

สภาวะแห่งความสับสน

STATE OF CONFUSING

ณัฐวุฒิ ขัมโพธิ์น้อย

NATTAWUTH KHANPONCI

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ศ. 2552

KNITL-2002-AR-M-005-067

สถานะแห่งความสับสน

STATE OF CONFUSING

T105567

ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

NATTAWUTH KHANPONOI

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....105567
วัน.เดือน.ปี.....27 พ.ย. 2552

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2552

KMITL-2009-AR-M-005-067

STATE OF CONFUSING

NATTAWUTH KHANPONOI

**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
2009
KMITL-2009-AR-M-005-067**

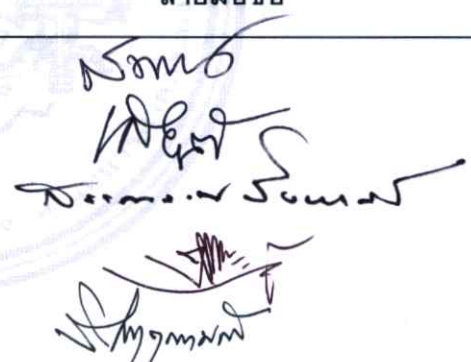
COPYRIGHT 2009

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ สภาวะแห่งความสับสน
State of Confusing
นักศึกษา นายณัฐวุฒิ ชันโพธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 50062601
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทศนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.สุรพงษ์ สมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนารถ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
รศ.สุรพงษ์	สมสุข	
ศ.เกียรติศักดิ์	ชานนารถ	
รศ.สรณรงค์	สิงหนะณี	
รศ.อริยะ	กิตติเจริญวิวัฒน์	
ศ.วิโชค	มุกตามณี	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 น.

สถานที่สอบ สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุวจ्ञานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่..... ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

หัวข้อวิทยานิพนธ์	สภาวะแห่งความสับสน
นักศึกษา	นายณัฐวุฒิ ชันโพธิ์น้อย
รหัสประจำตัว	50062601
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2552
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)	ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาวะสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะเห็นได้จากบทบาทของเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนลักษณะของกระบวนการในการบริโภคที่เกิดขึ้นมากมาย และอาจหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งความวุ่นวาย สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาคุกคาม และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก

จากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจภายใน ได้เกิดเป็นทางเลือกหลากหลายในการดำรงชีวิต ขณะเดียวกันชีวิตที่ดำเนินต่อไปนั้นได้เกิดผลเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตขึ้น ซึ่งผลกระทบดังที่กล่าวมาในขั้นต้นได้ส่งผลในรูปแบบของการบีบบังคับให้ตัวข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้จิตใจเกิดความสับสน ครุ่นคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสังคม เพื่อที่จะนำไปสู่การหาทางออกให้กับตนเอง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในลักษณะเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริงภายใต้บรรยากาศความรู้สึกส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์เกี่ยวกับ สภาวะแห่งความสับสนภายใต้การแปลงเปลี่ยนของชีวิต

Thesis Title	State of confusing
Student	Mr. Nattawuth Khanponoi
Student ID.	50062601
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2009
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Surapong Somsuk
Thesis Co-Advisor	Prof. Kiettisak Chanonnart

ABSTRACT

Our society is evolving and changing every day, as you can see from the power of technology, information systems and also whole new process of overwhelming consumption that have been existed. As a result, this led to having the environment which full of confusions and complexity. All these hi-tech and new technology has trespassed and affected our life substantially.

As a result of these technological factors which affect people minds, people seem to create their own lifestyles and space in order to continue to live in this world. This is to me is the turning point of the whole society where it's somewhat force me to adapt myself in order to live with the majority of my community. Doing that I feel confused and obliged to mix well into unwanted situations in the society, I really need to find a way out for myself and seek my own identity.

From these situations, it's inspired me to create art works in form of Realism with two-dimensional under the theme of private feeling. The work will show the perspective of art's creator under the state of confusions from having to transformed his own live in different stages.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดีด้วยคำแนะนำและคำปรึกษาจาก ศ. เกียรติศักดิ์ ชานนารถ รศ. สุรพงษ์ สมสุข ซึ่งเป็น อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับข้าพเจ้า และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ช่วยเหลือทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับ บิดามารดาผู้ซึ่งให้กำเนิดและคอยอบรมสั่งสอนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เรื่อยมาและขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่น้องทุกคนที่คอยให้กำลังใจด้วยดีมาตลอด ซึ่งคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน

ณัฐวุฒิ ชันโพธิ์น้อย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ.....	VI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์.....	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ข้อมูลที่ได้จากนิตยสารและภาพถ่าย.....	4
2.2 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตประสบการณ์.....	4
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ	8
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	10
3.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน	10
3.2 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	10
3.3 วิธีดำเนินการ.....	10
3.5 ผลงานจิตรกรรมชุดนี้มีวิธีการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้.....	10
3.6 การเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล.....	11
3.7 การสร้างภาพร่างหรือภาพต้นแบบ.....	11
3.8 การสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	15
บทที่ 4 บทวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	16
4.1 เรื่องราว-เนื้อหา.....	16
4.2 รูปแบบ.....	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 ทักษะทางศิลปะ.....	17
4.3.1 รูปทรง.....	17
4.3.2 เส้น.....	17
4.3.3 สี.....	17
4.3.4 น้ำหนัก.....	18
4.3.5 พื้นที่ว่าง.....	18
4.4 วิเคราะห์การจัดโครงสร้างของภาพ.....	18
4.5 วิเคราะห์การจัดภาพ.....	19
4.5.1 คุณภาพ	19
4.5.2 ความเป็นเด่น.....	21
4.5.3 ความเป็นรอง.....	21
4.5.4 การแปรเปลี่ยน.....	22
4.5.5 ความขัดแย้ง.....	22
4.5.6 พลังความเคลื่อนไหว.....	22
4.5.7 จังหวะและการซ้ำ.....	22
4.6 สรุปบทวิเคราะห์วิทยานิพนธ์.....	23
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	24
ผลงานวิทยานิพนธ์.....	28
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	33
บรรณานุกรม.....	34
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	35

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แสดงลักษณะของผู้คนในสภาพสังคมปัจจุบัน	5
2.2 แสดงลักษณะของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมในสภาพสังคมปัจจุบัน.....	5
2.3 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ.....	6
2.4 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ.....	6
2.5 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ.....	7
2.6 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ.....	7
2.7 Government Bureau , 1956	8
2.8 The Subway	8
2.9 ความสัมพันธ์ 1953	9
2.10 Concave and Convex.....	9
3.1 ภาพร่างค้นแบบ.....	12
3.2 ภาพร่างค้นแบบ.....	12
3.3 ภาพร่างค้นแบบ.....	13
3.4 ภาพร่างค้นแบบ.....	13
3.5 ภาพร่างค้นแบบ.....	14
3.6 ภาพร่างค้นแบบ.....	14
3.7 ภาพร่างค้นแบบ.....	15
4.1 แสดงลักษณะการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างของภาพ.....	19
4.2 แสดงลักษณะความเป็นคุณภาพ.....	20
4.3 แสดงลักษณะความสำคัญของรูปทรงแต่ละรูปทรง.....	21
4.4 สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 2	25
4.5 สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 3	26
4.6 สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 4	27
4.7 สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 1	29
4.8 สภาวะแห่งความสับสน หมายเลข 1	30
4.9 สภาวะแห่งความสับสน หมายเลข 2	31
4.10 สภาวะแห่งความสับสน หมายเลข 3.....	32

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา

ในการที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น จะสร้างผลงานขึ้นมาต่างก็มีแนวความคิดหรือแรงบันดาลใจเป็นตัวนำพาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจในผลงานชุดดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในการดำรงอยู่ในสังคมที่แตกต่างหลากหลาย จากเดิมที่เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องแข่งขันแข่งชิงกับใครในสังคมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ชนบท ได้พลิกผันเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่ใหญ่กว่าเพื่อต้องการแสวงหาความเป็นตัวเอง จึงต้องต่อสู้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใหม่ ๆ อยู่เรื่อยไป ขณะเดียวกันนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเราต้องการอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้จึงเกิดเป็นความสับสนที่เข้ามามีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของตัวเอง เกิดความสับสน ครุ่นคิดและลังเล กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หาทางออกหรือหาตัวเองไม่เจอ ผลจากสิ่งเหล่านี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวขึ้น

เพื่อต้องการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ สภาวะแห่งความสับสนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง บางคนอาจมองข้ามในจุดเล็ก ๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ผู้สร้างสรรค์ได้จับเอาประเด็นเล็ก ๆ ตรงนี้มาสร้างสรรค์ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้น

โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงของตัวเองเป็นสื่อในการแสดงออกถึง ท่าทาง อารมณ์ความรู้สึก ประกอบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยมีเจตนาที่ต้องการแสดงออกถึงความซับซ้อนของผนังห้องเพื่อให้เกิดเป็นความสับสน

1.2 ความสำคัญ

สภาวะแห่งความสับสนเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสังคมปัจจุบันซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อถึงเรื่องราวของสภาวะสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย โดยอาศัยประสบการณ์จากการเดินทาง การใช้ชีวิตในสังคมกับผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสับสนลังเลใจกับการตัดสินใจของตัวเองในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งนี้ เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านี้กำลังบีบบังคับให้เราต้องยอมรับกับความเป็นไปของสังคมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบเหมือนจริงผ่านรูปทรงของตัวข้าพเจ้าเองเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอด บ่งบอก ว่ากำลังหลงอยู่ในห้วงแห่งความสับสนภายใต้สังคมที่วุ่นวายเหล่านี้

1.3 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค

1.3.1 เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความสับสนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราโดยมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับชีวิต

1.3.2 เพื่อต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันให้มากขึ้น

1.3.3 เพื่อค้นคว้าแนวทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำมาพัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่ระดับสากลต่อไป

1.4 ขอบเขตการสร้างสรรค

การสร้างสรรคผลงานชุดดังกล่าวนี้ เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะแห่งความสับสนที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แทบทุกคนรวมถึงตัวผู้สร้างสรรค์เอง โดยผลงานชุดดังกล่าวนี้ได้ใช้รูปทรงของคนที่ตัวผู้สร้างสรรค์เป็นสื่อในการถ่ายทอด ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึก ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการตัดทอนจากผนังของห้องมาจัดวางเป็นองค์ประกอบที่ดูซับซ้อนยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ถูกสร้างขึ้นด้วย รูปแบบของผลงานแนวเหมือนจริงภายใต้บรรยากาศความรู้สึกส่วนตัว โดยแสดงออกผ่านทางเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

1.5 วิธีการวิจัย

อันดับแรกเกิดจากแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานกับเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์ แล้วจึงศึกษาหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาข้อมูลด้วยวิธีการเฝ้าสังเกตจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย ในสังคม รวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้สร้างสรรค์เองซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะผลงานจิตรกรรมชุดสภาวะแห่งความสับสนนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวผู้สร้างสรรค์โดยตรง จากนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเป็นภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆ เช่น ห้อง อาคาร รวมถึงข้อมูลจากหนังสือนิตยสาร สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาส่วนสำคัญที่ต้องการจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานต่อไป

การเริ่มต้นการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมชุดสภาวะแห่งความสับสน ผู้สร้างสรรค์มีการวางแผนเรียบเรียงขั้นตอนต่างๆ ให้ลงตัวก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง เพราะจะทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นศึกษาข้อมูลเรื่องราว แนวความคิดเทคนิค และกรรมวิธีในการ

สร้างสรรค์ งานจิตรกรรมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างให้ผลงานมีความลงตัวและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ได้เข้าใจตัวเองกับการดำรงอยู่ในสังคมมากขึ้น
- 1.6.2 ได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีการวางแผน
- 1.6.3 ได้เผยแพร่ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่วัฒนธรรมให้เข้าใจถึงแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน

บทที่ 2

ศิลปะกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด สภาวะแห่งความสับสนนี้เป็นการสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นถึงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้อาศัยรูปทรงของตัวผู้สร้างสรรค์ในการแสดงออกทางอารมณ์ท่าทางความรู้สึก ฉะนั้นในการสร้างสรรค์จึงจำเป็นต้องอาศัยรูปทรงและสื่ออื่นๆ เข้ามาช่วย เพื่อส่งเสริมองค์ประกอบให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้สร้างสรรค์ได้จำแนกแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานไว้ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าว ซึ่งได้อาศัยประสบการณ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์เกิดจากการเดินทางค้นคว้าไปในที่ต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล โดยการท่าแบบร่างคร่าว ๆ ของ รูปทรง บรรยากาศจากสถานที่จริง และรวมถึงการบันทึกเป็นภาพถ่าย แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวผ่านทางกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

2.2 ข้อมูลที่ได้จากนิตยสารและภาพถ่าย

บางครั้งในการศึกษาหาข้อมูลเราไม่สามารถที่จะนั่งคิดหรือสมมุติขึ้นเองได้จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากสื่อ นิตยสารต่าง ๆ หรือด้วยวิธีการบันทึกเป็นภาพถ่าย เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนำมาช่วยส่งเสริมให้เนื้อหาสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น

2.3 ข้อมูลที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด เป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันทุก ๆ วัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการนำมาเป็นข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงาน เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการดำรงอยู่ของมนุษย์เอง เป็นสื่อนำไปสู่การบอกเล่าเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของผู้คนในสภาพสังคมปัจจุบัน

ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมในสภาพสังคมปัจจุบัน

ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ

ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ

ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ

2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

อิทธิพลจากผลงานศิลปะส่งผลต่อผู้สร้างสรรค์ให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อศึกษาค้นคว้า และนำมาพัฒนาเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฉะนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้หยิบยกตัวอย่าง ผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยศิลปิน 2 ท่านได้แก่

ศิลปินที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปะและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ คือ จอร์จ ทูคเกอร์ (George Tooker) เป็นศิลปินชาวอเมริกา ผลงานสร้างสรรค์เป็นการนำเอาบรรยากาศความรู้สึกแบบเหนือจริง หรือลัทธิเซอเรียลลิสม์ มาสอดแทรกในภาพ โดยเนื้อหาจะบอกเล่าเรื่องราววิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมอเมริกัน ด้วยรูปแบบเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์รับเอาอิทธิพลทางรูปแบบการแสดงออกของศิลปินมาใช้ในการสร้างสรรค์ชุดนี้

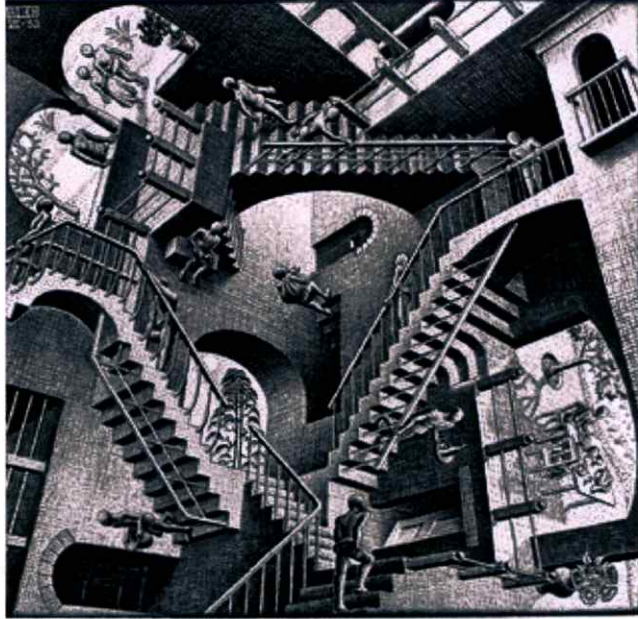
ภาพที่ 2.7 Government Bureau , 1956 บอกเล่าเรื่องราววิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมอเมริกัน

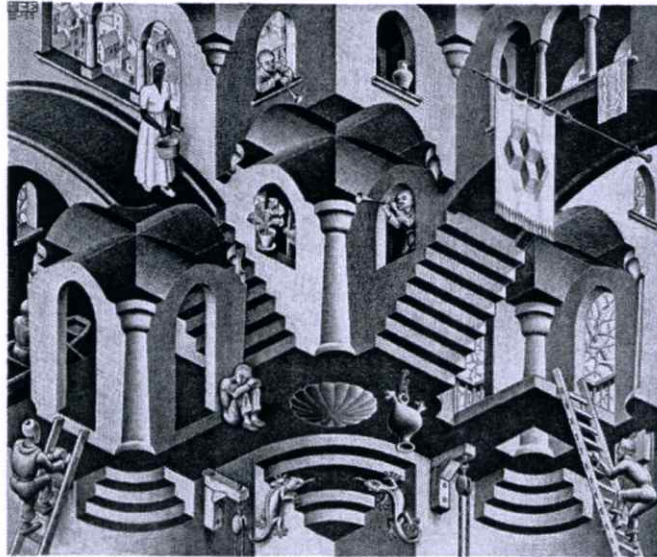
ภาพที่ 2.8 The Subway การนำเอามุมมองหนึ่งในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันมานำเสนอโดยจัดองค์ประกอบใหม่ที่มีความน่าสนใจขึ้น

Maurits Cornelis Escher / M C. Escher เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ข้าพเจ้าได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ M C. Escher เป็นศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ ผลงานการสร้างสรรค์เป็นลักษณะของกลลวงตา โดยอาศัยโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาจัดวางให้เกิดเป็นภาพลวงตาขึ้น ด้วยรูปแบบดังกล่าวทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในการแสดงออกของศิลปิน แต่เรื่องราวเนื้อหาอาจจะไม่ตรงตามที่ต้องการ

เพียงแต่เกิดความชื่นชอบในรูปแบบของผลงาน จึงได้นำผลงานสร้างสรรค์นี้เข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการสร้างสรรค์ของตนเองต่อไป

ภาพที่ 2.9 ความสัมพันธ์ 1953

ภาพที่ 2.10 Concave and Convex

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

3.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

สภาวะแห่งความสับสนเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสังคมปัจจุบันซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อถึงเรื่องราวของสภาวะสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของผู้สร้างสรรค์เอง โดยอาศัยประสบการณ์จากการเดินทาง การใช้ชีวิตในสังคมกับผู้คนมากมายหลายตาทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความสับสนลึกลงใจกับการตัดสินใจของตัวเองในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งนี้ เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านี้กำลังบีบบังคับให้เราต้องยอมรับกับความเป็นไปของสังคมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

3.2 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตบนสังคมแห่งความสับสนวุ่นวายนี้ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสภาวะแห่งความสับสนรูปแบบเหมือนจริงเพื่อตอบสนองต่อแนวความคิดของตัวเอง ผ่านทางรูปทรงของผู้สร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอด แนวความคิดคั่งบอกว่ากำลังหลงอยู่ในห้วงแห่งความสับสนภายใต้สังคมที่วุ่นวายเหล่านี้

3.3 วิธีดำเนินการ

การเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมชุดสภาวะแห่งความสับสน ผู้สร้างสรรค์มีการวางแผนเรียบเรียงขั้นตอนต่าง ๆ ให้ลงตัวก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง เพราะจะทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นศึกษาข้อมูลเรื่องราว แนวความคิดเทคนิค และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ งานจิตรกรรมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างให้ผลงานมีความลงตัวและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้มีขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. เริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความที่เกี่ยวข้องกับความคิด บวกกับประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อนำมาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล จนทำให้เกิดเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร หนังสือ บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการถ่ายภาพ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล ประกอบกับความรู้สึกร่วมตัวจนเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์
3. วิเคราะห์และจัดลำดับขั้นตอนทางความคิดเพื่อเป็นหนทางไปสู่การพัฒนา แนวความคิดที่เหมาะสมและชัดเจน
4. ทดลองสร้างภาพร่างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มา หลาย ๆ ภาพ เพื่อหาองค์ประกอบและ เนื้อหาที่ลงตัวที่สุด
5. เลือกภาพร่างที่ลงตัวที่สุด สร้างสรรค์เป็นผลงานจริง ด้วยกระบวนการกลวิธีทาง จิตรกรรม โดยขั้นตอนอาจมีการเพิ่มหรือตัดทอนเพื่อให้ได้เนื้อหาและรายละเอียดที่ ลงตัวที่สุด
6. วิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยหลักการทางทัศนศิลป์เพื่อหาข้อดีและข้อเสีย แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

อันดับแรกเกิดจากแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานกับเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์ แล้วจึงศึกษาหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้หาข้อมูลด้วยวิธีการเฝ้าสังเกตจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย ในสังคม รวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้สร้างสรรค์เองซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะผลงานจิตรกรรมชุดสถานะแห่งความสับสนนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวผู้สร้างสรรค์โดยตรง จากนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเป็นภาพถ่ายจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้อง อาคาร รวมถึงข้อมูลจากหนังสือนิตยสาร สื่ออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาส่วนสำคัญที่ต้องการจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานต่อไป

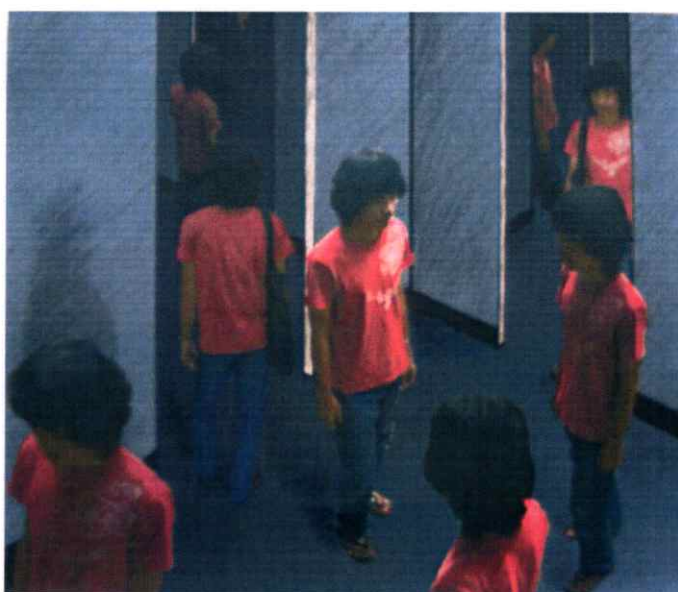
3.5 การทำภาพร่าง

เมื่อกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีมากเพียงพอต่อความต้องการในการสร้างภาพร่างผลงาน กระบวนการในการสร้างภาพร่าง หรือภาพต้นแบบจึงเริ่มขึ้นโดยที่ผู้สร้างสรรค์จะกำหนดโครงสร้างหลักของภาพ คือ โครงสร้างของห้องเป็นอันดับแรก จากนั้นจะนำรูปทรงของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ ที่ได้มาจากการถ่ายภาพจัดวางลงบนโครงสร้างหลักของภาพตามที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีการวาดเส้นและสร้างน้ำหนักอ่อน-แก่ จากคินสอดำ จากนั้นก็ใส่รายละเอียดหรือสัญลักษณ์ที่เราต้องการเข้าไป เพื่อให้ภาพร่างที่ออกมาดูแล้วสมบูรณ์ที่สุด เมื่อได้โครงสร้างทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้าต้องกำหนดโครงสร้างขึ้นมาคร่าว ๆ เพื่อสื่อความหมายบรรยากาศของภาพ ให้สอดคล้องกับแนวความคิดในข้างต้น และทั้งนี้ค้นหาความลงตัวรวมทั้งความพอดีขององค์ประกอบทางศิลปะกับแนวความคิดที่ต้องการสื่อความหมายภายในตัวงานเมื่อขั้นตอน

ดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของข้าพเจ้าแล้ว จึงจะถือได้ว่าภาพร่างดังกล่าวมีความสมบูรณ์เพียงพอพร้อมที่จะนำไปเป็นภาพต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงต่อไป แต่ในบางครั้งการสร้างสรรค์ผลงานจริงอาจจะมีการเพิ่มหรือการตัดทอนเข้าไปด้วยก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างตามความเหมาะสมเพื่อให้ผลงานจริงสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างต้นแบบ

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างต้นแบบ

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างต้นแบบ

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างต้นแบบ

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างต้นแบบ

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างต้นแบบ

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างต้นแบบ

3.6 ขบวนการสร้างสรรค์

ในผลงานชุด สภาวะแห่งความสับสน ถูกสร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีทางจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เป็นสื่อในการแสดงออกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการตอบสนองต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสร้างสรรค์เริ่มจากการนำภาพร่างที่เลือกไว้ นำไปถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส แล้วนำมาขยายลงบนเฟรมผ้าใบด้วย เครื่องฉายแผ่นใส เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวแม่นยำที่สุด จากนั้นก็เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน

ขั้นตอนการลงสีในภาพผลงานจริง มี 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้

1. ลงสีโดยรวมทั้งภาพเพื่อสร้างเป็นบรรยากาศของภาพ และการสร้างระยะของภาพ
2. เริ่มลงสีจริงของภาพด้วยสีที่ต้องการจะแทนค่าในการแสดงออกทางความรู้สึก โดยในผลงาน ชุดสภาวะแห่งความสับสนนี้ ข้าพเจ้าเลือกสีแบบโมโนโทนในการแทนค่าความรู้สึกของตนเองเพื่อให้ได้บรรยากาศที่แฝงด้วยความเศร้าหมอง และโดดเดี่ยวเป็นต้น
3. เพิ่มและตัดทอนแก้ไขผลงาน ให้ตรงตามความรู้สึกที่เราต้องการจะแสดงออกให้ได้มากที่สุด จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องพร้อมเก็บรายละเอียดของผลงานให้สมบูรณ์

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 4 ชิ้น ที่มีเนื้อหา แนวคิด และเทคนิควิธีการในการนำเสนอที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินตามหลักปรัชญาหลักสุนทรียศาสตร์และหลักทัศนศิลป์เพื่อหาข้อดีข้อเสียในการสร้างสรรค์ ซึ่งการวิเคราะห์ผลงานดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

4.1 วิเคราะห์เรื่องราวเนื้อหา

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะเห็นได้จากบทบาทของเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนลักษณะของกระบวนการในการบริโภคที่เกิดขึ้นมากมาย และอาจหมายถึงรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งความวุ่นวาย สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาลบล้าง และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก

จากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจภายใน ได้เกิดเป็นทางเลือกหลากหลายในการดำรงชีวิต ขณะเดียวกันชีวิตที่ดำเนินต่อไปนั้น ได้เกิดผลเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมาในขั้นต้นได้ส่งผลในรูปแบบของการบีบบังคับให้ตัวข้าพเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้จิตใจเกิดความสับสน ครุ่นคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสังคม เพื่อที่จะนำพาไปสู่การหาทางออกให้กับตนเอง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในลักษณะเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริงภายใต้บรรยากาศความรู้สึกส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์เกี่ยวกับ สภาวะแห่งความสับสนภายใต้การแปลงเปลี่ยนของชีวิต

รูปแบบ

จากผลงานนำมาเพื่อทำการวิเคราะห์ ได้ถ่ายทอดผ่านทางรูปทรงของคนเป็นสื่อในการบอกเล่าเรื่องราวของผลงาน ประกอบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ที่ถูกจัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นความสับสนยิ่งขึ้น ในผลงานชุดดังกล่าวนี้การสร้างสรรค์ถูกสร้างขึ้นด้วย รูปแบบของผลงานแนวเหมือนจริงภายใต้บรรยากาศความรู้สึกส่วนตัว โดยแสดงออกผ่านทางเทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ ขนาด 170 x 200 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements)

ในผลงานชุดสภาวะแห่งความสับสน จะสังเกตเห็นได้ว่าผู้สร้างสรรค์เองได้นำเอาทัศนธาตุทางศิลปะที่เป็นส่วนสำคัญหลัก ๆ นำมาประกอบอยู่หลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก และพื้นที่ว่าง มาผสมผสานสร้างเป็นผลงานได้อย่างลงตัว ดังนั้นในผลงานดังกล่าวจึงสามารถแยกแยะทัศนธาตุทางศิลปะเพื่อทำการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

รูปทรง (Form)

ในผลงานชุดดังกล่าวนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำรูปทรงของคนมาเป็นโครงสร้างหลักของภาพ เพื่อนำมาเป็นส่วนสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราว เนื้อหาของผลงาน โดยมีการจัดองค์ประกอบแบบซ้ำ ๆ กัน หลาย ๆ รูปทรง เพื่อตอกย้ำความรู้สึกบางอย่างที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบันนี้

เส้น (Line)

เส้นเป็นส่วนสำคัญอีกอย่าง เส้นสานกันเป็นน้ำหนัก ให้ปริมาตรและเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนธาตุทุก ๆ แขนง เส้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโครงสร้างทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวมันเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือ เส้นของรูปทรงที่เป็นแนวตั้งเรียงกัน ซึ่งให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง ส่วนเส้นที่เป็นแนวนอน คือเส้นที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของการเคลื่อนไหวพุ่งเข้าเพื่อนำสายตาของคนดู ดังนั้นเส้นที่ปรากฏอยู่ในงานจึงเป็นส่วนประกอบของรูปทรงและใช้เพื่อกำหนดทิศทางการจัดองค์ประกอบของรูปทรงภายในผลงาน

สี (Colour)

สีเป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ รวมอยู่ครบถ้วนเพราะสีจะแทนค่าอยู่ในทัศนธาตุอื่นๆ ต่อเมื่อเป็นธาตุใดก็จะมองเห็นสีด้วย สีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นในผลงานสภาวะแห่งความสับสนนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้สีแบบ โมโนโครม เช่น ขาว เทา ดำ และแดง ทั้งนี้ก็เพื่อจะสื่อถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในผลงานชิ้นนี้ก็คือ สีในตัวรูปทรงที่เป็นประธานจะใช้สีที่เป็นสีคนจริง เพื่อบ่งบอกถึงปัจจุบัน ส่วนที่เป็นขาว ดำ เพื่อจะบอกถึงอดีตที่ผ่านมาประกอบกับเส้นที่เป็นสีต่างๆ บ่งบอกถึงความวุ่นวายของสังคมรอบข้าง เป็นต้น ดังนั้นสีจึงมีบทบาทสำคัญ ซึ่งทำให้ความรู้สึกที่เกี่ยวกับภาพผลงานมีความชัดเจนและเป็นไปตามความคิด ความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

น้ำหนัก (Tone)

เป็นความอ่อนแก่ของสีคำและสีอื่นๆ ของแสงและเงา มี 2 มิติคือความกว้างและความยาว มีลักษณะรูปทรงต่างๆ ให้ปริมาตรแก่รูปทรง นอกจากนี้แล้ว น้ำหนักยังสามารถให้ความรู้สึกและอารมณ์ ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวของมันเองด้วย ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าใช้น้ำหนักในส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดรองตามลำดับ นอกจากนี้ น้ำหนักยังเป็นตัวบ่งบอกถึงระยะของรูปทรงแต่ละรูป ซึ่งมีความใกล้ไกลไม่เท่ากัน ในการสร้างน้ำหนัก ยังทำให้ภาพมีความนุ่มนวลและมีบรรยากาศน่าสนใจขึ้น

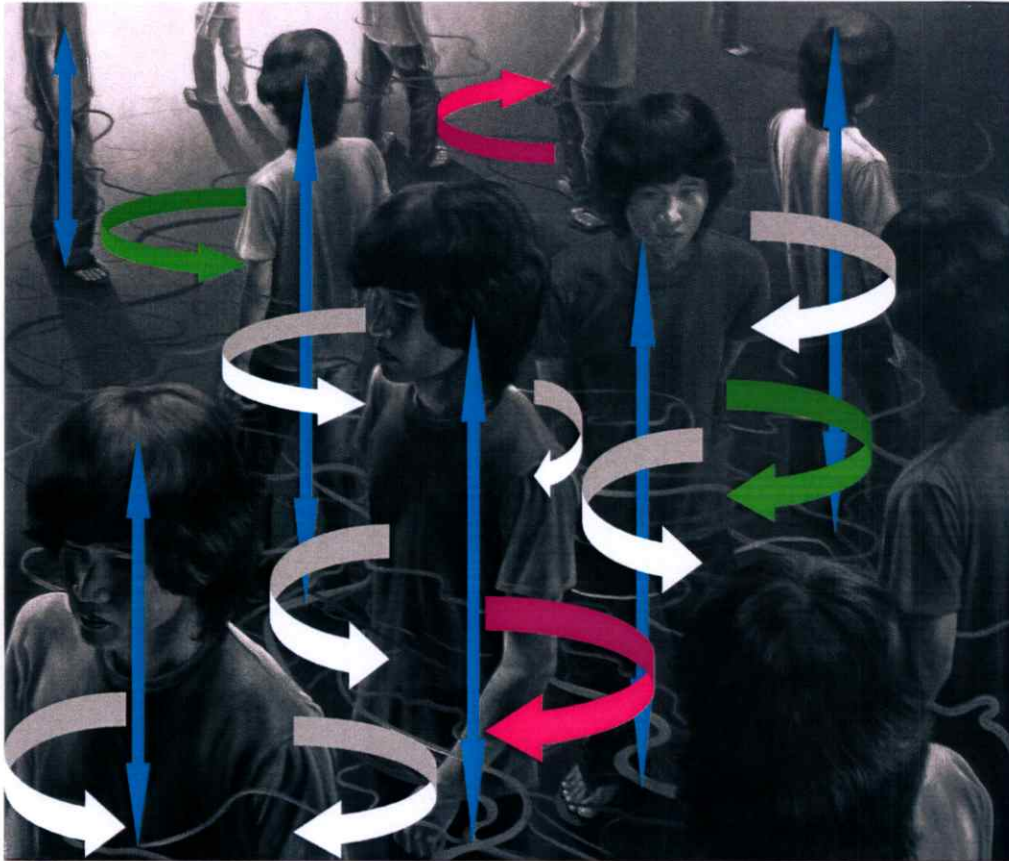
พื้นที่ว่าง (Space)

คู่ของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน ตรงกันข้ามมีบทบาทไม่น้อยกว่าทัศนธาตุอื่น ๆ ทั้งในการสร้างและเสริมรูปทรง ที่ว่างจะมีความหมายของที่ว่างต่างกันไปด้วย คือ มีทั้งแบบ 2 มิติ คือ เป็นที่ว่างที่กำหนดด้วยความกว้างและความยาวแบบ 3 มิติ คือ ที่กำหนดความกว้าง ความยาว และความรู้สึก ที่ว่างยังก่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงกับที่ว่างที่เกิดเป็นพลังความเคลื่อนไหวในที่ว่างนั้น ๆ ได้ ผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ พื้นที่ว่างที่ข้าพเจ้านำมาใช้ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ที่ว่างบอกระยะใกล้ไกลของแต่ละรูปทรงภายในผลงาน พื้นที่ว่างทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้ผลงานโดยรวมเกิดความสมบูรณ์ และมีผลทำให้รูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่ภายในผลงานโดดเด่น และมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น

4.3 วิเคราะห์การจัดโครงสร้างของภาพ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด สภาวะแห่งความสับสน (STATE OF CONFUSING) มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชิ้น แต่ในการวิเคราะห์ผลงาน ข้าพเจ้าได้นำผลงานมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ เพียง 1 ชิ้น คือภาพผลงานที่ชื่อ สภาวะแห่งความสับสน # 1 (STATE OF CONFUSING # 1) ข้าพเจ้าได้ทำการจัดภาพโดยการสร้างรูปทรงของมนุษย์ซึ่งเป็นรูปทรงหลักมีลักษณะเป็นกลุ่มคนในอริยาบทต่าง ๆ ที่หลากหลายซ้ำ ๆ กันหลายรูปทรงมาจัดวางให้เกิดเป็นจุดเด่นและจุดรองรวมถึงระยะใกล้ไกลแล้วทำให้เกิดเป็นจุดนำสายตาเข้าไปในผลงานเพื่อให้ผลงานเกิดความหลากหลายและที่สำคัญเพื่อต้องการจะให้เกิดเป็นความสับสนในด้านของเรื่องราวที่ต้องการจะแสดงออก พร้อมทั้งได้นำเส้นเข้ามาแทนค่าสัญลักษณ์ของความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ในลักษณะที่เป็นเส้นแบบเคลื่อนไหวทับซ้อนกันไปมาให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวาย

ลักษณะดังกล่าวของการจัดโครงสร้างของภาพ มีผลทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในรูปทรงที่ใช้เป็นโครงสร้างหลัก ในขณะที่เดียวกันก็เกิดความเคลื่อนไหวและผ่อนคลายด้วยลักษณะของเส้นที่สานกันไปมาอยู่รอบ ๆ รูปทรงมนุษย์ จากรูปทรงต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นสามารถนำมาประกอบกันทำให้ผลงานดูสมบูรณ์และลงตัวมากขึ้น

ภาพที่ 4.1 แสดงลักษณะการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างของภาพ

4.4 วิเคราะห์การจัดภาพ

การจัดภาพหรือการจัดองค์ประกอบของภาพ คือ การนำเอาทัศนธาตุต่าง ๆ ทางด้านศิลปะมาใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ให้ภาพผลงานมีความสมบูรณ์ สวยงามเหมาะสมตรงตามแนวคิดและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์อีกทั้งยังต้องเป็นไปในลักษณะที่มีเอกภาพ เพราะเอกภาพหมายถึงการประหรือการจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น เพื่อผลรวมอันหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ และการจัดภาพผลงานดังกล่าวของข้าพเจ้าสามารถแยกวิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นจากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้โดยละเอียดดังนี้

ดุลยภาพ (Balance)

เป็นลักษณะของเอกภาพและดุลยภาพโดยทั่วไป หมายถึงการถ่วงน้ำหนักหรือแรงปะทะที่เท่ากัน แต่ในทางศิลปะดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่งหรือในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง

ผลงานชุดสถานะแห่งความสับสนนี้ข้าพเจ้าได้สร้างดุลยภาพด้วยการกระจายรูปทรงต่างๆ ออกไปให้เท่ากันทั่วทั้งภาพโดยการใช้สีน้ำหนักเดียวกัน คือ ขาว เทา ดำ และให้รูปทรงที่มีขนาดใหญ่กว่ารูปทรงอื่นๆ อยู่ฝั่ง ซ้ายมือ เพื่อที่จะสร้างรูปทรงที่เป็นประธานของภาพให้อยู่ฝั่ง ขวามือ จะทำให้เกิดเป็นความสมมาตรและดุลยภาพในผลงาน

ภาพที่ 4.2 แสดงลักษณะความเป็นดุลยภาพ

ภาพที่ 4.3 แสดงลักษณะความสำคัญของรูปทรงแต่ละรูปทรง

ความเป็นเด่น

ความเป็นเด่นในผลงานการสร้างสรรค์ สภาวะแห่งความสับสนนี้ เกิดขึ้นจากรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) คือ รูปทรงของคนหมายเลข 1 ที่มีลักษณะเป็นประธานของภาพ ด้วยน้ำหนักและความสว่างของสีที่แตกต่างไปจากรูปทรงอื่น ๆ ในขณะที่รูปทรงอื่น ๆ เป็นขาวดำ จึงทำให้เกิดความเด่นของภาพอย่างชัดเจน

ความเป็นรอง

ความเป็นรองในผลงานการสร้างสรรค์ สภาวะแห่งความสับสนนี้ เกิดขึ้นในกลุ่มของรูปทรงหมายเลข 2, 3, และ 4 ตามลำดับ เนื่องจากรูปทรงดังกล่าวมีขนาดและน้ำหนักที่ต่างกัันออกไป รูปทรงที่แสดงความเป็นรองถือว่ามีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ จากรูปทรงดังกล่าวนี้ยังช่วยให้รูปทรงที่เป็นเด่นมีความสำคัญแล้วยังทำให้มีความเด่นชัดมากขึ้น ข้าพเจ้าได้สร้างรูปทรงที่เป็นรองให้กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพเพื่อเป็นการเพิ่มเรื่องราวเนื้อหาที่น่าสนใจ และยังช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การแปรเปลี่ยน

การแปรเปลี่ยนในผลงานการสร้างสรรค์ สภาวะแห่งความสับสน โดยเริ่มจากการแปรเปลี่ยนของรูปทรงในกลุ่มของรูปทรงหมายเลข 1 ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากรูปทรงอื่น ๆ แปรเปลี่ยนด้วยรูปแบบของสีและลักษณะของรูปทรง โดยเรียงลำดับจากรูปทรงหมายเลข 2, 3, และ 4 ตามลำดับ การแปรเปลี่ยนของรูปทรงและน้ำหนักทำให้ผลงานมีระยะที่ใกล้ไกลแล้วเกิดเป็นมิติขึ้น

ความขัดแย้ง

ผลงานชิ้นดังกล่าว สร้างขึ้นอย่างมีเอกภาพ หากแต่บนความมีเอกภาพเหล่านั้น สามารถแยกลักษณะของความขัดแย้งออกได้ดังนี้

ความขัดแย้งของสี ปรากฏขึ้นในเรื่องของ รูปทรง ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยรูปทรงที่เป็นประธาน จะใช้การระบายสีที่แตกต่างไปจากรูปทรงอื่นจึงเกิดเป็นความขัดแย้งในสีของรูปทรงอย่างรุนแรง

ความขัดแย้งของเส้น เกิดขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอน ในส่วนของเส้นแนวตั้งได้แก่ เส้นที่เกิดจากรูปทรงของคนที่เป็นโครงสร้างหลักของภาพจะแสดงถึงความมั่นคงแข็งแรงในแนวตั้ง ในขณะที่เส้นแนวนอนจะเป็นลักษณะของเส้นที่แสดงถึงความเป็นอิสระเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ รูปทรงของคนจึงทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น

พลังความเคลื่อนไหว

เกิดขึ้นจากเส้นสีที่ถ่วงลอยอย่างอิสระไปตามรูปทรงของคน มีลักษณะของความเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ และด้วยลักษณะท่าทางของรูปทรงคนที่มีหลากหลายอริยาบททำให้ผลงานมีความเคลื่อนไหว

จังหวะและการซ้ำ

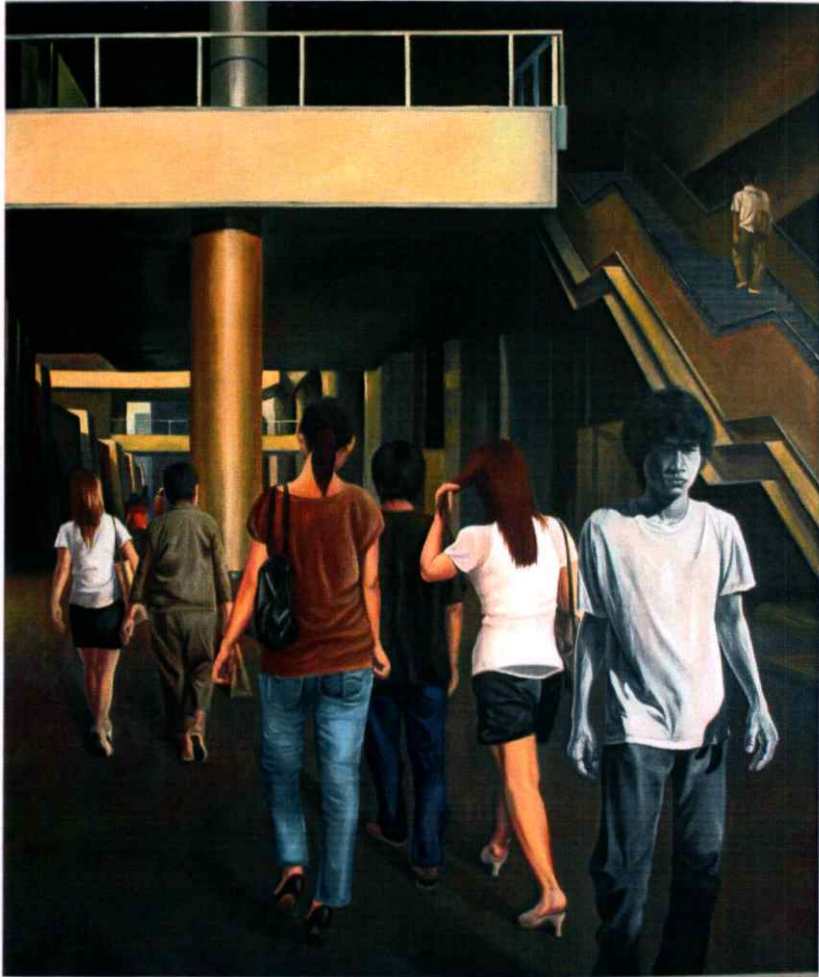
เกิดจากการจัดวางตำแหน่งของรูปทรง เริ่มจากรูปทรงที่มีขนาดใหญ่และค่อย ๆ กระจายออกไปหารูปทรงเล็ก ๆ ด้วยน้ำหนักของสีเป็นตัวช่วยในการประสานรูปทรงให้กลมกลืนกัน และความซ้ำที่เกิดจากรูปทรง เส้น และสี รูปทรงที่หลากหลายกระจายเรียงกันในผลงานทำให้เกิดเป็นความซ้ำของรูปทรงขึ้น เพื่อตอกย้ำความรู้สึกภายในบางอย่าง

ความซ้ำของเส้นและสีเกิดจากการลากเส้น ไปมาในทิศทางต่าง ๆ ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง เพื่อต้องการแสดงออกถึงความสับสนวุ่นวายที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมยุคปัจจุบัน

สรุปการวิเคราะห์ผลงาน

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด สภาวะแห่งความสับสนนี้ เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้าเอง ส่งผลต่อแนวความคิดให้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานสมบูรณ์และตรงตามแนวความคิดมากที่สุด จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ แล้วนำผลงานดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาข้อดีข้อเสียของการสร้างสรรค์ ด้วยหลักการทางทัศนศิลป์ จากผลงานดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ทุกชั้นทุกตอนอย่างชัดเจนมากขึ้น

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.4

ชื่อ ผลงาน สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 2

ขนาด 160 x 200 ซม

เทคนิค สีน้ำมัน บนผ้าใบ

พ.ศ 2551

ภาพที่ 4.5

ชื่อ ผลงาน สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 3

ขนาด 160 x 200 ซม.

เทคนิค สีน้ำมัน บนผ้าใบ

พ.ศ 2551

ภาพที่ 4.6

ชื่อ ผลงาน สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 4

ขนาด 160 x 200 ซม

เทคนิค สีน้ำมัน บนผ้าใบ

พ.ศ 2551

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.7

ชื่อผลงาน สภาวะความแปลกแยก หมายเลข 1

ขนาด 160 x 200 ซม.

เทคนิค สีน้ำมัน บนผ้าใบ

พ.ศ 2551

ภาพที่ 4.9

ชื่อ ผลงาน สถานะแห่งความสับสน หมายเลข 2

ขนาด 170 x 200 ซม

เทคนิค สีน้ำมัน บนผ้าใบ

พ.ศ 2552

ภาพที่ 4.10

ชื่อผลงาน สภาวะแห่งความสับสน หมายเลข 3

ขนาด 170 x 200 ซม.

เทคนิค สีน้ำมัน บนผ้าใบ

พ.ศ 2552

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดสถานะแห่งความสับสนนี้ เกิดแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดเป็นแนวคิด ของการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าว เนื่องจากสถานะสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะเห็นได้จากบทบาทของเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนลักษณะของกระบวนการในการบริโภคที่เกิดขึ้นมากมาย และอาจหมายถึงไปถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งความวุ่นวาย สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาคุกคาม และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก

จากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสถานะจิตใจภายใน ได้เกิดเป็นทางเลือกหลากหลายในการดำรงชีวิต ขณะเดียวกันชีวิตที่ดำเนินต่อไปนั้นได้เกิดผลเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตขึ้น ซึ่งผลกระทบดังที่กล่าวมาในขั้นต้นได้ส่งผลในรูปแบบของการบีบบังคับให้ตัวข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้จิตใจเกิดความสับสน ครุ่นคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสังคม เพื่อที่จะนำไปสู่การหาทางออกให้กับตนเอง

ในผลงานชุดนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อนิทรรศการต่าง ๆ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริงด้วยการบันทึกเป็นภาพถ่ายแล้วยังได้ศึกษาจากภาพผลงานของศิลปินที่มีรูปแบบและแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเข้าสู่ขบวนการวิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยรูปแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แบบเหมือนจริงภายใต้บรรยากาศความรู้สึกส่วนตัวด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

นอกจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ วิเคราะห์ รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก พื้นที่ว่าง ที่ปรากฏอยู่ในภาพผลงาน การวิเคราะห์ผลงานนั้นจะส่งผลให้เกิดความชัดเจนต่อลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีผลทำให้ผู้ชมและผู้อ่านได้เข้าใจถึงแนวความคิดตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศ มองผ่านงานศิลปะ. กรุงเทพฯ: พาส เวอร์ด, 2547.

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. นิตยสาร FINE ART, กรุงเทพฯ ; อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด,
2549.

ชลูด นิ่มเสมอ. 2539. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

วิรุณ ตั้งเจริญ. ทศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536.

วิรัตน์ พิษไพบูลย์. ความเข้าใจศิลปะ. กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
, 2524

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล นายณัฐวุฒิ ชันโพธิ์น้อย
 วัน เดือน ปีเกิด เกิด 7 พฤศจิกายน 2526
 สถานที่เกิด ที่อยู่ 94 หมู่ที่ 6 ต. โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ. ร้อยเอ็ด 45190
 โทรศัพท์ 085-7499188 , E-mail : kanponoi_0@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- 2548 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2552 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2546 การแสดงศิลปะภาพพิมพ์ ณ ร้าน Wood Cut
 การแสดงนิทรรศการ Landscape ณ หอศิลป์จำปาศรี มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม
 การแสดงนิทรรศการ เนื่องในวัน อ. ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม
- 2548 การประกวดศิลปกรรมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
 อุดมศึกษาแห่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ
 ครั้งที่ 2
- 2550 การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่คือชีวิต” โดยบริษัท โตชิบ้าแห่ง
 ประเทศไทยจำกัด ครั้งที่ 19
- 2551 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

เกียรติประวัติ

- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและ
 อุดมศึกษาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ
 ครั้งที่ 2
- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะ
 ”มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

- รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 25