดเดี่ยวตั้งแต่ก่อน พวกเขาหันหน้ามาสู้กับสถานะต่างๆของโลก จำลองสิ่งต่างๆด้วยรูปร่างอันพิสดารชวนพิศวง มีอยู่เสมอที่ผลงานแนวนี้แสดงออกอย่างก้าวร้าว รุนแรง กินใจ หรือปรากฏอย่างชวนหัว อารมณ์จำขันธ์นี้ มิใช่งานศิลปะประเภทการ์ตูนแต่เป็นเครื่องแสดงความเจ็บปวด ป่าเถื่อน และเต็มไปด้วยจิตใจอันหดหู่

เป็นเรื่องยุ่งยากมากที่จะตีความว่า ศิลปะชนิดใดจึงจะเข้าข่ายคตินิยมแบบศิลปะรูปลักษณ์ใหม่ โดยทั่วไปหมายถึงงานที่ทำสืบเนื่อง นับตั้งแต่ฌอง ดูบุฟเฟต์(Jean Dubuffet) วิลเลียม เดอ คูลนิง (Willem De Kooning) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน(กำจร สุนพงษ์ศรี.2554:538-540)

ภาพที่2.5 ศิลปิน ฟรานซิส เบคอน

ชื่อผลงาน Head Surrounded by Sides of Beef ปีค.ศ. 1954

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด122x129 เซนติเมตร

ผลงานของเบคอนแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเด่นชัด แรงผลักดันภายในให้แสดงออกรุนแรงทางอารมณ์ดังเช่นลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ภาพคนที่ปรากฏในผลงานไม่ใช่เป็นรูปที่ชวนให้พิศวงเท่านั้น หากเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่ถูกบีบคั้นอย่างรุนแรง ศิลปินสร้างรูปทรงของคนที่ดูบิดเบี้ยวราวกับปราศจากกระดูก แขน ขาคลายกับถูกบิดเป็นเกลียว ผลงานคล้ายกับมีเสียงร้องเรียกถึงกฎบางอย่างและเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เสมอภาคมีผลงานหลายภาพที่วาดเป็นรูปคนกำลังร้องครวญคราง สร้างอารมณ์น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นสะท้อนยุคสมัยในปัจจุบันในมุมหนึ่งถึงความปวดร้าวของมนุษย์ได้อย่างดียิ่ง

2.4 อิทธิพลจากศิลปิน

ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามีอยู่หลายคน กล่าวเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลเป็นแบบอย่างให้ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีก1คน คือ ซิลลี บราวน์ (Cecily Brown) โดยมีการปรับเปลี่ยน เลือกรับอิทธิพลบางอย่างมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับอุปนิสัย แนวคิด และพื้นฐานของข้าพเจ้าไม่ได้นำมาใช้โดยตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1 ซิลลีลี บราวน์ (Cecily Brown)

ซิลลีลี บราวน์ เกิดในเมืองลอนดอน ปี1969 และเมืองลอนดอนนี่เองที่เป็นเมืองที่เธอเรียนหนังสือ และได้รับปริญญาตรีในสาขาจิตรศิลป์(Fine Art)จากมหาวิทยาลัยSlade School of Art ในปี1993 จากนั้นเธอก็ได้ย้ายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 1997 เธอก็ได้เข้าร่วมแสดงผลงานของตัวเอง ในนิทรรศการเป็นครั้งแรกในเมืองนิวยอร์ก ในโครงการDeitch Projects และจากนั้นในปี1998 เธอก็ได้ร่วมแสดงอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ซึ่งทั้งสองปีนี้เธอได้รับความสำเร็จอย่างมากในแง่ของคำชื่นชมและความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

เธอมีความเคารพอย่างมากในประวัติศาสตร์ของศิลปะและผลงานของเธอนั้นก็ได้แสดงให้เห็นว่า เธอนั้นมีความสนใจอย่างมากในศิลปินท่านต่างๆเช่น ฟรานซิสโก โกยา(Francesco de Goya) นิโกลัส ปูแซ็ง(Nicolas Poussin) วิลเลียม เดอ คูนนิ่ง(Willem de kooning) และฌอง-มิเชล (Joan Mitchell) และในเวลาเดียวกันนี้ในผลงานต่างๆ ของเธอนั้นก็มีมุมมองของผู้หญิงอย่างชัดเจนอีกด้วย

ภาพที่2.6 ศิลปิน ซิลลีลี บราวน์

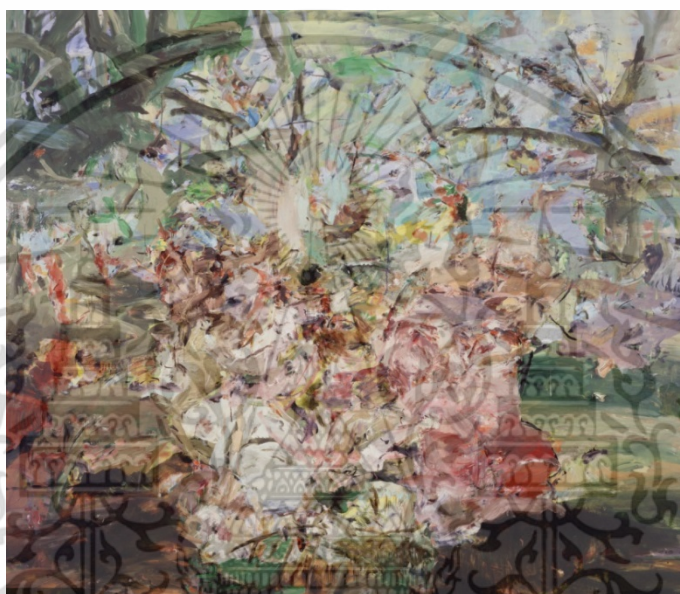
ชื่อผลงาน The Girl Who Had Everything ปีค.ศ.1998

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 254 x 279 เซนติเมตร

จากแนวลัทธิการแสดงออกทางนามธรรม(Abstract Expressionism)แบบดั้งเดิมนั้น เธอได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนักวาดภาพต่างๆ เช่นวิลเลียม เดอ คูนนิ่ง เป็นต้นนอกจากนี้ผลงานภาพวาดของเธอยังมีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานของฟิลิป กัสตัน(Philip Guston)และแนวทางเดียวกับBay Area Figurative School ซึ่งเป็นผลงานในช่วงปีทศวรรษที่1950และ1960 เธอมักจะตั้งชื่อผลงานภาพเขียนของตัวเองตามภาพยนตร์ฮอลลีวูด เช่น The Pyjama Game The bedtime story และ The Fugitive Kind เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในผลงานต่างๆ ของเธอนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของเพศและความสวยงามดึงดูดใจ ซึ่งเธอจะมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะกึ่งรูปร่างจริงและกึ่งนามธรรม ภาพเขียนของเธอได้รับการจัดเก็บไว้เป็นคอลเล็กชันถาวรในพิพิธภัณฑ์และสถาบันสำคัญๆ หลายแห่งเช่นห้องภาพ Albright-Knox Art Gallery ในเขตBuffalo เมืองนิวยอร์ก และศูนย์ศิลปะ Des Moines Art Center ในเขตDes Moines เมืองไอโอว่า ซึ่งในปี2006ศูนย์ศิลปะ Des Moines Art Center ได้ทำการจัดแสดงผลงานของเธอซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของบุคคลเพียงคนเดียวเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา และต่อมานิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มีมีการไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Art ในเมืองบอสตันด้วย

ภาพที่2.7 ศิลปิน ชิลด์ลี บราวน์

ชื่อผลงาน Figures in a Landscape 2 ปีค.ศ.2002

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 203.2 x 228.6 เซนติเมตร

ภาพของชิลด์ลี บราวน์แสดงอยู่ในเรื่องเพศเข้าไปในภาพวาด โดยงานยุคแรกๆ ของเธอเช่นผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ “The Skin Game” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานครั้งแรกของเธอที่ห้องภาพ Gagosian ถือเป็นผลงานในแนวคามารมณ์(Erotic)ทั้งสิ้นซึ่งเป็นภาพวาดที่แสดงถึงท่าทางด้านเพศ และมีการใช้สีสันทันทีเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ของมนุษย์ เธอได้กล่าวไว้ว่า”ตอนที่สร้างสรรค์ภาพเขียนทางเพศต่างๆ นั้นฉันคิดถึงสิ่งที่ฉันต้องการ ซึ่งตอนนั้นฉันคิดว่าแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นไปในเชิงรูปธรรมมากเกินไป สำหรับงานภาพเขียนแล้วจะเป็นการทำให้อารมณ์อย่างเดียวกันนั้นเกิดขึ้นเหมือนกับร่างกายคนเราจริงๆ ซึ่งสีน้ำมันสามารถแสดงถึงของเหลวและเลือดเนื้อของมนุษย์ได้ง่ายมาก”

แต่ผลงานของชิลด์ลีนั้นมักถูกมองว่าเป็นไปในเชิงอนาจารมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ในงานล่าสุดที่ชื่อว่า “Black Paintings”เป็นภาพประกอบด้วยรูปร่างของคนที่เปลือยเปล่าชัดเจนแต่ผลงานเหล่านี้จะ

เอกสารเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นไปในลักษณะของสิ่งเพื่อฝันมากกว่ารายละเอียดของจริง โดยเธอกล่าวไว้ว่า “ฉันพยายามที่จะไม่เขียนภาพของกลุ่มสาวและเช็กส์” โดยในอุดมคติแล้ว เธอชอบที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความเป็นเรื่องราวมากเกินไป แม้ว่าเธอจะคิดว่าศิลปินทุกคนจะมีการทำดังกล่าวเป็นสัญชาตญาณก็ตาม “เหมือนเสียงของตัวเอง” เธอพยายามที่จะทำให้ไม่มีใครบอกได้ว่าเธอได้สร้างสรรค์งานภาพเขียนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นประจำตัว

ภาพที่ 2.8 ศิลปิน ชิตลัดดา บราวน์

ชื่อผลงาน Black Painting 1 ปีค.ศ.2002

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 203.2 x 228.6 เซนติเมตร

2.4.2 อิทธิพลจากศิลปิน แดเนียล ริชเตอร์ (Daniel Richter)

แดเนียล ริชเตอร์เกิดในปีค.ศ.1962 ในประเทศเยอรมัน ปัจจุบันทำงานอยู่ในกรุงเบอร์ลินและแอมสเตอร์ดัม ผลงานมีความซับซ้อนในการถอดรื้อ (Deconstruction) และประกอบรวมใหม่ (Recodification) ในประวัติศาสตร์ศิลปะการวาดภาพจากการอ้างอิงที่หลากหลายจาก ฟรานซิสโก โกยา (Francisco de Goya) เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) เจมส์ ซิดนีย์ เอ็นซอร์ (James Sidney Ensor) และปีเตอร์ ดอร์จ (Peter Doig) โดยริชเตอร์นำเสนอตำแหน่งของลัทธิการเปลี่ยนแปลง (Revisionist Position) สำหรับยุควิฤติของภาพเขียนในศตวรรษที่ 21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.9 ศิลปินแดเนียล ริชเตอร์ ชื่อผลงาน Jawohl und Gomorrhah ปีค.ศ 2001
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 225x370 เซนติเมตร

ภาพ “Jawohl und Gomorrhah” ของริชเตอร์ เหมือนโรงโอเปร่าขนาดใหญ่ ราวกับจัดวางตัวละคร ขึ้นมาจากสารของศาสนาคริสต์ผสมกับประวัติศาสตร์เยอรมันและนำมาจัดวางแบบร่วมสมัยกล่าวคือ ผลงานของเขาจะจัดแสดงไว้ในองค์ประกอบของศิลปะบาโรก (Baroque) เสื้อผ้าที่แปลกประหลาด และหน้าต่างที่ดูเหมือนหน้าต่างในห้องประกอบของแบบเหนือจริง ภาพที่ชวนตื่นตาด้วยลีลาการ แสดงที่เร้าร้อน วิธีการเขียนด้วยสีแปร่งหนากๆ ขัดแย้งกับที่แปร่งบางๆที่ทำให้บางส่วนดูโปร่งและ วิธีการละเลงสี ศิลปินซีลิสต์เหลืองส้ม แดงเน้นรูปทรงมนุษย์ บนแกพื้นหลังที่มีคทึบ ทำให้นึกถึงภาพ ฝันร้ายของเจมส์ เอ็นซอ กลุ่มฝูงชนของแดเนียล ริชเตอร์ ภาพนี้ดูราวกับว่ากำลังเฉลิมฉลองกันอยู่ใน ความวินาศ

งานของริชเตอร์มักจะถูกแปลความด้วยจุดมุ่งหมายทางการเมืองการทำงานในประเภทภาพวาด ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์ต่างๆ ภาพของเขาจึงเต็มไปด้วยความรุนแรงในเชิงสีแปร่ง งานของริชเตอร์ถูกซึมซับด้วยพลังของความวินาศ ซึ่งสะท้อนถึงความหวาดระแวงที่ถูกกระตุ้นด้วยสื่อ ภายใต้อาภลักษณ์ภายนอกที่ดูดึงดูดใจน่าหลงใหลของศิลปิน มีลางบอกเหตุถึงความไม่มั่นคง ความ รุนแรง ความแปลกแยกและการลี้ภัยคตินิยมของโลกร่วมสมัยในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง การใช้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้มาจากรูปของภาพหนึ่งทางการละคร ที่วิเศษสุด และไร้กาลเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.10 ศิลปินแดลเนียล ริชเตอร์ ชื่อผลงาน D.P.II ปีค.ศ.2007-2008

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 280.4 x 350 x 4.1 เซนติเมตร

2.5 สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

จากการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “ภาพสื่อความรุนแรงที่มาจากการเมือง” ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เลือกเทคนิคการทำงานออกมาในรูปแบบจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยได้สืบค้นข้อมูลคาบเกี่ยวทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลัทธิ แนวคิด รวมไปถึงผลงานของศิลปินต่างประเทศ เพื่อช่วยเรื่องของการความคิด และเทคนิคต่างๆในงาน โดยสรุปอิทธิพลทางด้านต่างๆแยกออกเป็นหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี้

2.5.1 สรุปอิทธิพลจากลัทธิสำแดงพลังอารมณ์(Expressionism)

โดยพื้นฐานแล้วลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ มีแนวคิดที่ต้องการแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างสุดขีด เพื่อแสดงออกถึงความผิดปกติ ความสับสน การหลอกลวง และความน่าพิงของสังคม ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของข้าพเจ้า ที่ต้องการแสดงออกถึงสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก อันเกิดจากสภาวะจิตใจของมนุษย์ในสังคม ที่เป็นทั้งผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำจากการใช้ความรุนแรง โดยแสดงออกมาอย่างรุนแรงเกินความเป็นจริง ทั้งการใช้สี ผิแปร่ง รวมทั้งมีการเน้น และลดทอนรูปทรงของมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าได้นำวิธีการเขียนของศิลปินกลุ่มนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเป็นเฉพาะตัว ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของศิลปินต้นทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.2 สรุปอิทธิพลจากลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่(Neo Expressionism)

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่มีเนื้อหาสาระที่แสดงออกทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่ที่รู้สึกได้ถึงการล่มสลายแห่งวัฒนธรรม และสภาพจิตใจ ความเสื่อมโทรมของวิถีชีวิต ศิลปินได้รับจิตภาพจากหลายแห่งเช่น ข่าวดาตกหัวของหนังสือพิมพ์ ความฝันเพื่องแบบลัทธิเหนือจริง เทพนิยายคลาสสิก และนิยายน้ำเน่า เป็นต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทั้งจากแนวความคิด กระบวนการที่มาของแรงบันดาลใจ รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอ เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของความรุนแรงที่ผลต่อจิตใจมนุษย์ในสังคม โดยใช้ภาพจากภาพถ่ายต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์ และสื่อทางอินเทอร์เน็ต มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ซึ่งศิลปินที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในแง่ของวิธีการแสดงออกมากที่สุดในกลุ่มลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่คือ Georg Baselitz ที่ศิลปินได้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นศิลปะรูปลักษณะ การปาดป้ายไฟแปร่งอย่างอิสระ เพื่อสะท้อนถึงสภาวะทางอารมณ์และเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ

2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์ศิลปะในหัวข้อ ภาพถ่ายที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง ชุมนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง โดยหยิบยกเรื่องราวในช่วง 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2516 , 6 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2519 และพฤษภาทมิฬ ในปีพ.ศ. 2535 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจิตรกรรมสองมิติ ด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบจำนวน 6 ชิ้น ด้วยวิธีการปาดป้ายไฟแปร่งและถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นอิสระ ใช้การแสดงออกในแบบศิลปะแนวสำแดงพลังด้วยอารมณ์ ทั้งร่องรอยของการปาดป้ายและความหนาของก้อนสีเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น

บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง ชุดนี้มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดสภาพความเป็นจริงของสังคม โดยการค้นคว้าทดลองผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรม อีกทั้งยังวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขให้ผลงานสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านแนวความคิดและการถ่ายทอดตามทัศนคติ

จากภาพความรุนแรงทางการเมืองในสังคม ได้สร้างความสะเทือนใจ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้มีการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากสื่อต่างๆมากมาย อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต ภาพถ่าย รวมไปถึงการสืบค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยในเรื่องแนวคิดทางปรัชญาแนวคิดทางศิลปะสังคมวิทยา เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้นำภาพข่าวจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์จนเกิดเป็นจินตภาพใหม่ที่ถ่ายทอดผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่สะเทือนใจ จินตภาพที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นเค้าโครงเบื้องต้นของการทำภาพร่าง โดยแต่ละภาพจะถูกตัดทอน ลดหลั่น ตามความต้องการเพื่อสะท้อนเรื่องราว ทัศนคติ รวมทั้งองค์ประกอบของภาพที่ตรงตามอารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง 1

ภาพเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535

(ที่มา <https://board.postjung.com/767829.html>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่3.2 ตัวอย่างภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง2

ภาพเหตุการณ์ชุมนุม 14 ตุลาคม 2516 (ที่มา :<https://pantip.com/topic/31106640>)

ภาพที่3.3 ตัวอย่างภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง3

ภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
(ที่มา <http://www.nathoncity.com/paper/604>)

3.2 การสร้างภาพร่าง

ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการสร้างภาพร่างผลงานชุด “ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง” ด้วยการค้นภาพข่าวจากสื่อ ต่างๆนำมาวิเคราะห์ในเบื้องต้น และถูกสังเคราะห์ออกมาเป็นภาพร่าง ข้าพเจ้าสร้างภาพร่างโดยหาภาพข่าวความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยที่ข้าพเจ้าดูแล้วเกิดความรู้สึกสะเทือนใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับภาพนั้น การสร้างภาพร่างนั้นข้าพเจ้าใช้สีน้ำมันในการสร้างภาพร่างโดยการระบายทับลงบนไปบนภาพข่าวนั้นๆ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อเนื้อหาของภาพข่าวและเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่3.4 ภาพร่าง1

ภาพที่3.5 ภาพร่าง2

ภาพที่3.6 ภาพร่าง3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่3.7 ภาพร่าง4

ภาพที่3.8 ภาพร่าง5

ภาพที่3.9 ภาพร่าง6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่3.10 ภาพร่างที่7

ภาพที่3.11 ภาพร่างที่8

ภาพที่3.12 ภาพร่างที่9

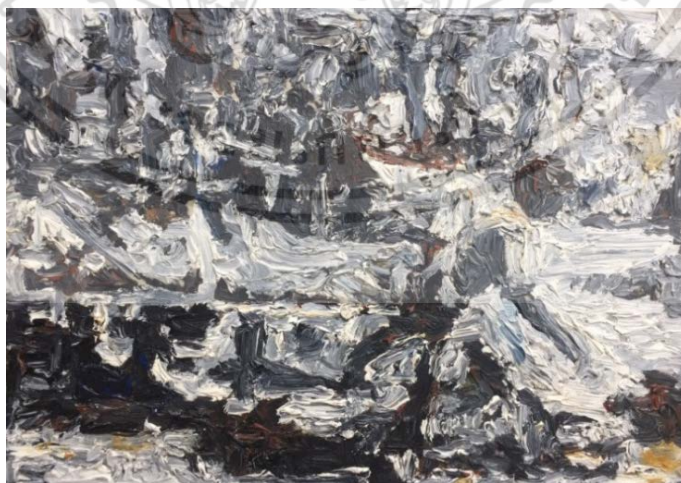
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่3.13 ภาพร่างที่10

ภาพที่3.14 ภาพร่างที่11

ภาพที่3.15 ภาพร่างที่12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่3.16 ภาพร่างที่13

ภาพที่3.17 ภาพร่างที่14

ภาพที่3.18 ภาพร่างที่15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าสร้างภาพร่างขึ้นมา 15 ชิ้น โดยมีการเลือกมาสร้างสรรค์ผลงานจำนวน 6 ภาพ หลักการเลือกภาพร่างมาจากเหตุการณ์การชุมนุม 14 ตุลาคม 2516 จำนวน 2 ภาพ เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จำนวน 2 ภาพ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ภาพ โดยใช้หลักของการจัดวางองค์ประกอบเป็นตัวเลือกส่วนหนึ่ง ประกอบกับ เนื้อหาของภาพข่าวที่นำมาสร้างภาพร่างที่มีความสะท้อนใจต่อข้าพเจ้า

3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

เมื่อได้ภาพร่างจำนวนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะคัดเลือกภาพร่างที่ตรงความรู้สึกและจินตนาการมากที่สุด เพื่อนำไปเป็นต้นแบบขยายเป็นผลงานจริงต่อไป โดยข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ จิตรกรรม 2 มิติ สีน้ำมันบนผ้าใบ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการแสดงออกในแนวคิดในผลงานของข้าพเจ้า ด้วยการปาดป้ายสีแปร่งอย่างอิสระ เป็นกรรมวิธีตอบสนองอารมณ์ได้ตรงที่สุด

ในขณะที่ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าใช้วิธีการตอบโต้อย่างจับพัตัน ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น เป็นไปอย่างอิสระ ควบคุมการแสดงออกเท่าที่จำเป็น ให้ความบังเอิญหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่เหนือการควบคุมขณะนั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ด้วยการไม่คาดการณ์ล่วงหน้าหรือวางแผนการทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ในภาพร่าง ทำให้มีอิสระสามารถแสดงออกได้ตามอารมณ์ความรู้สึกอย่างเต็มที่

3.3.1 ภาพแสดงวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่ภาพร่างไปจนถึงผลงานเสร็จ

1. สร้างภาพร่างด้วยการลงสีน้ำมันทับไปบนรูปถ่าย เพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ในภาพ

2. ร่างภาพผลงานจริงลงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 250x190 เซนติเมตรด้วยดินสอและใช้สีน้ำมันลงเพื่อค้ำน้ำหนักแสงเงาแบบคร่าวๆ

3. ลงสีน้ำมันทั่วทั้งภาพ เพื่อกำหนดน้ำหนักแสงเงาของภาพ รวมทั้งโครงสร้างสีโดยรวมแบบคร่าวๆ

4. ใช้สีน้ำมันเน้นรูปทรงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและลงสีเพื่อให้เกิดการทับของสีมากยิ่งขึ้นแล้วลงน้ำหนักที่เข้มขึ้น พร้อมทั้งลงสีในช่องว่างของสีเปรงที่เว้นไว้ในตอนแรก

5. ลงสีโทนสว่างและเข้มขึ้นเพื่อกำหนดรูปทรงให้ชัดเจนอีกทั้งเป็นการเพิ่มชั้นสีและเนื้อสีในงาน เสร็จแล้วเก็บรายละเอียดในบางจุด

3.3.2 ชุดสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ชุดสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้สีในโทนขาวเทาต่ำเพื่อบอกความเป็นอดีต และการเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชุดสีที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ประกอบไปด้วย **Yellow Ochre Titanium White Burnt Umber Burnt Sienna Lamp Black**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 สรุปผลที่ได้รับจากการค้นหาเทคนิคเฉพาะตน

จากการศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคนิค สามารถสรุปได้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง” ได้มีการใช้เทคนิคทางจิตรกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

3.4.1 การสร้างรูปทรง

จากการวิเคราะห์และศึกษาจากรูปภาพจากสื่อต่างๆ ข้าพเจ้าได้คัดเลือกลายรูปทรงที่เสมือนจริงให้มีความแตกต่างไปจากปกติ โดยยังคงให้มีความถูกต้องของโครงสร้างของรูปทรงมนุษย์

3.4.2 การใช้สีแปร่ง

ลักษณะของการใช้สีแปร่งมีความสำคัญมากในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เพราะสีแปร่งสามารถสื่อสารเรื่องราวที่ต้องการจะส่งสารไปถึงผู้ชมผลงาน จึงมีการสร้างสีแปร่งรวมทั้งร่องรอยต่างๆ ที่เกิดจากการทดลองและพัฒนา รวมทั้งค้นหารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน ความเป็นไปได้ในวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดผลจากสีแปร่งที่มีความเหมาะสมและมีความเฉพาะตัวมากที่สุด

3.4.3 การใช้สี

จากการวิเคราะห์ผลงานจะมีการใช้สีที่มีความเป็นเนื้อสีเป็นก้นกรทับซ้อนของเนื้อสีเกิดเป็นพื้นผิวของตัวงานจิตรกรรม

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ ภาพถ่ายที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง เป็นการถ่ายทอดสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงของสังคม ผ่านมุมมองและกระบวนการในการสร้างสรรค์ ออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ จำนวน 6 ชิ้นงาน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ เนื้อหา แนวความคิด และกระบวนการการสร้างสรรค์ โดยแยกออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือการวิเคราะห์ ทักษะและการวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ผลงานโดยรวม

4.1.1 เรื่องราว (Subject) นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการ ชุมนุมทางการเมือง โดยนำเนื้อหาจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ สารคดี

4.1.2 เนื้อหา (Content) นำเสนอภาพของความรู้สึกสะเทือนใจต่อเรื่องราวของความรุนแรงที่ เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองนำมาซึ่งความสูญเสียอีกมากมาย โดยใช้ภาพการประท้วงของกลุ่ม ประชาชน นักศึกษา ทหาร เป็นตัวเดินเรื่อง

4.1.3 การแสดงออก (Expression) ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านกลุ่ม รูปทรงมนุษย์ (Figurative Art) ด้วยวิธีการปาดป้ายสีแปร่งและถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นอิสระ ใช้การ แสดงออกในแบบศิลปะแนวสำแดงพลังด้วยอารมณ์ ทั้งร่องรอยของการปาดป้ายและความหนาของ ก้อนสีเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจต่อเรื่องราว และการสลายรูปทรงด้วยวิธีการใช้แปร่งใน งานจิตรกรรม

4.1.4 สัญลักษณ์ (Symbolic) ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เน้นการแสดงออกผ่านรูปร่างรูปทรงของ มนุษย์และกลุ่มคนที่ถูกระทำจากเหตุ การชุมนุมทางการเมือง

4.1.5 ทักษะในงานศิลปะ (Visual Elements) ทักษะในงานศิลปะได้แก่เส้น รูปทรง สี น้ำหนัก พื้นผิว บรรยากาศ ฯลฯ นำมาเรียงกันเพื่อให้เกิดภาพตามความต้องการในการแสดงออก ทักษะในงานศิลปะของข้าพเจ้ามีดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.1 ภาพสีน้ำมันที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 1
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เส้น (Line)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเส้นในผลงานที่เกิดมาจากร่องรอยของฝีแปรง (Brush Stroke) ที่มีขนาดแตกต่างกันทำให้เส้นมีลักษณะเคลื่อนไหวเข้าหากัน (Contour) เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์และทำให้เกิดความเคลื่อนไหว (Movement) ทิศทางของเส้นเกิดจากทัศนียวิทยา (Perspective) ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงสายตาจากกลุ่มคนด้านหน้าไปยังส่วนพื้นหลัง (Background) ของภาพด้วยเช่นเดียวกัน

สี (Colour)

จากการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างของสีโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการใช้โครงสร้างสีเอกรงค์ (Monochromes) ซึ่งเป็นโทนขาวดำที่ลงค่าด้วยสีคู่ตรงข้ามเพื่อให้เกิดน้ำหนักที่ผสานกันไปในบรรยากาศของภาพในการที่ข้าพเจ้าตัดทอนสีที่เป็นไปตามความจริงออกเพื่อให้เหลือเป็นสีขาว-ดำเพราะต้องการความรู้สึกขัดแย้ง (High- Contrast) ตรงกันข้ามเพื่อประทะอารมณ์คนดู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Value)

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำหนักแสง-เงา เพื่อให้เกิดความสมจริง โดยจะกำหนดค่าน้ำหนักแสงเงาให้ระกลางเป็นอากาศ และเน้นที่ตัวประธานของงานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความสมจริง ซึ่งในตัวชิ้นงานได้มีการกระจายของน้ำหนักที่สว่างสุด ตามลำดับ 1-6 เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว (Movement) ในผลงาน

รูปทรง (Form)

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงรูปทรงของมนุษย์ (Figurative) ที่แสดงอากัปกิริยาแตกต่างกันไปโดยใช้วิธีการทึงร่องรอยฝีแปรง (Brush Stroke) เพื่อแสดงความรู้สึกถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น

พื้นผิว (Texture)

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงลักษณะของพื้นผิวในผลงาน ที่สร้างขึ้นให้เกิดรอยหยาบขรุขระซึ่งเกิดมาจากการเขียนแบบใช้เนื้อสีที่หนาและบางเป็นลำดับร่วมกับร่องรอยของฝีแปรง (Brush Stroke) เพื่อสร้างความรู้สึกถึงอารมณ์ที่รุนแรง

บรรยากาศ (Space)

การสร้างบรรยากาศเกิดจากการกระจายที่แปร่งทั่วไปทั้งภาพทำให้เกิด open-space open-form นำสายตาเลื่อนรูปทรง จากรูปทรงหนึ่งไปยังรูปทรงหนึ่ง การสร้างบรรยากาศที่ต่อเนื่องกันนี้จึงสร้างความเคลื่อนไหวกระจายไปทั่วภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.2 ภาพสี่ภาพสี่ที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 4
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เส้น (Line)

จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเส้นในผลงานอันเกิดมาจากร่องรอยของฝีแปรง (Brush Stroke) ที่มีขนาดและทิศทางแตกต่างกัน ภาพนี้เมื่อถอดเส้น drawing จะเห็นการกำหนดเส้นรอบนอกกลุ่มคนมีลักษณะของความเป็กลูกคลื่น ขัดแย้งกับเส้นตั้งค้ำบน

สี (Colour)

จากการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างของสีโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการใช้โครงสร้างสีเอกรงค์ (Monochromes) ซึ่งเป็น โทนขาวดำที่ลงค่าด้วยสีคู่ตรงข้าม เพื่อให้เกิดน้ำหนักที่ผสานกันไปในบรรยากาศของภาพ

น้ำหนัก (Value)

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำหนัก แสง-เงา เพื่อให้เกิดความสมจริง โดยจะกำหนดค่าน้ำหนัก แสงเงาให้ระยะกลางเป็นอากาศ และเน้นที่ระยะหน้าและ กลางของงานเป็นหลัก ซึ่งในตัวชิ้นงานได้มีการกระจาย แสงในผลงานเพื่อให้เกิดมิติขึ้นในผลงาน

รูปทรง (Form)

รูปทรงของมนุษย์(Figurative)ที่แสดงอากัปภิกิริยา แตกต่างกันไป โดยใช้วิธีการทึบร่องรอยฝีแปรง (Brush Stroke) ให้ความรู้สึกถึงมวล(Mass)ของจำนวนคนมากมาย ที่ถูกจับกุมในเวลานั้น

พื้นผิว (Texture)

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ พื้นผิวในผลงาน โดยการใช้ที่แปรงปาดป้ายขนานไปกับ กรอบเฟรม(ล่าง)เพื่อให้ความรู้สึกของการนอนราบไปกับ พื้นโดยใช้ที่แปรงในการแสดงออก เพื่อสร้างความรู้สึกแพ้ การยอมจำนน ในขณะที่เดียวกันกลุ่มของทหารด้านบนใช้ รูปทรงในแนวตั้งเพื่อให้ขัดแย้งกับกลุ่มคนด้านล่างแสดงถึง การควบคุม(อำนาจ)ที่เหนือกว่า

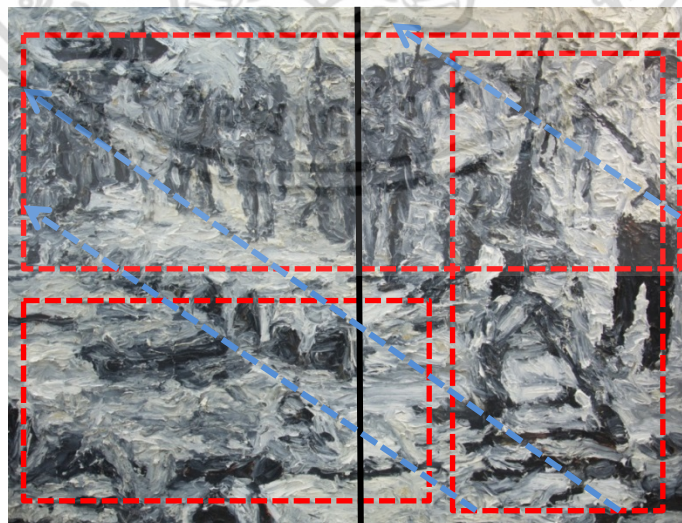
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

การวิเคราะห์องค์ประกอบของงานก็เพื่อต้องการอธิบายวิธีการสร้างงานศิลปะเพื่อให้เกิดเอกภาพ (Unity) เป็นการจัดระเบียบส่วนต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าได้เลือกผลงานที่มีความแตกต่างกันทางองค์ประกอบมาวิเคราะห์ 3 ชิ้นงาน โดยจะวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงโครงสร้างองค์ประกอบที่ให้ผลทางสายตาของผู้ชม อันจะนำไปสู่กระบวนการรับรู้ทางอารมณ์ต่อไป ผลงานที่นำมาวิเคราะห์ได้แก่ ภาพลือที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง1 ภาพลือที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง3 และภาพลือที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง5 โดยมีโครงสร้างดังนี้

ภาพที่4.3 ภาพลือที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 1
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

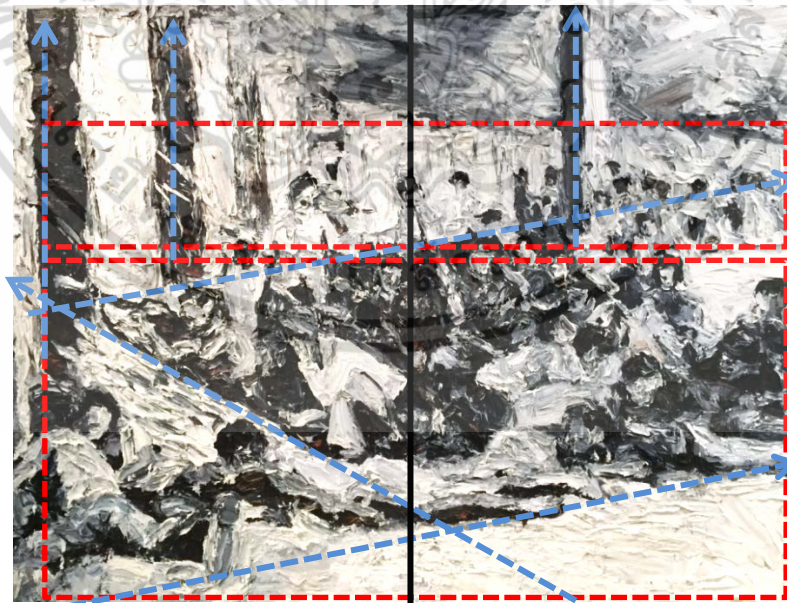
ภาพที่4.4 ภาพโครงสร้างองค์ประกอบหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ประกอบไปด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมวางทับซ้อนกัน โดยเน้นประธานของภาพเป็นหลัก จุดเด่นของภาพคือกลุ่มคนผู้กระทำและผู้ถูกกระทำอย่างชัดเจนทิศทางของเส้นที่เกิดจากทัศนียวิทยา (Perspective) ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงสายตาจากกลุ่มคน ด้านหน้าไปยังส่วนพื้นหลัง ของภาพ

ภาพที่4.5 ภาพสีน้ำมันที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 3
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

ภาพที่4.6 ภาพโครงสร้างองค์ประกอบหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างองค์ประกอบหลักประกอบไปด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 รูปที่วางต่อกัน โดยเน้นประธานของภาพเป็นหลัก จุดเด่นของภาพคือกลุ่มคนที่อยู่ด้านหน้าและกลุ่มคนที่อยู่ด้านหลังเป็นความสมดุลของภาพแบบแนวนอน เส้นนำสายตาของภาพนี้คือ ภาพของกลุ่มคนที่นอนอยู่ในระนาบหน้าโดยใช้วิธีการทิ้งร่องรอยสีแปร่ง หลากหลายขนาด จากใหญ่ไปเล็กเพื่อสร้างเส้นทัศนียวิทยา (Perspective) ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงสายตา ของกลุ่มคนด้านหน้าไปยังพื้นหลังของภาพ

ภาพที่ 4.7 ภาพสื่อภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 5
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

ภาพที่ 4.8 ภาพโครงสร้างองค์ประกอบหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างองค์ประกอบหลักของผลงานชิ้นนี้ ประกอบไปด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้าและด้านข้างอันเป็นส่วนที่เด่นหรือเป็นประธานของภาพของผลงานชิ้นนี้ ทิศทางของเส้นที่เกิดจากทัศนียวิทยา (Perspective) ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงสายตาจากกลุ่มคน ด้านหน้าไปยังส่วนพื้นหลัง ของภาพ

4.3 การวิเคราะห์การจัดวางภาพ

การวิเคราะห์การจัดวางภาพนี้ ก็เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดระเบียบของส่วนต่างๆ โดยใช้หลักการของการจัดวางองค์ประกอบภาพดังนี้

4.3.1 ความกลมกลืน(Harmony) ความกลมกลืนที่ของภาพ 1,3,5มีความเหมือนกัน โดยการซ้ำจังหวะของทีแปรง ความหนาบางของชั้นสีภายในผลงานแต่ละชิ้น

4.3.2 ความหลากหลาย(Variety) ความหลากหลายภายในภาพผลงานที่ 1,3,5 มีความขัดแย้งกันของทีแปรงซึ่งมีความหลากหลายของขนาด และทิศทาง และความละเอียดที่เกิดขึ้นจากการซ้ำของทีแปรงที่ทำให้เกิดพื้นผิว

4.3.3 ความสมดุล(Balance) ความสมดุลในภาพที่1,3,5 มีความสมดุลมีทั้งสมดุลแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตรซึ่งให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดแบบซ้ายขวาไม่เท่ากันโดยใช้ทิศทางการมองและกลุ่มคนเป็นตัวแบ่ง

4.3.4 สัดส่วน(Proportion) สัดส่วนในภาพที่1,3,5 มีความสมส่วนซึ่งกันและกันของขนาด ของรูปทรง มนุษย์ความสัมพันธ์กลมกลืน ของสีและแสงเงา และทีแปรง

4.3.5 ความเป็นเด่น(Dominance) ความเป็นเด่นในภาพที่1,3,5สิ่งแรงที่เห็นคือพื้นผิวที่เกิดจากรอยของทีแปรง สีที่มีการตัดกันของสีคู่ตรงข้าม ดังนั้นความสนใจจึงมีอยู่ในพื้นที่ทั้งเฟรม

4.3.6 ความเคลื่อนไหว(Movement) ความเคลื่อนไหวในภาพ1,3,5จะเห็นจังหวะของทีแปรงเป็นจังหวะที่ไหลลื่นต่อเนื่อง ซ้ำๆ สลับกันกับขนาดของทีแปรง จนสามารถรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่รุนแรง

4.4 สรุปการวิเคราะห์

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีนัยสำคัญในการสร้างสรรค์ที่สรุปได้คือ

1. การใช้ภาพข้อมูลเบื้องต้น เป็นต้นแบบเพื่อแสดงข้อเท็จจริงทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยเลือกภาพที่กระทบความรู้สึกสะเทือนใจ นำมาประกอบสร้างชิ้นใหม่
2. ใช้จินตนาการผสมผสานกับภาพต้นแบบ เพื่อสื่อสารเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ มีการจัดวางองค์ประกอบเพื่อความสมบูรณ์ลงตัว
3. การให้ความสำคัญต่อการแสดงออกทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นไปที่การแสดงความรู้สึกเร้าอารมณ์ของผลงาน ผ่านรูปทรง อาศัยการทำทางของมนุษย์

กล่าวโดยภาพรวม ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการแสดงออกผ่านวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรม โดยอาศัยรูปทรงของมนุษย์เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว อารมณ์ความรู้สึก ต่อผลของการกระทำ อันเกิดจากความรุนแรง โดยลักษณะการแสดงออกในแบบศิลปะแนวสำแดงพลังด้วยอารมณ์ ที่ร่องรอยของการปาดป้ายและความหนาของก้อนสีเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น การค้นหาวิธีการวาดในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเป็นการค้นหาเทคนิคและรูปแบบเพื่อให้ชัดเจนในวิธีการแสดงออกและเป็นการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญมากขึ้น และจะเป็นต้นทางต่อแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.9 ภาพสื่อภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 1
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.10 ภาพสี่ภาพสี่ที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 2
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.11 ภาพสื่อภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 3
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.12 ภาพถ่ายภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 4
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่4.13 ภาพสื่อภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 5
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.14 ภาพถ่ายภาพลือที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง 6
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 250 x 190 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ ภาพสื่อความรุนแรงทางการเมือง มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ โดยทางด้านทฤษฎีเป็นการศึกษาข้อมูลเนื้อเรื่องทั้งด้านทฤษฎี และจากหัวข้อข่าวและสื่อต่างๆ โดยข้าพเจ้าได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อ สังคมการเมือง จิตวิทยา ประชาชน ทักษะศิลป์ และการวิเคราะห์ผลงานและปัญหาของงานชุดที่ผ่านมา ด้านปฏิบัติ ข้าพเจ้าได้จัดทำการศึกษา ค้นคว้าและทดลองเทคนิคต่างๆทางจิตรกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นเฉพาะตัว

ข้าพเจ้าได้นำเสนอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง หรือจากหลายสาเหตุประกอบกัน นำมาซึ่ง ความสูญเสียอีกมากมาย ภาพของความเลวร้ายที่มีเหตุจากการใช้ความรุนแรงที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ ด้วยกันเอง โดยนำเสนอมาจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านสื่อต่างๆ มานำเสนอผ่านการใช้เทคนิคในรูปแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสดงแนวคิด ตามความรู้สึกตามทัศนคติ ส่วนตัวที่มีต่อการชุมนุมทางการเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรุนแรง ใช้การแสดงออกในแบบ ศิลปะแนวสำแดงพลังอารมณ์ ทั้งร่องรอยของการบาดเจ็บและความหนาของก้อนสีเพื่อสร้างอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจต่อเรื่องราวงานจิตรกรรม และค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มี ลักษณะเฉพาะตัว

อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จากการที่ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล และข่าวสารที่ได้รับผ่านทางด้านสื่อต่างๆมาประกอบสร้างชิ้นใหม่และเลือกวิธีการนำเสนอผลงาน โดยใช้อารมณ์เป็นหลัก อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนผลงานจริงให้ต่างไปจากภาพต้นแบบที่นำมา กลับมี ปัญหาในด้านการควบคุม โทนสีจริงในผลงาน ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาด้วยการวางโครงสร้างสีโดยรวมใน ผลงานจริงก่อนเพื่อเป็นการกำหนดโทนสีหลักและน้ำหนักของภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน และการ แก้ไขเฉพาะหน้า สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้รับความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและยังได้ เรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างงานซึ่งข้าพเจ้าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาและ สร้างสรรค์ผลงานสืบต่อไปในภายภาคหน้า

บรรณานุกรม

- กัจจกร สุนพงษ์ศรี.2554.ศิลปะสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่1. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2552. โลกศิลปะศตวรรษที่20. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
- ชลูด นิ่มเสมอ. 2553. องค์ประกอบศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : อมรินทร์
- นอร์ทแบร์ทโวล์ฟ. 2552. เอ็กเพรสชันนิสม์. แปลโดย ศันนชล น่วมนวล. เชียงใหม่ : ฟ้าใหม่
- ประสาน ศีลา.2514.สังคมมนุษย์ในด้านพฤติกรรมศาสตร์. พระนคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช
- ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2547. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์
- สมเกียรติ ตั้งใจโม. ลัทธิหลังสมัยใหม่และปรัชญา:Postmodernism and Philosophy.เชียงใหม่: ฟ้าใหม่
- อาร์ท
- อิทธิพล ตั้งโฉลก. 2550. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์กิจกรรมชั้นสูง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล รณกร เกิดโชติ
 วัน เดือน ปีเกิด 6 มิถุนายน พ.ศ.2526
 ที่อยู่ 598 ซ.แสงทิพย์ ถ.สุขุมวิท71 เขตวัฒนา แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ 10110
 เบอร์โทร 089-223-5008
 E-mail gor_289@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนสมถวิล
 มัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา
 ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง
 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้