

มนุษย์-สัตว์-โลก

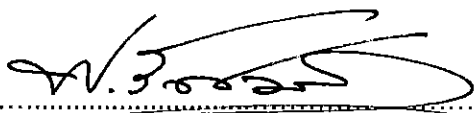
ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Human Greed

An Art Thesis Submitted in partial Fulfillment
Of the Requirements
For the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May 2017
Copyright 2016 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง "มนุษย์-สัตว์-โลก" ของ
นางสาวนริศรา บัวลำเลิศ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิรัศม์ พรหมรัตน์)

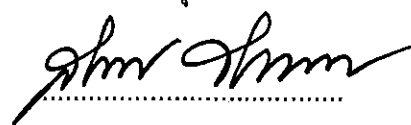

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง	มนุษย์-สัตว์-โลก
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	นางสาวนริศรา บัวลำเลิศ
สถานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมี พรหมรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกษประสิทธิ์
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
คำสำคัญ	ความโลภ, มนุษย์, สัตว์

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์เรื่อง "มนุษย์-สัตว์-โลก" นี้ เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ ทางด้านทัศนศิลป์ ลักษณะผลงานศิลปะ เป็นรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Art) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ ตลอดจนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม โดยมีเนื้อหาแนวความคิด เกี่ยวกับความโลภของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำลายทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เช่น การฆ่าสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แทนเพื่อแสดงคุณค่าทางสุนทรียภาพและทางศิลปะ อันเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณลักษณะแบบแนวความคิด (Instrumentalism) และแสดงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) เป็นสำคัญ และแสดงเนื้อหาทางอารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content) รองลงมาตามลำดับ ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่อง "มนุษย์-สัตว์-โลก" นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการศึกษา การพัฒนา กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม โดยการปะติดวัสดุ การเย็บปักถักร้อย และการวาดเส้นเป็นสำคัญ โดยการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรื่องนี้ มีขั้นตอนและกลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม โดยใช้ทัศนธาตุอันเป็นหัวใจสำคัญ อาทิ รูปทรง เส้น สี ลักษณะพื้นผิว ที่ว่าง นำเสนอออกมาเป็น จิตรกรรมสื่อผสมแบบ 2 มิติ เชิงภาพสัญลักษณ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างลงตัว

Title	Human Greed
Author	Narissara Bualumlert
Advisor	Assist.Prof. Dr.Thaweerat Phromrat
Co - Advisor	Assist.Prof. Surachart Kesprasit
Academic Paper	Thesis B.F.A in Visual Art Design, Naresuan University,2016
Keywords	Greed,Human

ABSTRACT

The art thesis under the title "Human Greed" is a creative research. The visual arts Art style Mixed Media Art is designed to study the creative process of artistic works that will lead to learning and understanding of the creative process. Meet thoughts and feelings Expressing aesthetic value or aesthetics in mixed media painting. With the conceptual content. About endless human greed Reflecting how human beings can destroy everything for their own sake, such as slaughtering animals to produce leather for the textile industry. It was created as a symbolic and symbolic painting to represent aesthetic and artistic value. It is a work of art that has an ideological style (Instrumentalism) and display intellectual content. (Intellectual Content) is important and show emotional content (Emotion Content) followed by the order. It also leads to the recording of artistic creation. The systematic documentation in the thesis.

Achievement of Creative Thesis Research "Human-Animal-Greedy", the creator has studied the development of the creative process of visual art with mixed media painting strategies. By covering the material. Embroidery And drawing lines is important. By creative research this thesis. There are steps and strategies for creating artistic works. In mixed media painting Using visual elements as the heart, such as shapes, lines, colors, surface, space available to present a picture-based mixed media visual symbol. With its unique identity.

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่งจากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประสงค์ คุณแม่อมร บัวลำเลิศ บิดาและมารดาของผู้สร้างสรรค์ ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา คอยสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานทั้งให้คำปรึกษา และดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการทำศิลปินนิพนธ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์มีแรงผลักดันในการทำงานอย่างดีที่สุดเสมอมา

ผู้สร้างสรรค์ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีร์ศมี พรหมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาศิลปินนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา ที่คอยแนะนำและให้คำปรึกษาอันเป็นความรู้และเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานตลอดระยะเวลาในการทำศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปินนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้ศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และท่วงคุณค่า

ขอบคุณเพื่อนๆสาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในทุกๆด้านของการทำงาน และเป็นกำลังใจที่ดีให้ผู้สร้างสรรค์เสมอมาตลอดการทำงาน

ขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ให้การดูแลและสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนให้สถานที่การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลาสี่ปี

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาศิลปินนิพนธ์ชุด"มนุษย์-สัตว์-โลก" ได้รับรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแนวความคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์

นริศรา บัวลำเลิศ

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
ขอบเขตการสร้างสรรค.....	3
กระบวนการสร้างสรรค.....	3
กรอบแนวคิดใช้ในการสร้างสรรคศิลปนิพนธ์.....	4
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	5
วิธีการดำเนินการสร้างสรรค.....	6
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคศิลปนิพนธ์.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	7
ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	7
การศึกษาค้นข้อมูลเกี่ยวกับความโลก.....	8
การศึกษาทฤษฎีความหมายและหลักองค์ประกอบศิลป์.....	8
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	9
ลัทธิโรแมนติก.....	9
ลัทธิดาดา.....	11
ลัทธิป๊อปอาร์ต.....	12
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน.....	13
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินไทย.....	15
3 การพัฒนาและขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรคศิลปนิพนธ์.....	17
ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล.....	18
หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	19
หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	19

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	20
การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย.....	20
กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	22
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	23
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	24
ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	25
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ทดลอง และพัฒนาผลงาน.....	27
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	27
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	35
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 3.....	42
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 4.....	46
4 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์.....	49
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1.....	50
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	51
การวิเคราะห์รูปทรง.....	51
ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ.....	52
วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	52
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	52
เรื่อง แนวเรื่อง.....	52
เนื้อหาภายนอก.....	52
เนื้อหาภายใน.....	53
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 2.....	54
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	55
การวิเคราะห์รูปทรง.....	55
ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ.....	55
วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	56

การวิเคราะห์เนื้อหา.....	56
เรื่อง แนวเรื่อง.....	56
เนื้อหาภายนอก.....	56
เนื้อหาภายใน.....	57
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	58
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	59
การวิเคราะห์รูปทรง.....	59
ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ.....	59
วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	60
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	60
เรื่อง แนวเรื่อง.....	60
เนื้อหาภายนอก.....	60
เนื้อหาภายใน.....	61
การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	62
การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ.....	62
การวิเคราะห์รูปทรง.....	62
ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ.....	63
วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	64
การวิเคราะห์เนื้อหา.....	64
เรื่อง แนวเรื่อง.....	64
เนื้อหาภายนอก.....	64
เนื้อหาภายใน.....	64
5 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	65
อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์.....	67
อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	67
อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	67
อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	67

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3.....	67
สรุปผลการอภิปรายการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์โดยรวม.....	68
ข้อดีจากการสร้างสรรค์.....	68
ข้อบกพร่องในการทำงาน.....	68
ข้อเสนอแนะ.....	69
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง.....	71
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	73

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 ภาพแจ็กเก็ตหนังสือ	8
2 ภาพรองเท้าหนังสือ	8
3 ภาพวาดการอับปางของเรือเมดูซา.....	10
4 ผลงานของฟรานซิสโก โกยา(The Third of May 1808).....	10
5 ผลงานของ Marcel Duchamp	11
6 ผลงานของโรเบิร์ต เราเซนเบิร์ก.....	12
7 ผลงานของโรเบิร์ต เราเซนเบิร์ก.....	13
8 ผลงานของโรเบิร์ต เราเซนเบิร์ก.....	14
9 ผลงานของถวัลย์ ดัชนี.....	15
10 ผลงานของถวัลย์ ดัชนี.....	15
11 ผลงานของถวัลย์ ดัชนี.....	15
12 ผลงานของถวัลย์ ดัชนี.....	15
13 ผลงานของถวัลย์ ดัชนี.....	15
14 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	18
15 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	19
16 ภาพข้อมูลอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตจากหนังสัตว์.....	20
17 ภาพข้อมูลหนังจะเข้ที่ถูกฆ่าและหนังเพื่อนำมาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ.....	21
18 ผลงานภาพพิมพ์ของโรเบิร์ต เราเซนเบิร์ก.....	21
19 ผลงานของโรเบิร์ต เราเซนเบิร์ก.....	22
20 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	23
21 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่1.....	25
22 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่2.....	26
23 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1.....	27
24 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1.....	28
25 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1.....	29
26 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1.....	29
27 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1.....	30

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
53 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	46
54 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	47
55 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	47
56 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	48
57 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	48
58 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	50
59 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	54
60 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	58
61 ภาพขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4.....	62

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ อุตสาหกรรมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรืออุปโภคเราต่างต้องพึ่งการผลิตทางอุตสาหกรรมแทบทั้งสิ้นหนึ่งในนี้ก็คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นั่นคือ เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด รวมถึงเครื่องประดับและของตกแต่งอีกมากมาย ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เพราะจำเป็นต้องใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อสวมใส่ปกปิดร่างกาย และไว้ประดับร่างกายในแง่ของแฟชั่น ความทันสมัยและค่านิยมของมนุษย์มีบทบาทสำคัญที่เข้ามาทำให้งานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตมาจาก หนังสัตว์เป็นที่นิยมขึ้นมาก ได้แก่ กระเป๋าที่ทำจากหนังจระเข้ แจ็คเก็ตหนัง รองเท้าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความทนทานกว่าผ้าทั่วไปและมีลวดลายสวยงาม ความงามของหนังสัตว์ทำให้ ผู้คนต่างคลั่งไคล้ชื่นชอบและเกิดความต้องการที่จะใช้มันและปรารถนาที่จะได้เครื่องหนังเหล่านั้นไว้ครอบครอง มนุษย์จึงเลือกที่จะฆ่าสัตว์เพื่อเอาหนังมาผลิตในแง่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะหนังจระเข้ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน ไม่เหมือนลวดลายของสัตว์ชนิดอื่น และมีราคาแพงกว่าหนังชนิดอื่นๆเพราะหายากและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มนุษย์มักสะสมไว้ครอบครองเพื่อประดับบารมีให้แก่ตัวเอง บ้างก็สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวตามความชอบของนักสะสม มีคุณค่าทางทัศนศิลป์ไปในทางลบ สะท้อนถึงความโลภของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดทำลายทุก อย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง มีคุณค่าทางศิลปะ คือ ความงามของลวดลายหนังจระเข้ที่เกิดจาก การตัดทอนรูปทรง และค่าน้ำหนักของแสงเงา คุณค่าทางสังคม คือ สะท้อนให้เห็นถึงความโลภของ มนุษย์ที่ฆ่าสัตว์เพื่อมาผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด เป็นต้น และคุณค่าทางชีวิตคือ มนุษย์ควรตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและธรรมชาติ

ผลงานนี้ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานมาจากศิลปินยุคPop Art ซึ่งมีอิทธิพลมากในช่วงทศวรรษ 1950 โดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานโดยกลวิธี "Combined Painting" คือ การนำวัสดุเหลือใช้แล้วในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์ งานชิ้นใหม่เป็นผลงานศิลปะ โดยเขากล่าวว่า "เขาจะลดช่องว่างระหว่างศิลปะกับชีวิตลงให้ได้" ซึ่งหมายถึงให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นั่นเอง (โรเบิร์ต เราส์เซนเบิร์ก, 2539) ศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ของมนุษย์ อารมณ์ และความรู้สึกภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายในแนวคิด

รูปแบบ เรื่องราว และกลวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความงามในระดับต่างๆ จนเป็นเหตุให้เกิดทัศนะเกี่ยวกับการรับรู้ศิลปะในแง่มุมที่ต่างกัน ศิลปินสมัยใหม่เชื่อว่า แบบแผนที่มีมาแต่เดิมไม่ทันสมัย ศิลปะควรจะแสดงภาพความเป็นจริงของสังคมในขณะที่ตนมีชีวิตอยู่โดยสะท้อนความจริง นั้นๆ ให้ปรากฏ จะเป็นในรูปใดทางใดก็ตาม และถือว่าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงของศิลปินเอง เป็นความจริงมีเหตุผลเชื่อถือได้ และเชื่อว่าความรู้ที่ได้รับจากธรรมชาติทางด้านสุนทรียภาพ ทางด้านวัสดุ และทางมิติต่างๆ รอบตัวนั้น มีความสำคัญมากที่สุด และเป็นแหล่งรื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความหวัง ศิลปินจึงเป็นผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มิใช่ผู้เลียนแบบ ดังนั้นศิลปินปัจจุบันจึงหันมาใช้วัสดุในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ใช้พู่กันเขียนสีลงบนผืนผ้าใบ เหมือนแต่ก่อน งานศิลปะที่ใช้วัสดุปัจจุบันในทางทัศนศิลป์เรียกว่า ศิลปะสื่อผสม (Mixed media) Art) ซึ่งผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะแปลกใหม่และสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เพราะบางชิ้นงานสามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสและเข้าใจศิลปะนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

จากข้อมูลที่น่าสนใจข้างต้น ผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงสนใจนำมาเป็น ความบันเทิง เป็นความรู้ ความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi- Abstract) โดยยังคงรูปทรงของจระเข้และลวดลายจระเข้ที่ซับซ้อนด้วยกลวิธีการ Combine painting การ Rubbing หนึ่งสัตว์ การปะติดวัสดุ หรือที่เรียกกันว่า คอลลาจ และการวาดเส้นคัตน้ำหนักแสงเงา ลายเส้นที่ลากขรุขระไม่สม่ำเสมอ ให้ความรู้สึกว่าพื้นผิวที่รองรับนั้นไม่ เรียบ และลายเส้นที่ลากเป็นคลื่น ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ การลื่นไหลไม่ติดขัด พื้นผิวของหนังจระเข้ที่มีความหยาบกระด้าง น้ำหนักอ่อน-แก่ ที่แรงเงา ทำให้เกิดความแตกต่างและระยะที่ต่างกันของรูปทรงทำให้ดูมีปริมาตร เนื้อหาสะท้อนถึง ความโลภของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ทำลายทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งให้คุณค่าทาง ศิลปะในด้านภาษาแห่งความคิดคือ สัตว์ถูกมนุษย์ทำลายชีวิตเพื่อนำมาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ และภาษาแห่งความงาม ที่เกิดจากลวดลายของหนังสัตว์ รูปแบบ การจัดวาง องค์ประกอบทางทัศนศิลป์และสุนทรียภาพของงานศิลปะได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปเนื้อหา ที่แสดงถึงความโลภของมนุษย์อันเป็นบ่อเกิดแห่งการทำลาย ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลด้านเนื้อหาจากทัศนคติที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ เนื้อหาทางด้านอิทธิพล แนวคิด การเสียดสีสังคมในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากความโลภของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำลายทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรคงานศิลปะ และตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม

ขอบเขตการสร้างสรรค์

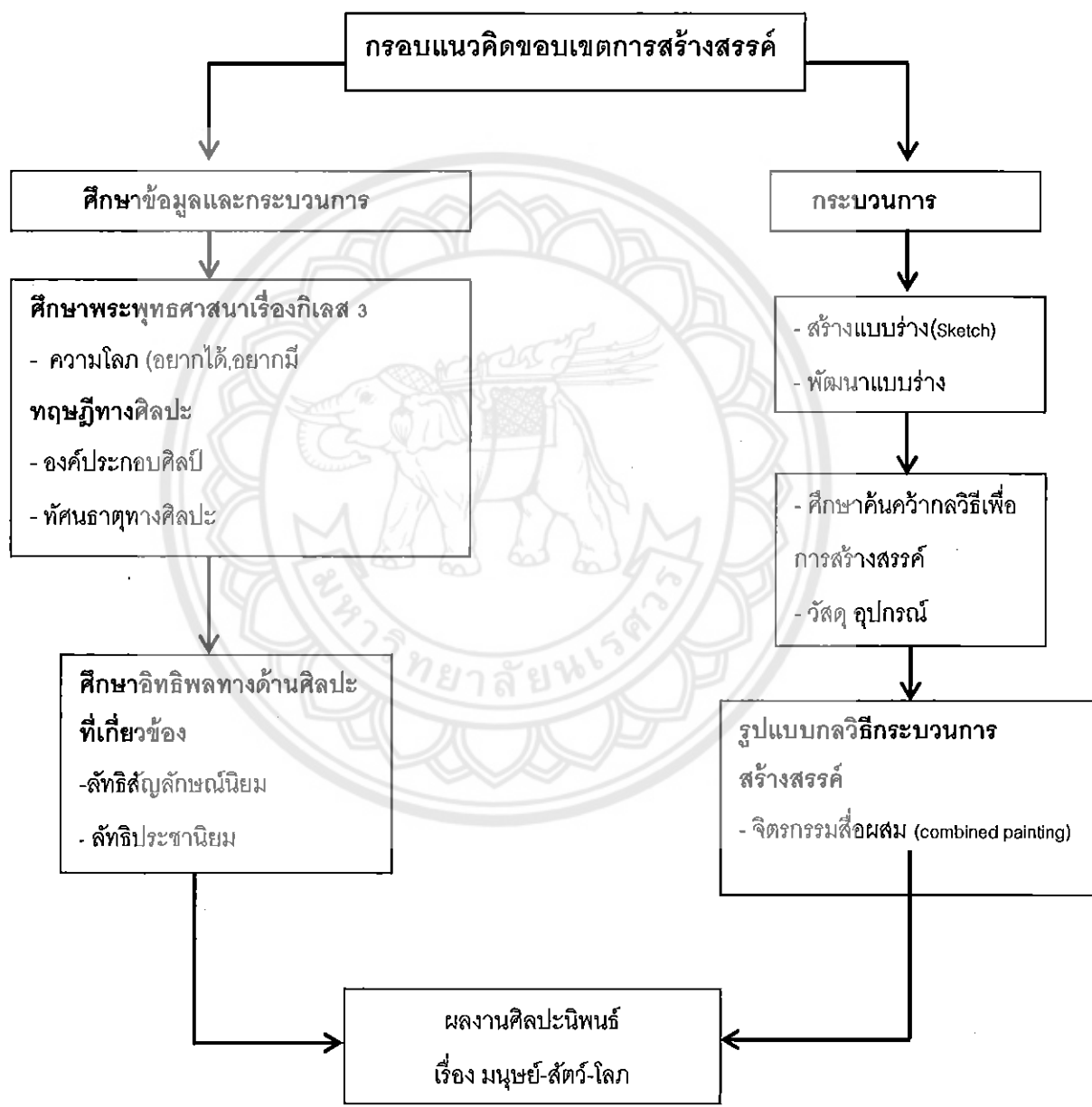
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ศิลปนิพนธ์เรื่อง มนุษย์-สัตว์-โลก (Human greed)

1. เป็นผลงานจิตรกรรมบนระนาบ 2 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) และเป็นศิลปะเชิงภาพสัญลักษณ์(symbolic)
2. เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีแนวความคิดเนื้อหาเชิงลบ มาจากอารมณ์ ความรู้สึกภายใน (subjective) เรื่องของความเศร้าใจ และสะท้อนถึงผลกระทบของความโลภของมนุษย์และภัยของความเจริญแบบทุนนิยม
3. เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้วัสดุปะติด การวาดเส้น และวัสดุผสม วัสดุสำเร็จรูป

กระบวนการสร้างสรรค์

เป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Art) บนระนาบ 2 มิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม โดยมีเนื้อหาแนวความคิด เกี่ยวกับความโลภของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำลายทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เช่น การฆ่าสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แทนเพื่อแสดงคุณค่าทางสุนทรีย์ภาพและทางศิลปะ อันเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณลักษณะแบบ

แนวความคิด(Instrumentalism) ซึ่งแสดงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content) เป็นสำคัญ และแสดงเนื้อหาทางอารมณ์สะเทือนใจ(Emotion Content) รองลงมาตามลำดับ

นิยามศัพท์เฉพาะ

- ความโลภ(Greed)** หมายถึง ความอยากได้ อยากมี ซึ่งเป็นกิเลส ตัณหาอย่างหนึ่งของมนุษย์
- จระเข้(Crocodile)** เป็นสัตว์ที่สื่อถึงความโลภ ในทางพุทธศาสนาถือเป็นสัตว์ที่มีความโลภ เป็นศิลปะที่สะท้อนความเชื่อและเป็นศิลปะเชิงภาพสัญลักษณ์ และแสดงนัยยะเฉพาะตัว เป็นตัวแทนความหมายของความโลภ
- หนังสือสัตว์** สะท้อนถึงผลกระทบจากความโลภของมนุษย์ที่คลั่งไคล้แฟชั่นเครื่องหนัง โดยไม่คำนึงถึงสัตว์ที่ถูกทำลายชีวิตเพื่อนำหนังสัตว์เหล่านั้นมา ทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- จิตรกรรมสีผสม(Combined Painting)** เป็นการนำวัสดุและกลวิธีการงานด้านอื่นนอกเหนือจาก งานจิตรกรรมเช่น ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน
- การสร้างสรรค์ (Creation)** คือการทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น และเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบขึ้น ตรงข้ามกับการเลียนแบบ
- วัสดุสำเร็จรูป(Ready made)** คือวัสดุสำเร็จรูปที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานศิลปะ และมีความหมายแฝงนัยยะสื่อถึงความโลภความเศร้า เช่น ผ้าลูกไม้ สีดำ หนังสือเย็บจากเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
- โปร่งแสง(Transparent)** คือการวางทับซ้อน เพื่อเกิดระยะใกล้ไกล การทับซ้อนด้วยวัสดุและ ค่าน้ำหนักทำให้ เกิดภาพลวงตา สามารถมองผ่านทะลุได้ง่าย

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการ สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือศิลปะประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.เสรี เรืองเนตร

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน

หนังสือป๊อปอาร์ต Pop Art ผู้แต่ง เคลาส์ ฮอนนเพ

หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิยมเสมอ

ข้อมูลภาพถ่ายจากวัตถุ สิ่งของ และสถานที่จริง

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

1. กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
2. ดำเนินข้อมูลและสภาพต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลจริง และจากหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต3. จัดทำภาพร่าง (sketch) ผลงานศิลปะ เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบของศิลปะ
4. ทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อกลวิธีสมบูรณ์จนผู้สร้างสรรค์ชำนาญ
5. นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำวิพากษ์วิจารณ์
6. นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่าง(sketch)ผลงานศิลปะ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น7. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ สีน้ำมันพิมพ์ กระดาษ80 ปอนด์ ลูกกลิ้ง หมึกจีน ดินสอดำสีฝุ่น สีอะคริลิกรองพื้น พู่กัน น้ำมันสน กาวลาเท็กซ์ เทปขาว กรรไกร เพรมไม้ ฝา แคนวาส เป็นต้น
8. ขยายภาพร่าง(sketch) ลงบนผลงานจริงให้สมบูรณ์
9. นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้คณาจารย์ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์และนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
10. ดำเนินบันทึกกระบวนการ ขั้นตอน กลวิธี ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพผลงานศิลปะ

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

1. จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปะโดยมีภาพผลงานศิลปนิพนธ์และบทคัดย่อและเนื้อหาแนวคิดของการสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูล ผลของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม

บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ปัจจุบันในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ อุตสาหกรรมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรืออุปโภคเราต่างต้องพึ่งการผลิตทางอุตสาหกรรมแทบทั้งสิ้นหนึ่งในนี้ก็คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นั่นคือ เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด รวมถึงเครื่องประดับและของตกแต่งอีกมากมาย ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เพราะจำเป็นต้องใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อสวมใส่ปกปิดร่างกาย และใช้ประดับร่างกายในแง่ของแฟชั่น ความทันสมัยและค่านิยมของมนุษย์มีบทบาทสำคัญที่เข้ามาทำให้งานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตมาจาก หนังสัตว์เป็นที่นิยมขึ้นมา ความงามของหนังสัตว์ทำให้ ผู้คนต่างคลั่งไคล้ชื่นชอบและเกิดความต้องการที่จะใช้มันและปรารถนาที่จะได้เครื่องนุ่งห่มเหล่านั้นไว้ครอบครอง มนุษย์จึงเลือกที่จะฆ่าสัตว์เพื่อเอาหนังมาผลิตในแง่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะหนังจะเข้ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ไม่เหมือนลวดลายของสัตว์ชนิดอื่น และมีราคาที่สูงกว่าหนังชนิดอื่นๆ เพราะหายากและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มนุษย์มักสะสมไว้ครอบครองเพื่อประดับบารมีให้แก่ตัวเอง บ้างก็สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวตามความชอบของนักสะสม

จากข้อมูลข้างต้นผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการศึกษา และค้นคว้าเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ความประทับใจในรูปแบบ เนื้อหา และสามารถใช้เป็นข้อมูลประยุกต์ ต่อเนื้อหาเรื่องราว แนวความคิด นำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริมและให้ อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาค้นข้อมูลเกี่ยวกับความโลภ
2. การศึกษาทฤษฎีความหมายและหลักองค์ประกอบศิลป์
3. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ
4. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน
5. วิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความโลก

จากคำกล่าวของท่าน ว.วชิรเมธี ได้กล่าวไว้ว่าความโลก คือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ความต้องการ ความทะเยอทะยาน ความอยากจะได้ ใครจะมี ก็สามารถทำให้มนุษย์เช่นฟาราวีกันได้ แต่ถ้าบริหารจัดการให้ดี ก็เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ (2555, หน้า 22)

ผู้สร้างสรรค์จึงนำแนวคิดเรื่องความโลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความโลกของมนุษย์ที่ไม่มีสิ้นสุดเป็นปอเกิดแห่งการทำลายธรรมชาติและสัตว์ คือการฆ่าสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทางด้านแฟชั่นตามค่านิยมของคนในปัจจุบันที่คลั่งไคล้เครื่องหนัง และวัสดุที่ทำจากหนังสัตว์ การกระทำของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสัตว์

ภาพประกอบที่1 แจ็คเก็ตหนัง

ภาพประกอบที่2 รองเท้าหนัง

ที่มา <https://th.aliexpress.com/popular/jacket-crocodile.html>

2. การศึกษาทฤษฎีความหมายและหลักองค์ประกอบศิลป์

ในทัศนะของผู้สร้างสรรค์เห็นด้วยว่า ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ โดย เสรี เรื่องเนตร ได้อธิบายไว้ว่า อริสโตเติล (Aristotle, 384 – 322 B.C) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นผู้ให้นิยามของคำคำนี้และถือได้ว่าเป็นนิยามที่มีความเก่าแก่มากที่สุดคำหนึ่ง ความมุ่งหมายก็คือ พยายามจะเน้นให้เห็นว่า "หน้าที่ที่สำคัญของศิลปินก็คือ ต้องเข้าใจธรรมชาติ รู้จักถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่เกิดจาก

ธรรมชาติให้ปรากฏเป็นรูปทรง และมีเรื่องราวที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่าที่ธรรมชาติจะอำนวย" จากความหมายของคำดังกล่าวนี้ อริสโตเติล อาจเพียงให้ถ่ายทอดตามสภาพความเป็นจริงเท่าที่ศิลปินได้รับเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้ใดที่จะสามารถถ่ายทอดหรือเลียนแบบเหมือนจริงทุกอย่างในธรรมชาติได้ ดังนั้นคำว่า เลียนแบบ จึงน่าจะหมายความว่า "การค้นหาคำความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติ ตามความมุ่งหมายที่ศิลปินเสาะแสวงหา และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรง เพื่อให้บุคคลที่มีความเข้าใจศิลปะได้รับรู้ก็เพียงพอแล้ว" (2549, หน้า 3)

นอกจากนี้ เสรี เรื่องเนตร ยังได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของศิลปะทางความงามไว้อีกว่า "ความงามเป็นหน่วยของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทางความรู้สึกกับการสื่อสารความหมาย" ดังนั้นที่กล่าวว่า ศิลปะคือการแสดงออกทางความงาม จึงเท่ากับว่า ผลงานทางศิลปะนั้นช่วยทำหน้าที่ในการสื่อความหมาย และขนส่งความรู้สึกของตัวเราจากกิจกรรมของโลกมนุษย์ไปสู่โลกของความสูงส่งแห่งสุนทรียภาพได้อย่างมหัศจรรย์(2549 , หน้า 4)

ศิลปะเชิงแนวคิด ความคิดหรือแนวคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างงาน เมื่อศิลปินใช้รูปลักษณะของศิลปะเชิงแนวคิดก็จะหมายความว่า การวางแผนและการตัดสินใจที่จะสร้างงานได้รับการทำไปแล้ว การสร้างงานจริงจึงเป็นการทำอย่างเป็นพิธีเท่านั้น ความคิดกลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างงานศิลปะ

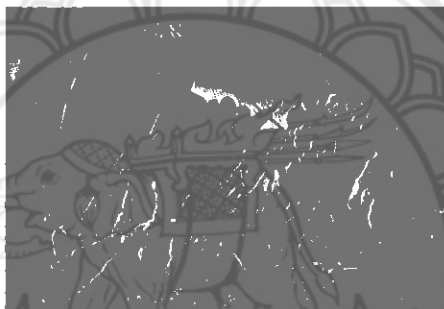
ส่วนในทัศนะของผู้สร้างสรรค์มีความเห็นสอดคล้องกับเนื้อหาที่อ้างอิงมาว่า ศิลปะคือการเรียนรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้จากสิ่งรอบกาย และเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ที่มีอยู่ภายในใจออกมาเป็นรูปธรรมที่เรียกว่า ผลงานศิลปะ และสะท้อนความเป็นตัวตนของศิลปินได้เป็นอย่างดี

3. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

3.1 ลัทธิโรแมนติค (Romanticism)

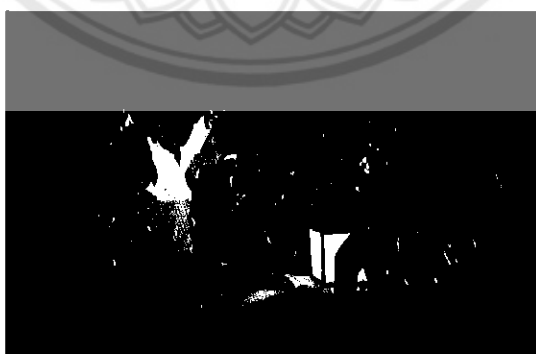
ศิลปะแบบโรแมนติค (Romanticism) หรือแบบจินตนาการนิยม เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตก ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่18 ต่อจากศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิก เป็นศิลปะที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก สะเทือนใจ รั้าใจ แก่ผู้พบเห็น และธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่าคุณค่าของศิลปะเกิดจากอารมณ์ของผู้ชมและผู้สร้างสรรค์ โดยมากแนวคิดของศิลปะในยุคนี้จะสะท้อนออกมาในงานศิลปะแบบภาพวาด

ดนตรี และวรรณกรรม งานจิตรกรรมสมัยโรแมนติกนี้เน้นการใช้ สี เส้น การแรเงา ที่รุนแรง มุ่งให้เกิดความสะเทือนอารมณ์เช่น ภาพ Raft of the Medusa (การอับปางของเรือเมดูซา) วาดโดย เจริโคต์ (Theodore Gericault) ในปี ค.ศ. 1818 เป็นต้น และด้านการดนตรี มีจุดมุ่งหมายที่จะรื้ออารมณ์ความรู้สึกทางจิตใจ ซึ่งมีนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง เช่น ลุดวิก ฟาน เบโทเฟิน (Beethoven) ผู้ประพันธ์เพลง "ซิมโฟนีหมายเลข 9" เป็นต้น งานศิลปะแบบโรแมนติกได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงการทางเมือง สังคม และเศรษฐกิจในสมัยนั้น และความคิดแบบเสรีประชาธิปไตย โดยเฉพาะเหตุการณ์การปฏิวัติในฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้ชาวยุโรป ละทิ้งเหตุผลตามแบบนีโอ-คลาสสิกที่ยึดติดกับเหตุผล แล้วหันมาทำตามอารมณ์ความต้องการ และความรู้สึกของตนเองอย่างเสรีมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 3 (Theodore Gericault) Raft of the Medusa. 1818

ภาพวาดการอับปางของเรือเมดูซา กลวิธี สีนํ้ามันบนผืนผ้าใบ
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raft_of_the_Medusa

ภาพประกอบที่ 4 ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya), The Third of May 1808.

จิตรกรเอกชาวสเปน กลวิธีสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ที่มา <https://sites.google.com/site/cultofartt/2-laththi-romaentikh-romantic>

3.2 ลัทธิดาดา (DADAISM)

ลัทธิดาดา (DADAISM) เกิดจากการรวมกลุ่มของศิลปิน Avant-Garde ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี 1914-1918 เพื่อแสดงการต่อต้าน ถากถาง ประชดประชัน เสียดสีสงครามและสภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งการเกลียดชังตัวบุคคล อีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และบริบทต้นเหตุทั้งหมดที่อาจนำไปสู่การเกิดสงคราม ซึ่งหยิบยกข้ออ้างต่างๆและความเหลื่อมล้ำทางสังคมมาเพื่อใช้ทำลายมนุษยด้วยกัน รวมไปถึงการเยาะเย้ยความงามของศิลปะที่สมบูรณ์แบบและชิงชังในสิ่งที่สวยงามน่าหลงใหลอย่างมีแบบแผนชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เพื่อฝันเสแสร้งดัดจริตผิดแปลกไปจากความจริงที่ว่าโลกไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมด

ดาดามองเห็นทุกอย่างเป็นศิลปะ และต่อต้านแนวคิดของพวกทุนนิยมที่นำไปสู่การขัดแย้งและการเกิดสงคราม จึงใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ด้วยวิธีที่ผิดปกติซึ่งทำให้งานออกมามีลักษณะที่แปลกใหม่ไปจากงานศิลปะดั้งเดิม อีกทั้งการแสดงออกทางความคิดเพื่อเสียดสีความดัดจริตและสิ่งเลวร้ายที่พบเห็นได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งตั้งคำถามให้กับสังคมผ่านทางงานศิลปะที่สร้าง อีกหนึ่งวิธีสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจของดาดาอิมคือการนำเอา "วัตถุประกอบสำเร็จ" (Ready Made) มาปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดมาปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้สามารถสัมผัสกับอีกมุมมองหนึ่งทางศิลปะ ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า วัตถุแวดล้อมที่เราพบเห็นกันอยู่เป็นสามัญธรรมดาทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในทางความคิดในแง่ของการผลิตและใช้สอย โดยการพบเห็นธรรมดาอาจไม่สามารถพบคุณค่าทางศิลปะได้อย่างเต็มที่ หากมีการจัดวางดัดแปลงเพิ่มเติมแต่งแนวคิดให้มีลักษณะแปลกแยกออกไปจะสามารถบังเกิดเป็นศิลปะที่สดแสนวิเศษได้

ภาพประกอบที่ 5 Marcel Duchamp, Fountain, 1917.

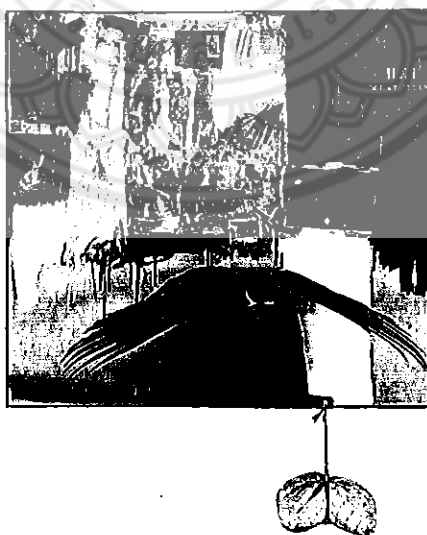
ที่มา <http://moontonerecords.weebly.com/361036073588362336343617-reveiw/dada>

กรณีการนำเสนอทางด้านความคิดอย่างเช่น "Fountain" ในปี 1917 สร้างโดย "Marcel Duchamp" แกนนำคนสำคัญของ ดาดาอิสม์ ซึ่งบังเกิดความคิดพิศดารนำโถี่เข้าไปวางแสดงในแกลลอรี่ เพื่อแสดงถึงความขบถและการต่อต้าน ความคิดในรูปแบบดั้งเดิมแบบสุดโต่ง ควบคู่ไปกับการดูแคลนและถากถางว่างงานศิลปะนั้นจะเกิดขึ้นได้เป็นเพราะแกลลอรี่มากกว่าตัวผลงานชิ้นนั้นๆเอง

3.3 ลัทธิป๊อปอาร์ต (Pop Art)

ป๊อปอาร์ต (Pop Art) มาจากภาษาอังกฤษว่า "Popular Art" ซึ่งแปลว่าศิลปะที่เป็นที่นิยม การเคลื่อนไหวของป๊อปอาร์ตในอเมริกาและอังกฤษเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1950 โดยนำแรงบันดาลใจมาจากแนวความคิดของสังคมผู้บริโภค และความนิยมในสังคมมาสร้างเป็นงานศิลปะเช่น การ์ตูน รูปโฆษณาสินค้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตามศิลปินต้องการสะท้อนชีวิตในสังคมปัจจุบันและยอมรับสรรพสิ่งที่มีอยู่ โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมซึ่งมองเห็นและรับรู้ได้ โดยใช้เทคนิคและการผลิตทางอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างงานด้วย เช่น การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ อาจใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่หลากหลายเช่น หยดสี ป้ายสี ปะติด ฮาร์ด เอจ (Hard Edge) หรือการใช้สีที่ดูฉูดฉาดบาดตา (2552, หน้า 133)

ภาพประกอบที่ 6 โรเบิร์ต ราเซนเบิร์ก : แคนยอน 1959 (Canyon 1959)

ที่มา <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working>

4. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน

ภาพประกอบที่ 7 โรเบิร์ต เราชเชนเบิร์ก ศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุค Pop Art
ที่มา <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/artist>

โรเบิร์ต เราชเชนเบิร์ก เป็นศิลปินชาวอเมริกันผู้ที่เปลี่ยนแปลงตนเองจากแอบสแตรกท์ เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ มาเป็นป๊อปอาร์ต โรเบิร์ต เราชเชนเบิร์ก น่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่อง "Combined Painting" ซึ่งก่อนหน้าจะมีการผสมผสานเฉพาะวัสดุต่างๆ เท่านั้น แต่โรเบิร์ต เราชเชนเบิร์ก จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างจิตรกรรม ประติมากรรมภาพถ่าย ภาพพิมพ์

ภาพประกอบที่ 8 Robert Rauschenberg, "Satellite," 1955. (right)

Courtesy of the Metropolitan Museum of Art.

<http://www.brooklynrail.org/2006/04/art/robert-rauschenberg-com>

โมนโนแกรม (Monogram) โดย โรเบิร์ต ราเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) ชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมาก ประกอบด้วยฐานที่ตั้งสี่เหลี่ยมเป็นผลงานศิลปะแนวแอคชั่น (Action Painting) แล้วมีแกะสตีฟที่มีวงล้ออย่างสมรอบตรงกลางลำตัว คล้ายเป็นประติมากรรมตั้งอยู่บนฐานไม้สี่เหลี่ยม วิธีการสร้างงานแบบนี้ โรเบิร์ต ราเชนเบิร์ก เรียกวิธีการของเขาว่า "Combined Painting" คือการนำวัสดุเหลือใช้หรือใช้แล้วในชีวิตประจำวัน มาสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ให้เป็นงานศิลปะ เขาไม่ต้องการคำชมเชยจากสังคมมากไปกว่าโอกาสที่ได้นำเสนอความคิดใหม่สู่สังคม เขาจะทำงานศิลปะที่สนับสนุนคำพูดของตนว่า "เขาจะต้องลดช่องว่างระหว่างศิลปะกับชีวิตลงให้ได้" (วุฒิ วัฒนสิน 2552,134)

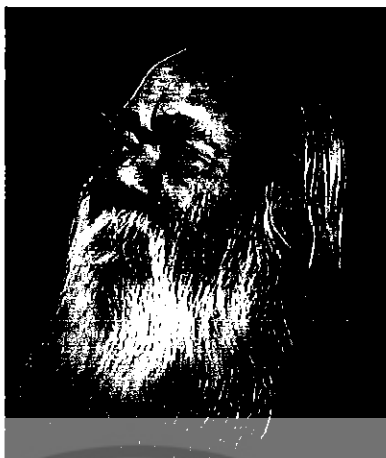

ภาพประกอบที่ 9 โรเบิร์ต ราเชนเบิร์ก : โมนโนแกรม. เทคนิคผสม, วอชิงตัน ดีซี

<https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working>

โดยทัศนะของผู้สร้างสรรค์มีความเห็นว่าศิลปะประชานิยม(Pop Art) นั้นเป็นที่นิยมในวงกว้างของงานศิลปะในยุคปัจจุบัน เพราะศิลปะนั้นได้สอดแทรกไปกับการดำเนินชีวิตของทุกคนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบผลงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสินค้า การสร้างสรรค์งานจากวัสดุเหลือใช้ เป็นการสะท้อนเรื่องราวผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งศิลปินในยุคนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของมนุษย์

4.1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินไทย

ภาพประกอบที่ 10 ถวัลย์ ดัชนี จิตรกรเอกของไทย

ที่มา <https://storylog.co/story/56984ef02e44a807790b408c>

ถวัลย์ ดัชนี เป็นจิตรกรเอกของไทยที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในเรื่องรูปแบบการทำงาน การใช้สีหรือการวาดเส้นขาวดำ ที่มีน้ำหนักแรงจัดจ้าน นำเสนอเรื่องคติทางพุทธศาสนา มีจุดยืนชัดเจน สะท้อนแนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นโครงสร้างหลักในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยใช้จิตรกรรมเป็นภาษาภาพ รูปลักษณะของงานจะออกมาดูรุนแรงในท่วงท่า น้ำหนักจัดจ้านในแสงเงา แต่ก็มีแฝงด้วยความอ่อนโยน ความ อ่อนน้อมต่อโลกไม่ต่างจากคติชนโบราณ เป็นการสั่งสอนมนุษย์ให้เห็นถึงวิถีทางแห่งการดิ้นรนเพื่อเอาชนะกิเลส ทั้งปวง

ภาพประกอบที่ 11 "มารผจญ"

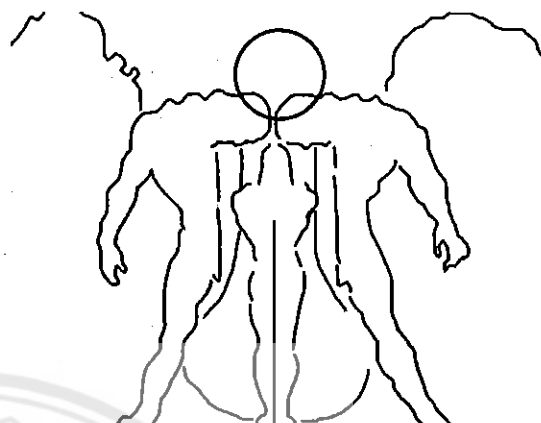
ภาพประกอบที่ 12 "มหา"

ผลงานของ ถวัลย์ ดัชนี

ที่มา <https://highlight.kapook.com/view/107723>

ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สนใจรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของอ.ถวัลย์ ดัชนี ในเรื่องการจัดวาง

องค์ประกอบภาพแบบสมมาตร

ภาพประกอบที่13 เวสสันดร พ.ศ. 2519 สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ที่มา <https://highlight.kapook.com/view/107723>

จากนิยามของศิลปะ อิทธิพลที่ได้จากลัทธิศิลปะ และแนวคิดที่ได้จากศิลปินในยุคป๊อปอาร์ต(Pop Art) โรเบิร์ต เราส์เซนเบิร์ก และศิลปินไทย อ.ถวัลย์ ดัชนี ผู้สร้างสรรค์ได้สนใจและนำรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของอ.ถวัลย์ ดัชนี ในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบภาพแบบสมมาตร ดุลยภาพสองข้างเท่ากัน การใช้น้ำหนัก แสงเงา จัดจ้าน เนื้อหาที่สะท้อนเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเรื่องกิเลสซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความโลภของงานผู้สร้างสรรค์ รวมถึงผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ทำให้ผู้สร้างสรรค์สามารถกำหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง "มนุษย์-สัตว์-โลก" (Human greedness) ชุดนี้ โดยมีแนวคิดเชิงลบ สู่ถึงความลึกลับ หดหู่ และน่ากลัว โดยใช้ทฤษฎี Combined painting การใช้วัสดุสำเร็จรูป และการวาดเส้น เป็นแนวการวิจัยแบบสร้างสรรค์(Creative research) และมีคุณลักษณะการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative research) บูรณาการเข้าด้วยกัน

บทที่ 3

การพัฒนาและขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง "มนุษย์-สัตว์-โลก" มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากความโลภของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำลายทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เช่น การฆ่าสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์ ดังที่กล่าวไว้ในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงค้นหากลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรูปแบบที่นำเสนอ นั้นเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Art) โดยใช้วัสดุปะติด การเย็บปัก การวาดเส้น และวัสดุผสมบนระนาบ 2 มิติ โดยรูปแบบผลงานมีลักษณะแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) และเป็นศิลปะเชิงภาพสัญลักษณ์ (symbolic) เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีแนวคิด เนื้อหา มาจากอารมณ์ ความรู้สึกภายใน (subjective) เรื่องของความเศร้าใจ และสะท้อนถึงผลกระทบของความโลภของมนุษย์และภัยของความเจริญแบบทุนนิยม

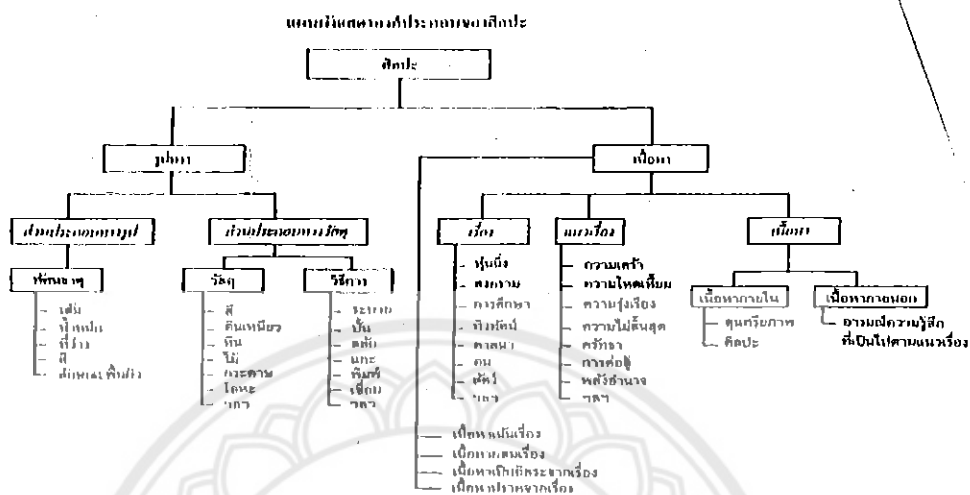
ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ดังต่อไปนี้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล
2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ทดลอง และพัฒนาผลงาน

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

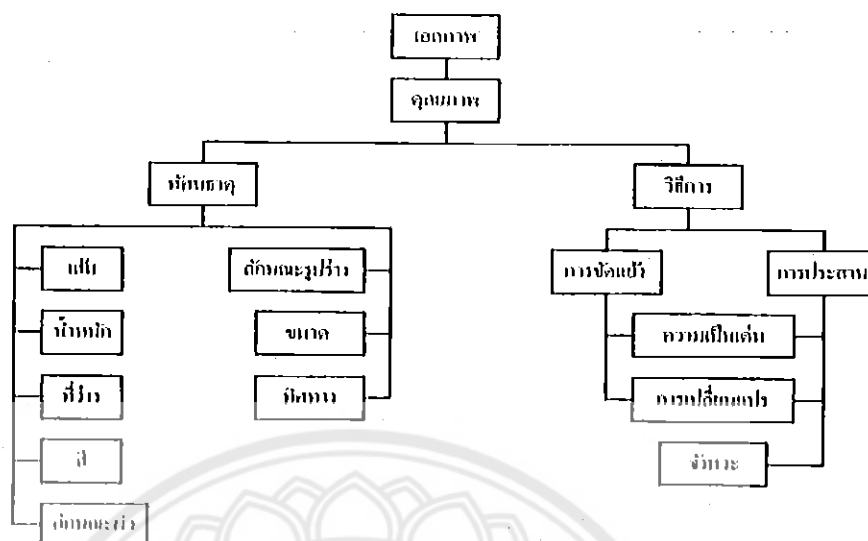

ภาพประกอบที่ 14 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530:26)

รูปแบบผลงานแสดงให้เห็นถึงการสร้างผลงานจิตรกรรมสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) เกี่ยวกับรูปทรงของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้ ที่เกิดจาก เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นทแยงมุม ประกอบกันเป็นลวดลายหนึ่งสัตว์ และแสงเงาที่เกิดจากการค้ำน้ำหนักขาว เทาดำ ของดินสอดำและหมึกจีน และลักษณะพื้นผิวขรุขระ เป็นตัวสื่อถึงความหดหู่ ความเศร้าหมอง และความน่าเกลียด น่ากลัว โดยใช้กลวิธีการปะติดวัสดุ การฉลุ และการวาดเส้น แสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา(Intellection Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริง สื่อถึงความโลภของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากศิลปินยุคป๊อปอาร์ต(Pop Art) โรเบิร์ต ราล์ฟ เซนเบิร์ก และศิลปินที่ทำผลงานแนวศิลปะสื่อประสม (Mixed Media Art)

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 15 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลุด นิมเสมอ(2530 : 208)

ความเป็นเอกภาพของผลงานเกิดจากการประสานกันของเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง น้ำหนัก แสงเงาและลักษณะพื้นผิวที่ดูขรุขระ ไม่เรียบ ประกอบกันจนแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงจระเข้ ขนาด 80x180 ซม. โดยสร้างจังหวะด้วยการปะติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน สร้างความกลมกลืนให้กับผลงานและความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจ เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ที่สร้างสรรค์โดยกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม ระหว่างการปะติดวัสดุ และการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรงที่โดดเด่นสะดุดตา แสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา(Intellection Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริง สื่อถึงความโลภของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ ได้แก่ ศิลปะประยุกต์(เสวี่ เรืองเนตร์)

ป๊อปอาร์ต Pop Art(เคลาส์ ฮอนเนฟ) องค์ประกอบของศิลปะ(ชลูด นิ่มเสมอ)
ประวัติศาสตร์ศิลปะ(วุฒิ วัฒนสิน)

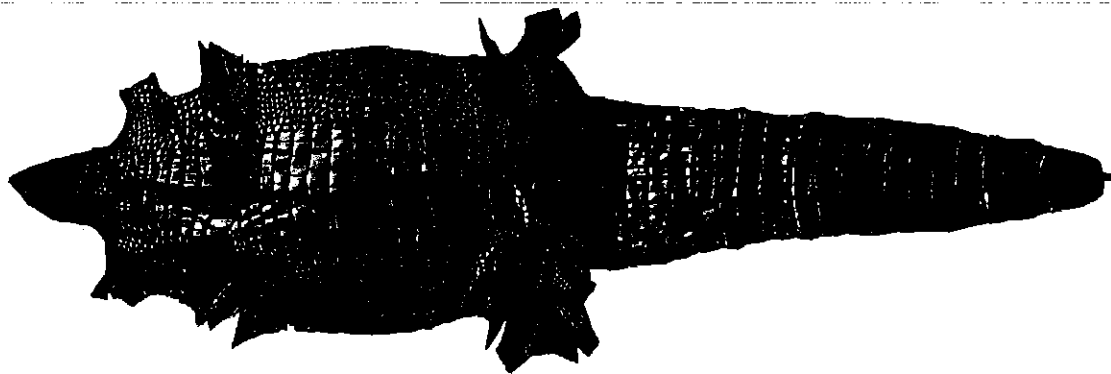
2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปะลัทธิ ศิลปินต่างๆ

ภาพประกอบที่ 16 ภาพข้อมูลอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตจากหนังสัตว์

ที่มา <http://www.thaioientalleather.com>

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสัตว์ที่นำมาทำกระเป๋าและเครื่องหนังต่างๆ ความสวยงามที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ ความงามของลวดลาย ผิวนางขรุขระ ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ จุด เส้น พื้นผิว น้ำหนัก การซ้ำของลวดลายและความเคลื่อนไหวที่เกิดจากเส้น ประกอบกันจนเป็นลวดลายหนังที่สวยงามที่ผู้คนในปัจจุบันชื่นชอบและนิยมใช้และสะสมเป็นจำนวนมาก

ภาพประกอบที่ 17 ภาพข้อมูลหนังจระเข้ที่ถูกฆ่าและหนังเพื่อนำมาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่มา <http://www.crocodile.awd-bt.com/finishing.html>

ภาพประกอบที่ 18 ผลงานภาพพิมพ์ของ Robert Rauschenberg

แสดงเนื้อหาการเสียดสีสังคมในยุคลัทธิประชานิคม (Pop Art)

กลวิธี Combine painting และกลวิธีทางภาพพิมพ์

ที่มา <http://www.baeditions.com/robert-rauschenberg-artwork.html>

ภาพประกอบที่ 19 โรเบิร์ต เราเซนเบิร์ก : แคนยอน 1959 (Canyon 1959)

กลวิธีการปั้นและกลวิธีทางภาพพิมพ์ และการหยดสี

<https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working>

จากภาพข้อมูลผู้สรวรค้ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรวรค้มาจากค่านิยมของคนในปัจจุบันที่คลั่งไคล้การใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทเครื่องหนัง ที่ทำจากหนังสัตว์ และผลงานของศิลปินในยุคลัทธิประชานิยมที่พูดถึงการเสียดสีสังคม รวมถึงกลวิธีการปะติดวัสดุจนนำมาสู่การสร้างสรวรค้ผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง"มนุษย์-สัตว์-โลก"

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรวรค้ผลงานศิลปะนิพนธ์ 4 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรวรค้

2.2.2 กระบวนการการสร้างสรวรค้ผลงานศิลปะ ก่อนศิลปะนิพนธ์

2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรวรค้ผลงานศิลปะนิพนธ์

2.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรวรค้ผลงานศิลปะนิพนธ์

2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียนรูป เช่น ดินสอวาดเส้นสีดำ EE สีฝุ่นคาร์บอน ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร เข็มสำหรับเย็บหนัง กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ หนังสือกระดาษ ผ้าขาวบาง ผ้าลูกไม้ น้ำมันสน วานิช พู่กันเขียนรูประบายสี ขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆ ได้แก่ สีอะครายลิก สีน้ำมัน หมึกจีน หมึกภาพพิมพ์ กรอบเฟรมผ้าใบเขียนรูปขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม

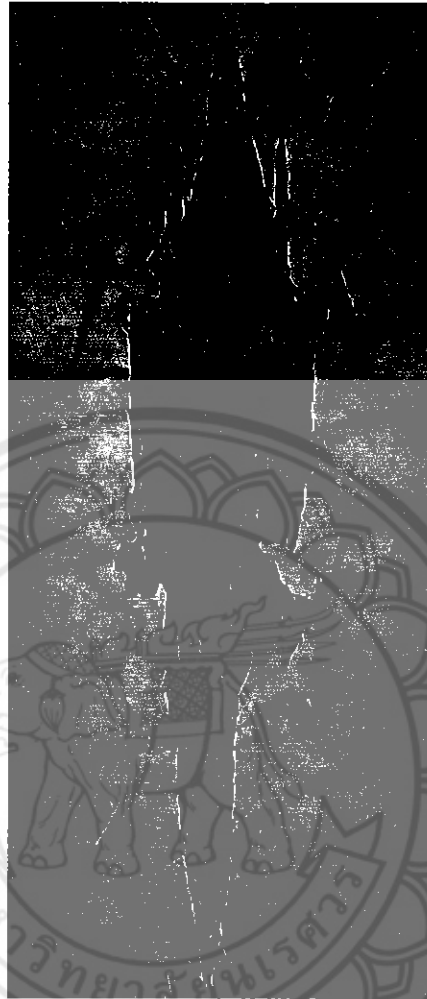
ภาพประกอบที่ 20 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม ระหว่างการปะติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรงที่โดดเด่น สะดุดตาโดยแสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา(Intellection Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริงมีหลักความคิดที่เป็นระเบียบมีขั้นตอน สะท้อนถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลักษณะผลงานให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ ลึกลับ และแสดงให้เห็นถึงความงามของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ การประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง และลวดลายหนังที่งดงาม

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

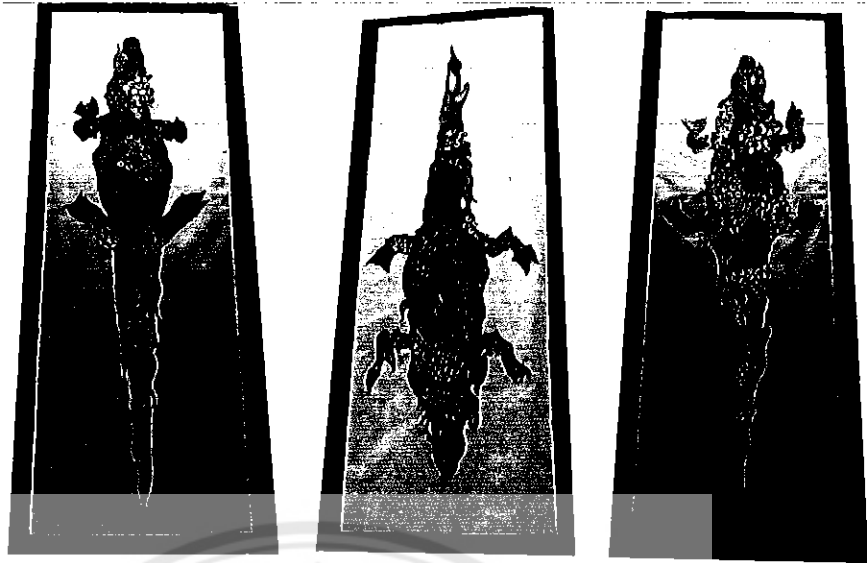

ภาพประกอบที่ 21 ชื่อผลงาน แผ่นหนังที่ถูกตัด
กลวิธี วาดเส้นผสมจิตรกรรมสื่อผสม บนผ้าใบ

ขนาด 70 X180 ซม.

แนวคิดและความบันดาลใจ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่นิยมใช้ของใช้ที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์นั้นทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริง

ภาพประกอบที่ 22 ชื่อผลงาน ธงกฐิน

กมลวี วาดเส้นผสมจิตรกรรมสื่อผสม บนธงผ้าขาว

ขนาด 60 X140 ซม.

แนวคิดและความบันดาลใจ

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงกฐินในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับธงจรเข้ ที่กล่าวถึงความโลภ(โลกเงินโลกทอง)นำมาเป็นสื่อในการนำเสนอผลงานด้วยรูปแบบธงกฐินเนื้อหาในงานจะประกอบไปด้วยลวดลายหนังสือสัตว์และดอกไม้เงินทองที่ผสมกันแสดงถึงความโลภของมนุษย์ในด้านเงินทองและความรัก

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ทดลอง และพัฒนาผลงาน

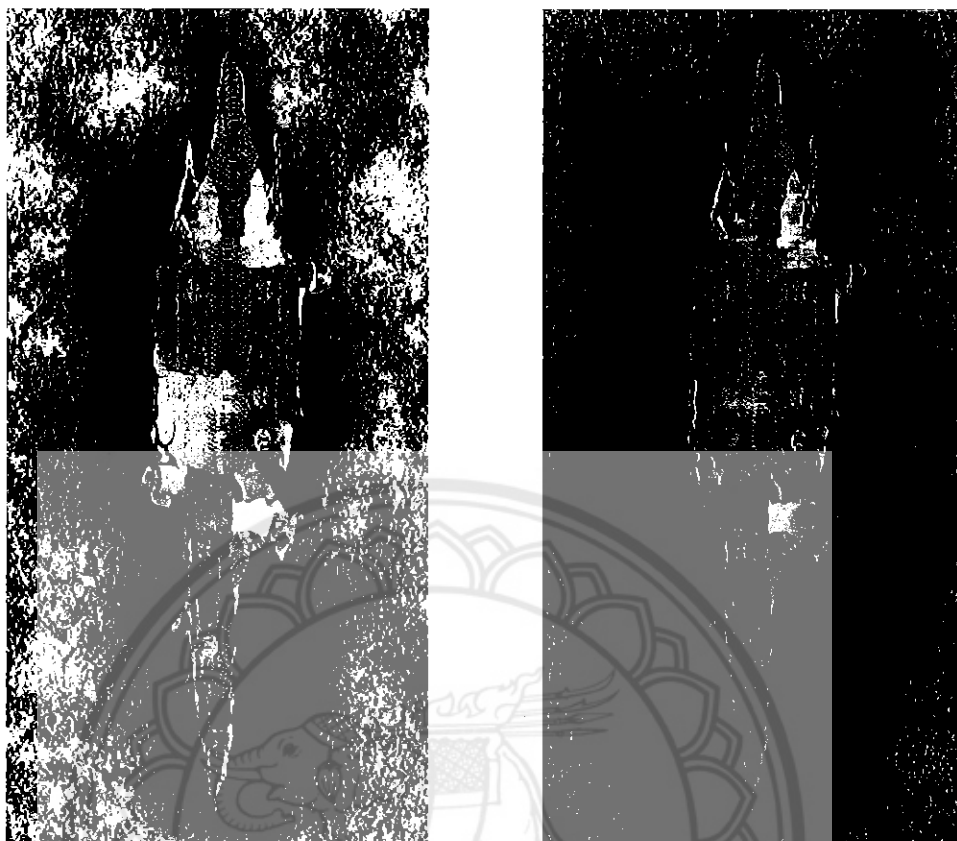
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำภาพแบบร่างโดยการการตัดแต่งและดัดแปลง เพื่อแปรเปลี่ยนรูปทรงของจระเข้ โดยการทับซ้อน การตัดต่อ การยืด การหด และการขยายให้แปร่งพรวด บิดเบี้ยว ทำให้เกิดค่าน้ำหนัก ตามความต้องการจนกระทั่งกลายเป็นภาพอย่างใหม่ที่น่าสนใจและแปลกตาออกไป

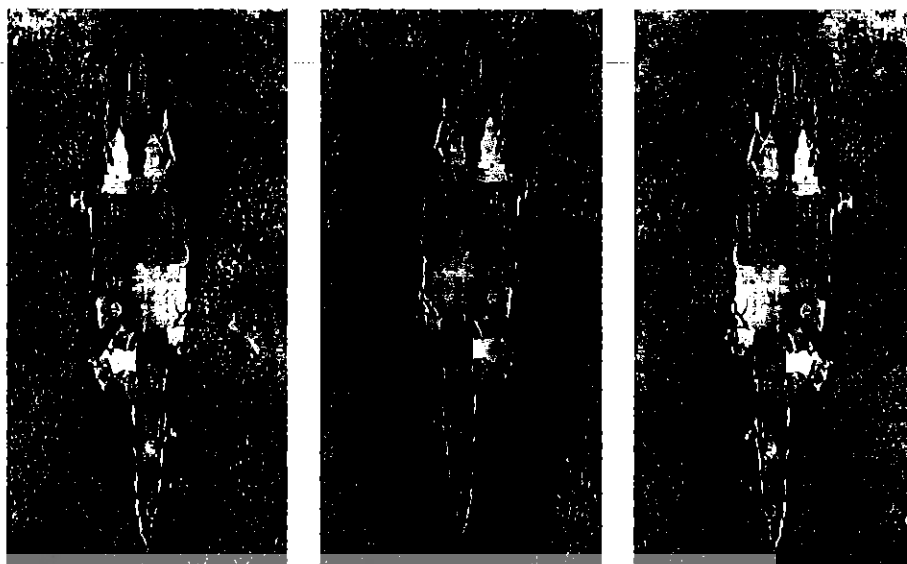
ภาพประกอบที่ 23 ภาพแบบร่างชุดที่ 1 และ 2

แสดงการตัดแต่งดัดแปลง แปรเปลี่ยนรูปทรงของจระเข้ โดยการทับซ้อน การตัดต่อ การยืด หด ขยายให้แปร่งพรวด บิดเบี้ยว เกิดน้ำหนัก ขาวจัด ดำจัด ตามความต้องการจนกระทั่งกลายเป็น ภาพอย่างใหม่แปลกตาออกไป

ภาพประกอบที่ 24 ภาพแบบร่างชุดที่ 3และ4

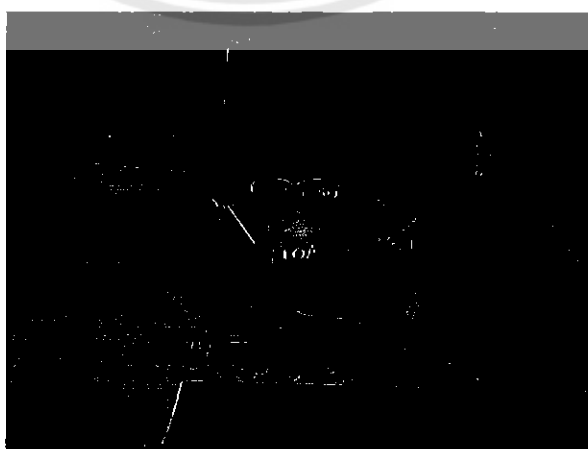
แสดงการพัฒนาและตัดแต่งตัดแปลง แปรเปลี่ยนจากรูปทรงจระเข้ โดยการทับซ้อน การตัดต่อ การยืด หด ขยายให้แปร่งพรวด บิดเบี้ยว สร้างค่าน้ำหนัก ขาว เทา ดำ และความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเป็นแบบสมมาตร สองข้างสมดุลกัน เพื่อไม่ให้น้ำหนักเทไปข้างใดข้างหนึ่งและทัศนธาตุที่อยู่รอบนอกไม่รบกวนทัศนธาตุที่อยู่กึ่งกลางของภาพ ทำให้รูปทรงตรงกลางนั้นโดดเด่นที่สุด

ภาพประกอบที่ 25 ภาพแบบร่างชุดที่ 5

แสดงการพัฒนาการคัดค้าน้ำหนัก การตัดแต่งดัดแปลงรูปทรงให้แปลกใหม่ขึ้น โดยการทับซ้อน การตัดต่อ การยืด หด ขยายให้แปร่งพริ้ว บิดเบี้ยว จนเกิดน้ำหนักขาว เทา ดำ ตลอดจนประสานกลมกลืนกันลงตัวอย่างสมบูรณ์ ทั้งหมด 1 ชุด จำนวน 3 ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 2 ขยายแบบร่างและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสร้างสรรค้งาน ได้แก่ ดินสอวาดเส้นสี ดำ EE ยางลบ มีดคัดเตอร์ กรรไกร กระบอกฉีดน้ำพริกก็ กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ กระดาษสา สีขาว ผ้าฝ้าย หนังสือเคราะห์ พู่กันเขียนรูประบายสี สีอะครายลิก สีน้ำมัน หมึกจีน หมึกภาพพิมพ์ กรอบเฟรมผ้าใบสำหรับเขียนรูป

ภาพประกอบที่ 26 ภาพการเตรียมอุปกรณ์สำหรับขยายภาพแบบร่าง

ขั้นตอนที่ 3 รับบั้งแผ่นหนังเทียม โดยใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งสีน้ำมันภาพพิมพ์ลงบนแผ่นหนัง เพื่อดึง
ลวดลายของหนังให้ติดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้

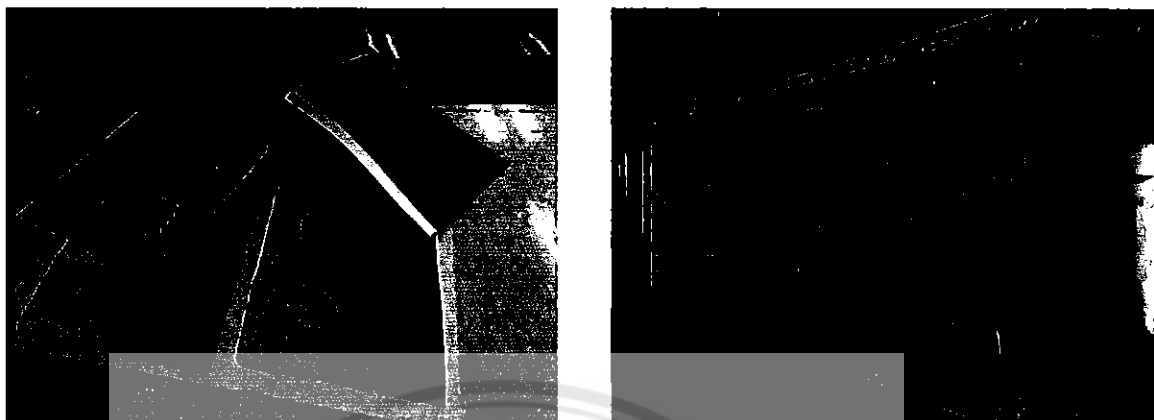
ภาพประกอบที่ 27 การรับบั้งหนังสัตว์

ภาพประกอบที่ 28 เอาหนังสัตว์เข้าแทนพิมพ์เพื่อพิมพ์หนังลงบนกระดาษ

เป็นการสร้างหรือจำลองหนังสัตว์ขึ้นมาในงานศิลปะ เหตุผลที่ไม่ใช้หนังจริงทำ เพราะต้องการ
ต่อต้านการใช้หนังสัตว์ที่มาจากหนังสัตว์จริงๆ และไม่ต้องการให้มนุษย์เบียดเบียนหรือทำลายสัตว์

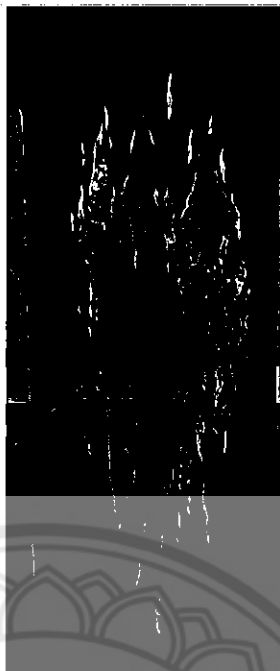
ขั้นตอนที่ 4 ตัดแผ่นหนังและกระดาษตามรูปทรงที่ต้องการ และปะติดวัสดุด้วยการทาขาวและการเย็บติดผ้าใบตามภาพร่างที่ต้องการ เพื่อสร้างพื้นผิวและระยะเวลาทับซ้อนกันของรูปทรง

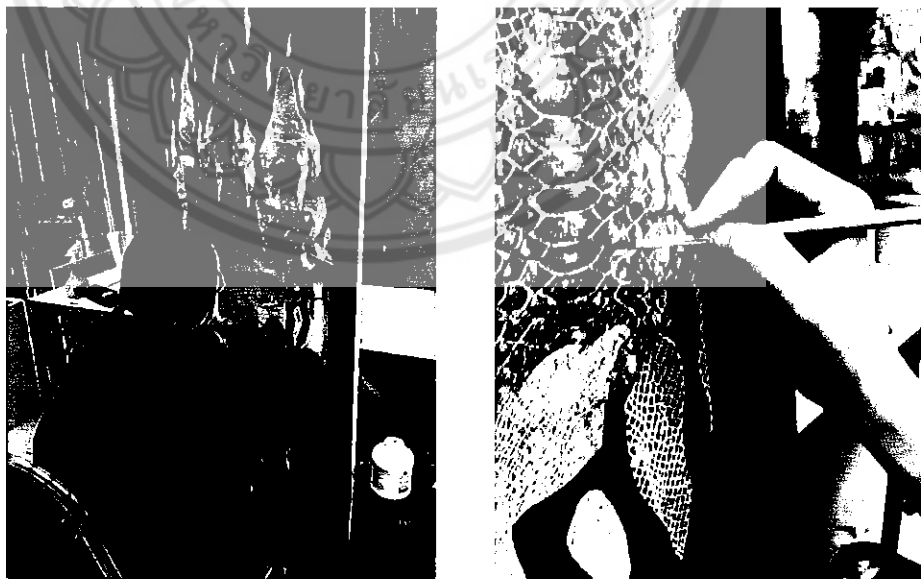
ภาพประกอบที่ 29 ตัดกระดาษแล้วนำมาวางให้ใกล้รูปทรงจะเข้าตามแบบร่าง

ภาพประกอบที่ 30 ทาหมึกพิมพ์และน้ำมันสนลงบนพื้นหลังให้ได้ค่าน้ำหนักตามต้องการ

ภาพประกอบที่ 31 ประดาษที่ตัดไว้ลงบนพื้นหลังให้ได้รูปทรงจะเข้าตามแบบร่าง
 ขั้นตอนที่ 5 การคัดค้าน้ำหนักแสงเงาของผลงานด้วยดินสอ EE หมึกจีน และสีน้ำมัน เพื่อสร้างมิติ
 และสร้างความกลมกลืน ผสมผสานให้กับผลงาน

ภาพประกอบที่ 32 วาดเส้นลงน้ำหนัก เพื่อคัดแสงเงา

ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งผ้าถูไม้คลุมทับลงไปแล้ว ล้วนไฟให้ขาดบางส่วนเพื่อให้เห็นรายละเอียดด้านในที่
คัดค้าน้ำหนักและวาดเส้นไว้ ต้องการสื่อถึงความลึกกลับ และความหดนู่

ภาพประกอบที่ 33 ซึ่งผ้าถูไม้คลุมลงบนเฟรมแคนวาส

ขั้นตอนที่ 6 เย็บผ้าถูไม้ให้ติดกับเฟรมแคนวาส เพื่อสร้างค่าน้ำหนักและตรวจสอบความเรียบร้อย
ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์

ชื่อภาพ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 1

กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสมและการวาดเส้นบนผ้าแคนวาส

ขนาด 80 X180 ซม.

จำนวน 3 ชิ้นงาน(1 ชุด)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่2

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำภาพแบบร่างโดยการการตัดแต่งและดัดแปลงองค์ประกอบ เพื่อแปรเปลี่ยนรูปทรงของจระเข้ โดยการเพิ่มการเย็บปักด้วยได้สีแดง และการทับซ้อนที่มากขึ้น

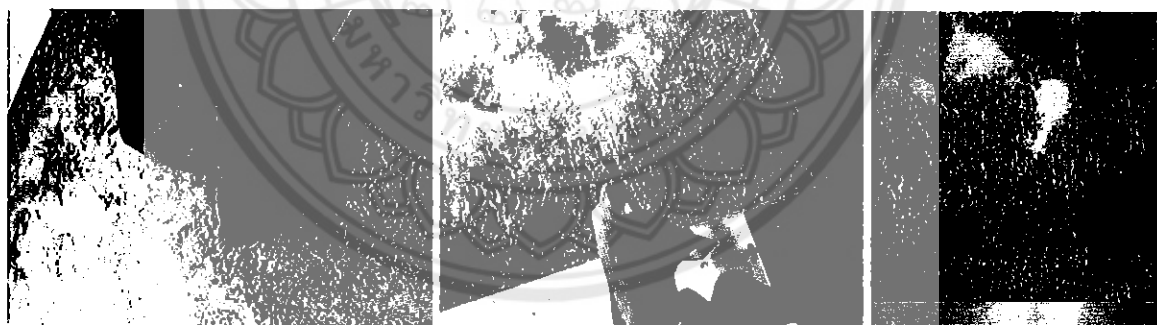

ภาพประกอบที่ 35 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่2

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเฟรมแคนวาสเพื่อทำพื้นหลังให้ได้ค่าน้ำหนัก และร่องรอยตามความต้องการ

ภาพประกอบที่ 36 ภาพสีน้ำมัน ฝ้ายดิบ และน้ำมันสน สำหรับทำพื้นหลังบนเฟรมแคนวาส
 ขั้นตอนที่ 3 ทาสีน้ำมันภาพพิมพ์ลงบนฝ้ายดิบที่ผูกแบบที่ประกบแผ่น แล้วฉีบน้ำมันสนใสเล็กน้อย
 จากนั้นค่อยๆถูลงบนเฟรมเว้นจังหวะมองดูร่องรอยเป็นระยะจนทั่วเฟรม แล้วฉีบน้ำมันสนตอนท้าย
 อีกครั้งให้ทั่วเฟรม ทำจนค่าน้ำหนักและร่องรอยเป็นไปตามที่ต้องการ

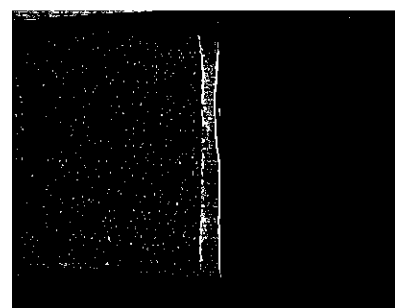
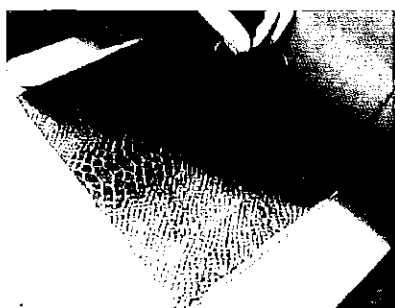
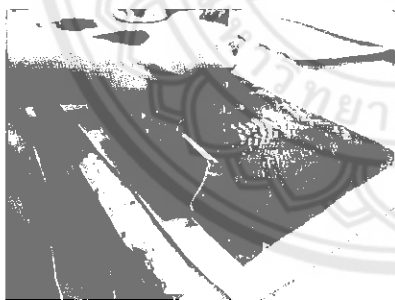

ภาพประกอบที่ 37 ภาพการทำร่องรอยและคราบสีน้ำมันลงบนเฟรมแคนวาส

ภาพประกอบที่ 38 ภาพพื้นหลังที่มีร่องรอยและคราบสีน้ำมันแบบสมบูรณ

ขั้นตอนที่ 4 รับบั้งลายหนังสือลงบนหนังสือเทียมสีขาว ก่อนจะนำเข้าแท่นพิมพ์และใช้วิธีการบาวาง เพื่อควบคุมค่าน้ำหนักความเข้มอ่อนตามที่คุณสร้างสรรค์ต้องการ

ภาพประกอบที่ 39 ภาพลายหนังสือที่ได้จากการรับบั้งสีลงบนหนังสือเทียมสีขาว

ขั้นตอนที่ 5 ตัดแผ่นหนังที่ผ่านการรับบั้ง มาวางลงบนเฟรมที่ซึ่งผ้าลูกไม้ไว้หลังจากทำพื้นหลัง โดยวางเป็นรูปทรงหัวจระเข้ให้ได้ตามแบบที่ร่างไว้ จากนั้นใช้แม็กยิงลวดติดกับเฟรมไว้ ก่อนเย็บแผ่นหนังติดกับเฟรมที่ซึ่งผ้าไว้อีกที

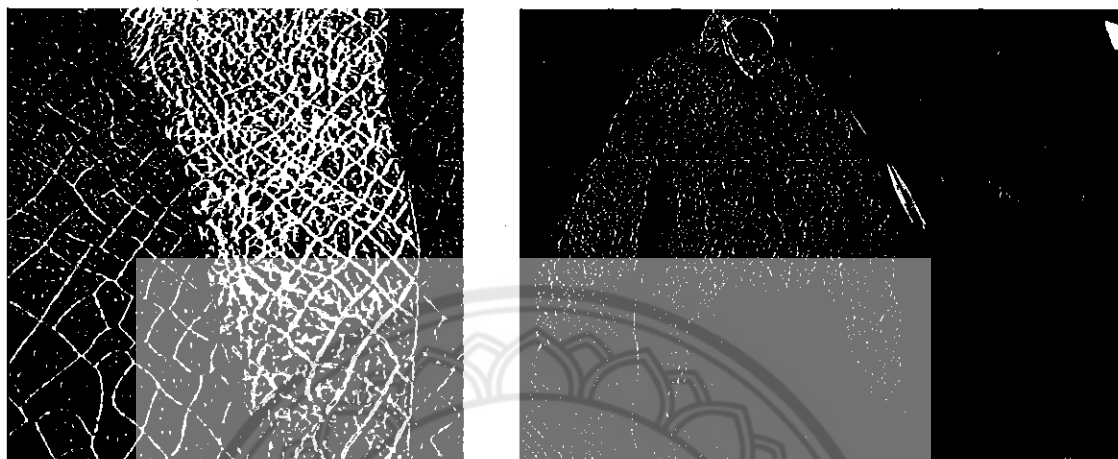

ภาพประกอบที่ 40 ภาพตัดแผ่นหนังประกอบเป็นรูปทรงหัวจระเข้

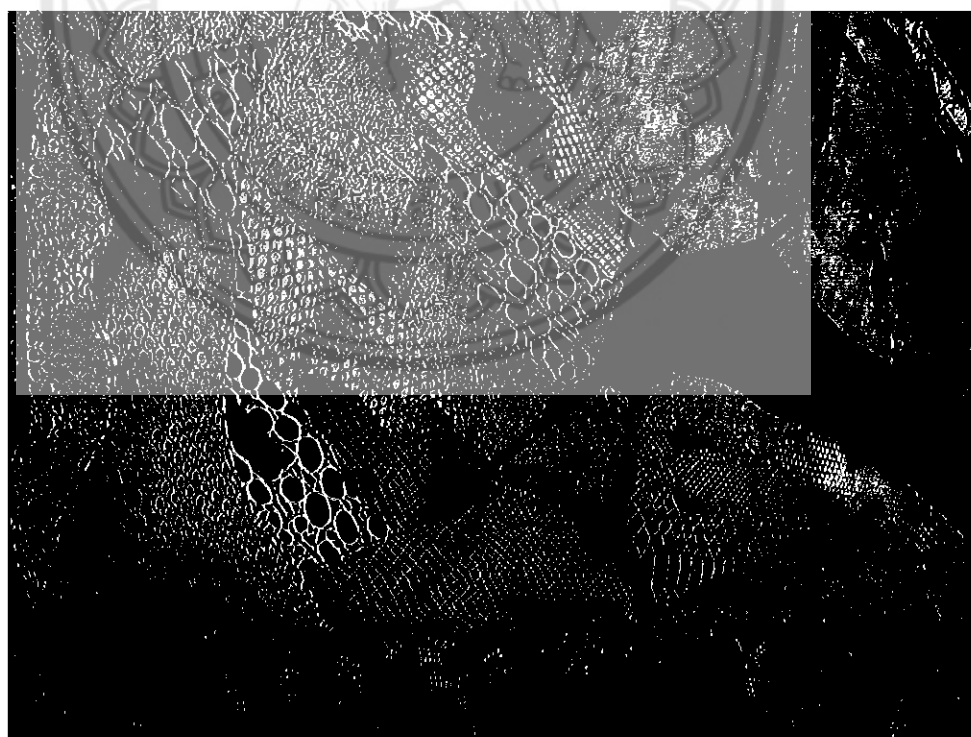

ภาพประกอบที่ 41 ภาพการวางหนังที่ผ่านการรับบั้งประกอบเป็นรูปทรงหัวจระเข้โดยสมบุรณ์

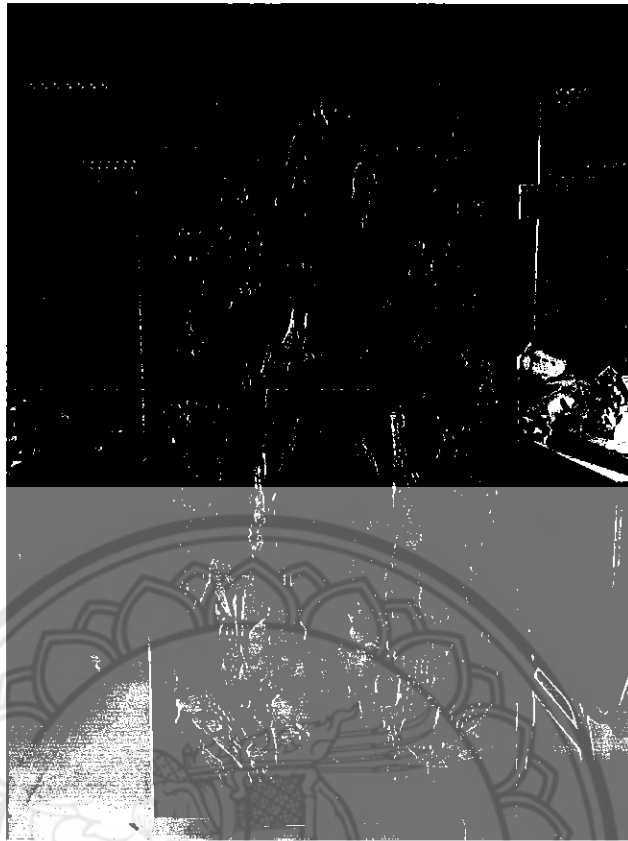
ขั้นตอนที่ 6 เย็บหนังติดกับเฟรมผ้าลูกไม้ โดยใช้เส้นด้ายสีดำเย็บซ้ๆในจุดที่อยากให้น้ำหนักเข้มขึ้น และใช้ด้ายสีแดงในจุดที่อยากให้มีจุดเด่นขึ้น และยังแทนความหมายของการถูกกระทำได้อีกด้วย

ภาพประกอบที่ 42 เย็บหนังด้วยด้ายสีแดง /น้ำตาล /ดำ ลงบนเฟรมผ้าลูกไม้

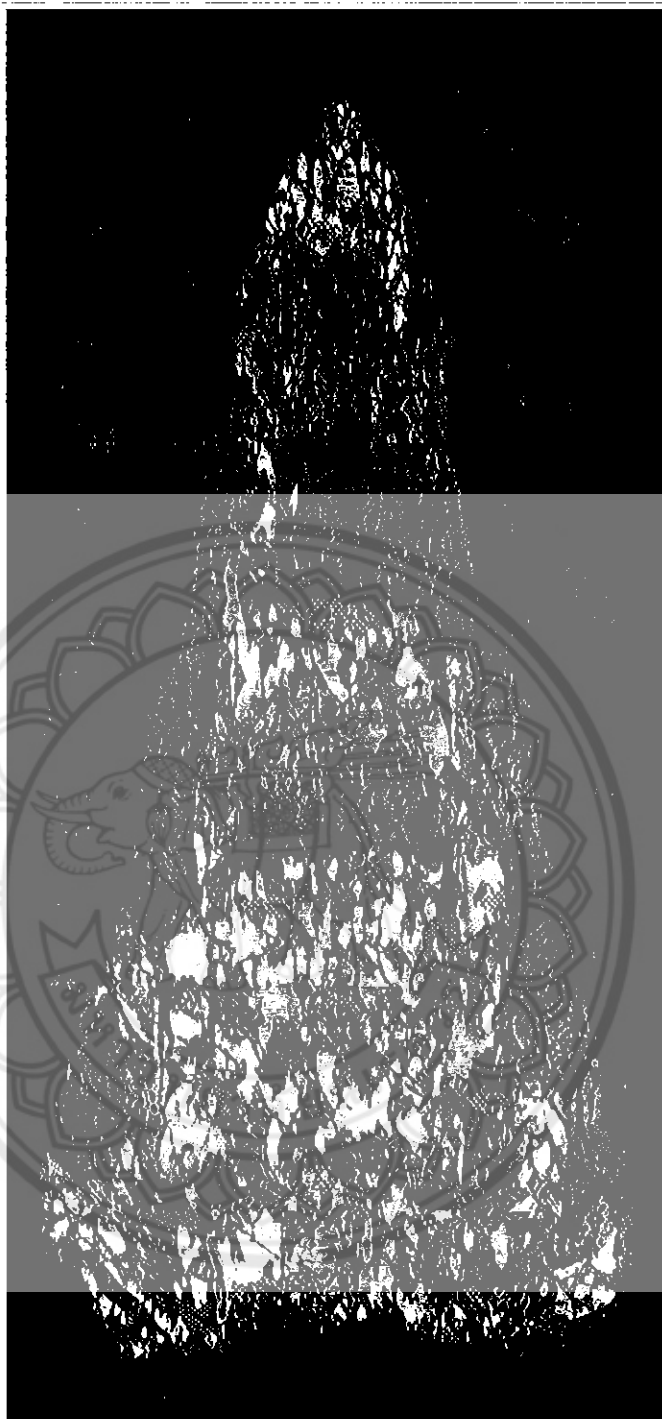

ภาพประกอบที่ 43 ทาสีฝุ่นเพื่อตัดค่าน้ำหนักแสงเงา ให้เกิดมิติและการซับซ้อนที่สมบูรณ์มากขึ้น

ภาพประกอบที่ 44 ลงสีฝุ่นที่ได้คัดน้ำหนักแล้วเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 7 คลุมผ้าลูกไม้ซ้อนทับลงไปอีก 2 ชั้น แล้วร่อนไฟเฉพาะจุดที่ยากโซว์ลวดลายและรอยการเย็บที่แฝงไว้ด้านในเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์

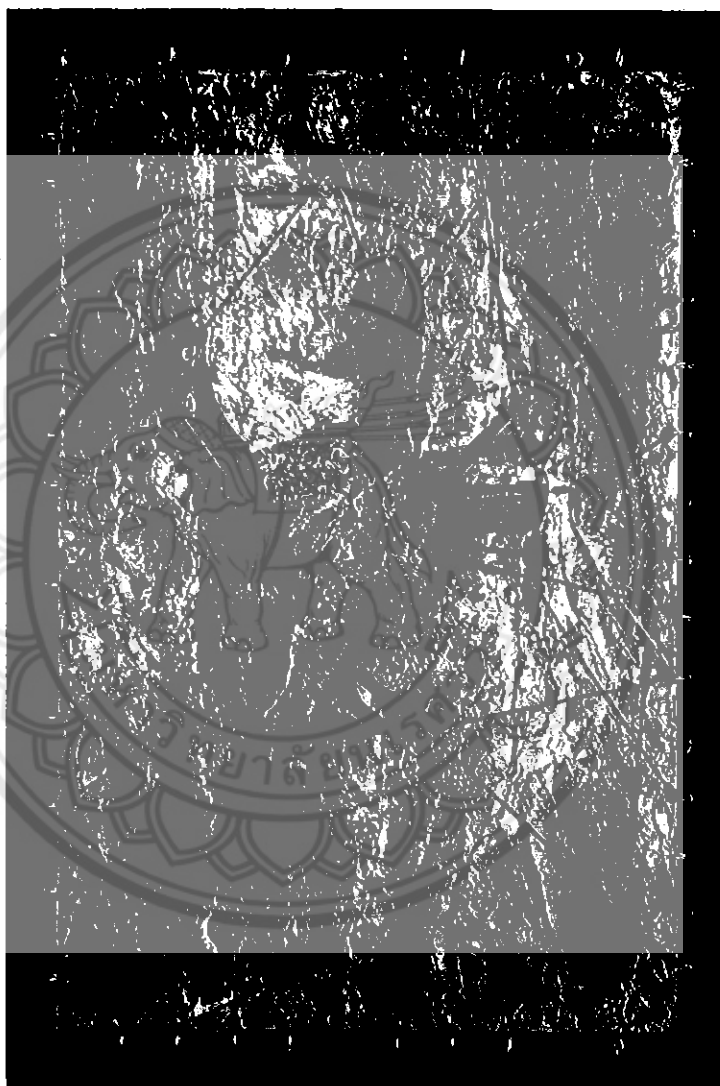
ชื่อภาพ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 2

กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสมและการวาดเส้นบนผ้าแคนวาส

ขนาด 90 X190 ซม.

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแบบร่างโดยการจำลองชิ้นงานขนาดเล็กขึ้นมาเย็บและดั่งซึ่งดั่งเพื่อแสดงถึงการโดนรัง โดนดั่ง สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวด จากการกระทำที่รุนแรงของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์

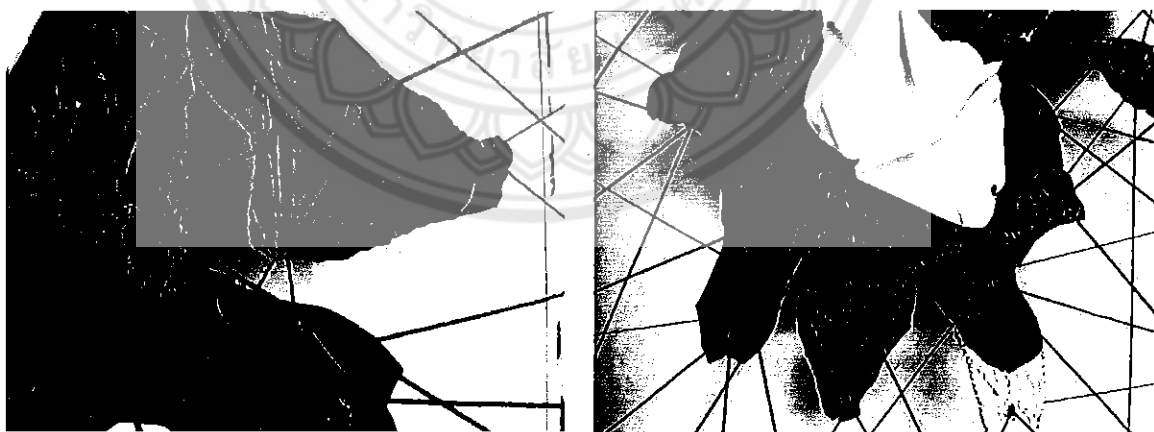
ภาพประกอบที่ 46 ภาพแบบร่างศิลปะนิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 ขยายแบบร่างและปรับแก้ไขชิ้นงานจริง โดยปรึกษากับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วว่าควรนำพื้นหลังออกเพราะรบกวนชิ้นงานด้านหน้า และกระจายฟอร์มให้มากขึ้นไม่ให้ยู่ติดตรงกลางจนเกินไป

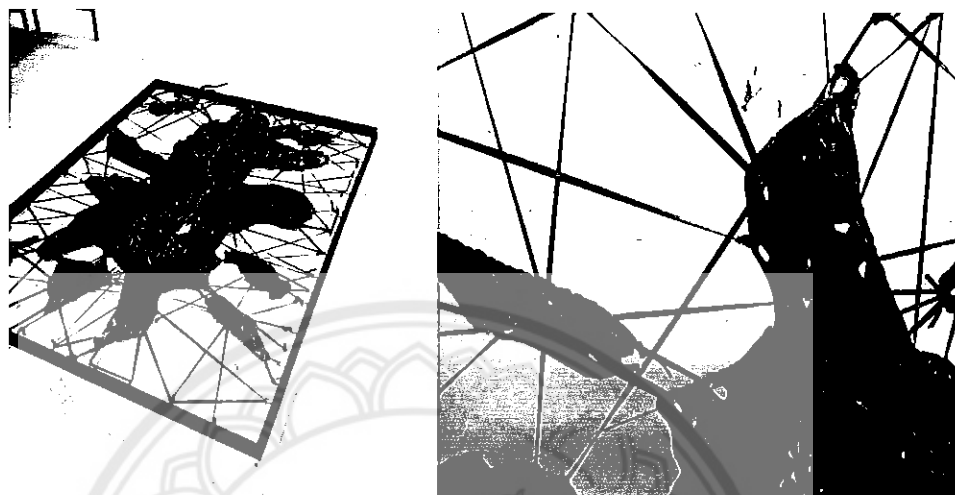
ภาพประกอบที่ 47 ภาพหนึ่งที่ถูกเย็บติดกันจนเป็นร่องรอยแล้ว

ขั้นตอนที่3 เย็บหนังติดกันเป็นรูปทรงฟอร์มตามที่คุณสร้างสรรค์ได้แก้ไขและพัฒนาจากแบบร่างไว้ จากนั้นลงสีด้วยสีอะคริลิกและสีน้ำมันเพื่อกลบสีของหนังที่ขัดต่อผลงานให้กลมกลืนยิ่งขึ้น และลงไฟเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่ขรุขระ สร้างรอยบาดแผลแสดงถึงความเจ็บปวด และความรุนแรง

ภาพประกอบที่ 48 ภาพหนึ่งที่ถูกขีดด้วยเชือกจนตึง

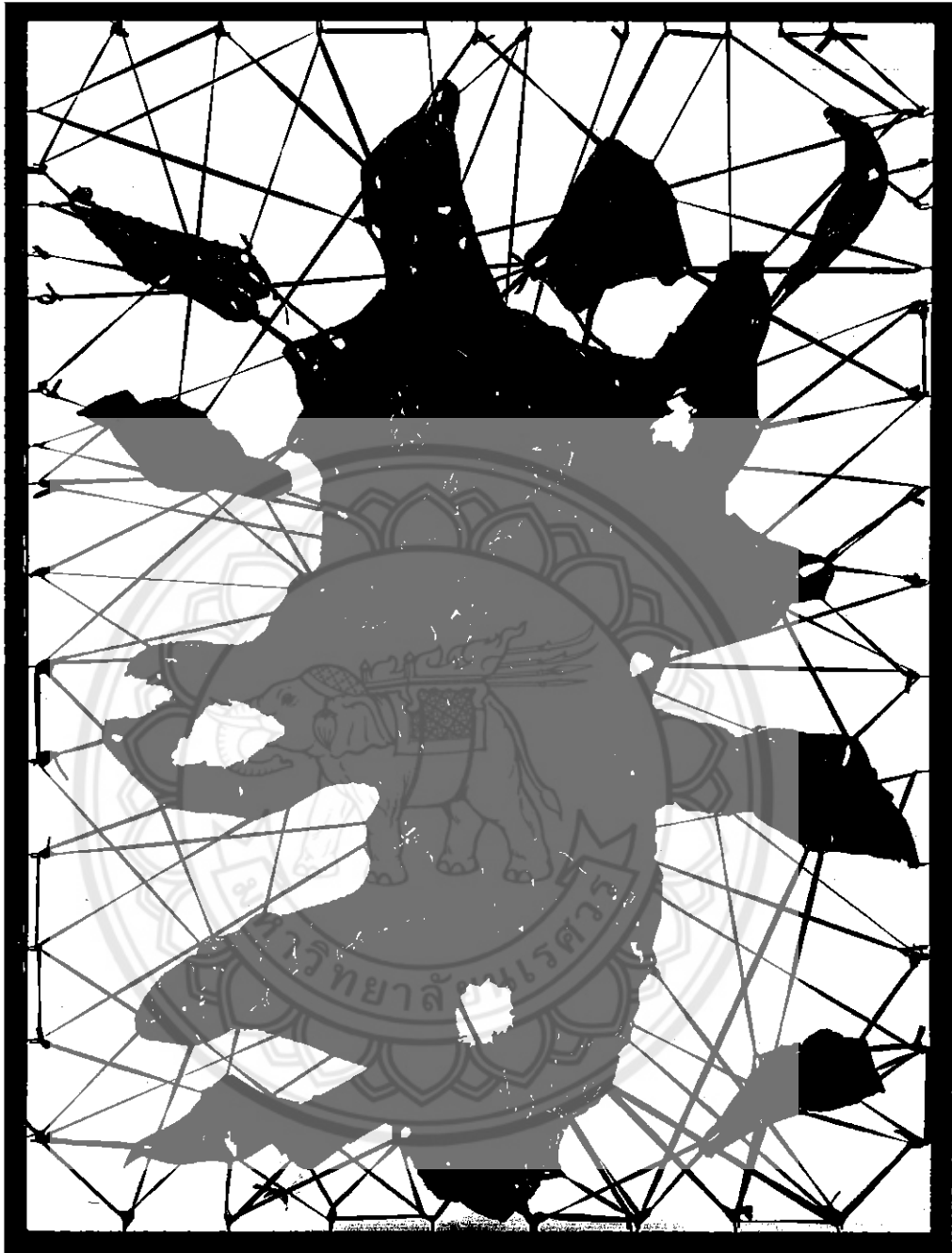
ขั้นตอนที่ 4 ชิงหนังกับเหล็กกล่องที่เชื่อมระขอไว้ให้ได้ตามรูปทรงฟอร์มที่ต้องการแล้ว รู้สึกได้ถึง ฟอร์มที่ยังแข็งที่ออกอยู่ และเชือกที่ชิงตั้งแต่ไม่ให้ความรู้สึกถูกเหนียวรั้ง จึงได้ทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนไปใช้เส้นยางรถแทน เพราะมีความยืดหยุ่นและเหนียวกว่า

ภาพประกอบที่ 49 การชิงหนังกด้วยยางรถ

ภาพประกอบที่ 50 ภาพหนังกที่ชิงด้วยยางรถและผ่านการลนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพประกอบที่ 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ

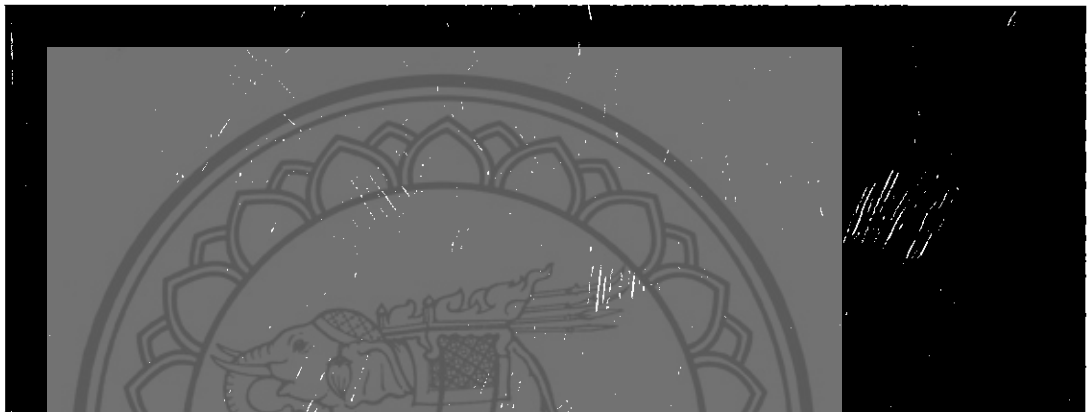
ชื่อภาพ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 3

กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสม

ขนาด 130 X180 ซม.

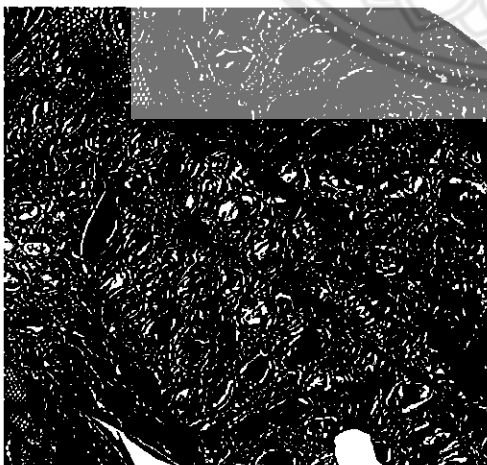
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่4

ขั้นตอนที่1 วาดแบบร่างเป็นรูปทรงจระเข้และงูกำลังพันรัดกันราวกับต่อสู้กัน โดยต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงความโลภของสัตว์สองตัวที่อยากจะเอาชนะกัน โดยจระเข้นั้นเป็นตัวแทนของความโลภเงิน โลกทอง งูเป็นตัวแทนของความโลภรัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัว อยู่ที่มนุษย์จะสามารถควบคุมมันให้พอดีได้หรือไม่แค่นั้นเอง

ภาพประกอบที่ 52 ภาพแบบร่างศิลปนิพนธ์ขั้นที่4

ขั้นตอนที่2 ขยายแบบร่างโดยเย็บหนังประกอบกันเป็นรูปทรงจระเข้และงูกำลังพันรัดกันราวกับต่อสู้กันตามแบบที่ร่างไว้

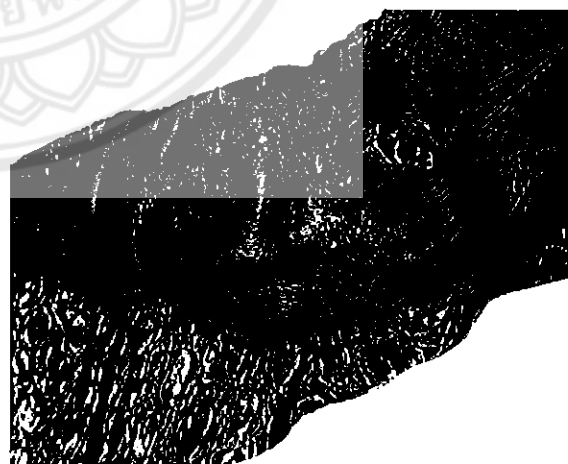
ภาพประกอบที่ 53 ภาพหนังที่ถูกเย็บและนำมาประกอบกันเป็นรูปทรงตามแบบร่าง

ขั้นตอนที่3 ตัดหนังลายต่างๆมาเย็บซ้อนทับกันเพื่อให้เกิดมิติและเกิดพื้นผิวที่นูนขึ้นออกมาแต่ยังคงอยู่ในระนาบ2มิติ นำหนังมาดัดยืดเพื่อให้รู้สึกถึงแรงที่ถูกกระทำโดยการดึงรั้งมากยิ่งขึ้น

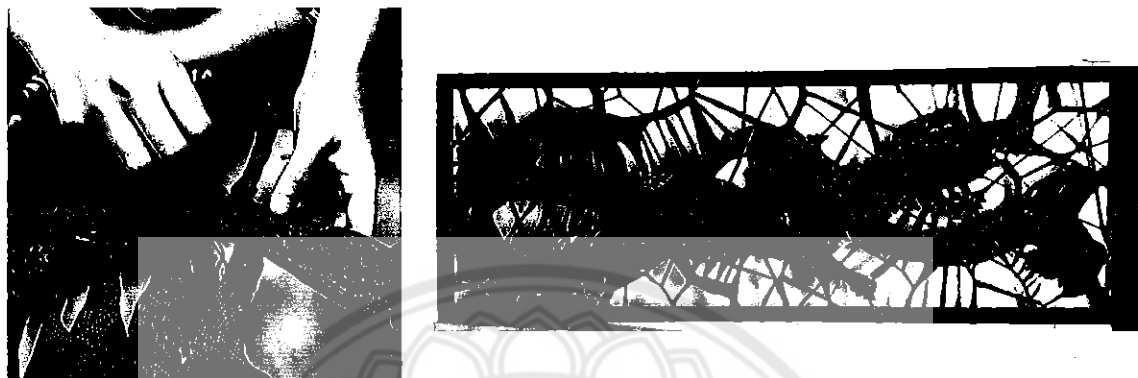
ภาพประกอบที่ 54 เย็บหนังซ้อนทับกันเพื่อให้เกิดมิติและสร้างพื้นผิวที่นูนขึ้นเลียนแบบผิวหนังสัตว์จริงจากธรรมชาติ

ขั้นตอนที่4 นำแผ่นหนังบางส่วนมาลนไฟเพื่อให้การร่องรอยและบาดแผล แสดงถึงความเจ็บปวดอันเกิดจากการถูกกระทำที่รุนแรง

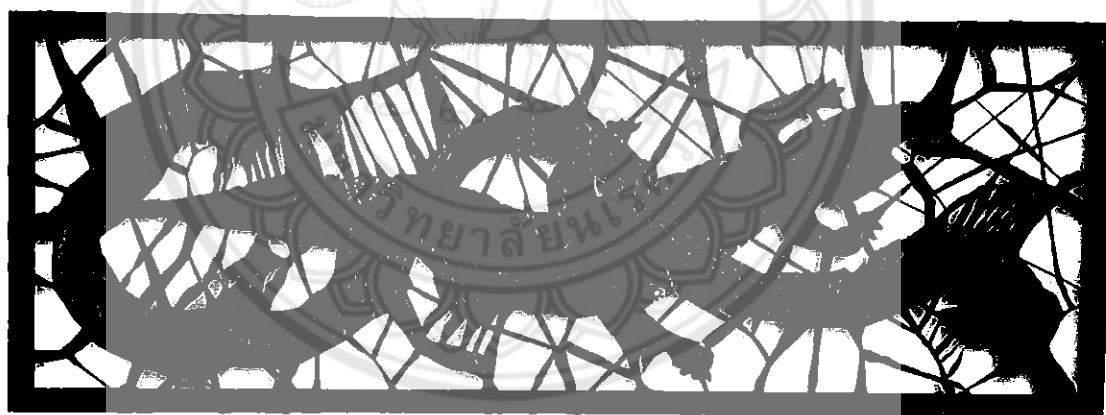

ภาพประกอบที่ 55 ภาพการลนไฟหนังเทียม

ขั้นตอนที่ 6 นำหนังที่ผ่านการเย็บเรียบร้อยมาซึ่งตั้งด้วยหนังเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นเย็บให้แน่นหนาด้วยด้ายสีแดงและสีดำ ซึ่งตั้งกับเหล็กที่เชื่อมไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และลงสีน้ำมันคัตน้ำหนักในบางจุด และลงไฟในบริเวณที่อยากให้เหมือนมีบาดแผลหลายๆตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 56 เย็บหนังแน่นหนาด้วยด้ายสีแดงและสีดำ ซึ่งตั้งกับเหล็กที่เชื่อมไว้

ภาพประกอบที่ 57 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ที่สมบุรณ์

ชื่อภาพ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 4

กลวิธี จิตรกรรมสื่อผสมและการวาดเส้นบนผ้าแคนวาส

ขนาด 220 X85 ซม.

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และดชใจในขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรีย์ภาพของผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีพรรณน์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวทางหลักการวิเคราะห์ โดยยึดกระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะของชลูด นิเมเสมอ ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนสอดคล้องต่อเนื่องกัน (ชลูด นิเมเสมอ, 2531: 324) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

- 1.1.1 ส่วนประกอบทางรูปคือทัศนธาตุ
- 1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุคือวัสดุและวิธีการหรือกลวิธี
- 1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงและทัศนธาตุ

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง

1.2.2 เนื้อหาภายนอก

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content)

2) เนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content)

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 58

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 1
กลวิธีจิตรกรรมสื่อผสมและการวาดเส้นบนผ้าแคนวาส
ขนาด 80 X180ซ.ม. จำนวน 3ชิ้น(1ชุด)

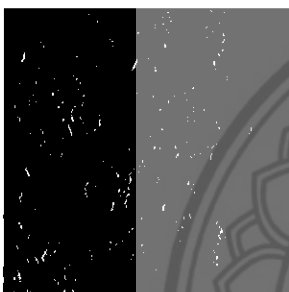
1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1การวิเคราะห์รูปทรง

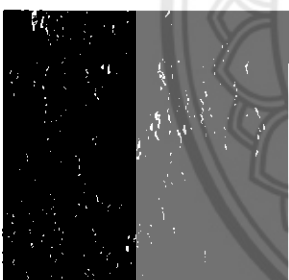
1.1.1 ทักษะธาตุ

1) เส้น ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นอินทรีย์รูปที่ประกอบเป็นลวดลายหนังสือตัว และสร้างค่าน้ำหนักให้กับรูปทรง ให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่าเกลียด น่ากลัว

2) น้ำหนัก เกิดจากการตัดค่าน้ำหนักด้วยการวาดเส้นและการแรเงา และลักษณะของวัสดุที่แตกต่างกัน การทับซ้อนกันของวัสดุนั้นให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป

3) พื้นผิว เกิดจากลวดลายหนังสือผ่านการพิมพ์การถูสี และการสร้างพื้นผิวด้วยการปะติดวัสดุและเย็บเพื่อให้พื้นผิวนูนขึ้นสามารถจับต้องได้ มีลักษณะผิวขรุขระ ไม่เรียบ

4) ที่ว่าง อยู่ในรูปของรูปทรงและค่าน้ำหนักที่เป็นขาวเทา สร้างบรรยากาศหดหู่ และน่ากลัว

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ ดินสอวาดเส้นสีดำ EE สีฝุ่น ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร กระบอกฉีดน้ำฟร็อกกี้ กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ กระดาษสาสีขาว ผ้าฝ้าย หนังสือเคราะห์ สมุดวาดภาพ สมุดบันทึกข้อมูล ฯลฯ พู่กันเขียนรูประบายสี ขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆ ได้แก่ สีอะครายลิก สีน้ำมัน หมึกจีน หมึกภาพพิมพ์ กรอบเฟรมผ้าใบสำหรับเขียนรูป

2) กลวิธีจิตรกรรมสีผสม ระหว่างการปะติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรง

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) เกิดจากการประสานกันของเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง น้ำหนักแสงเงา และลักษณะพื้นผิวที่ดูขรุขระ ไม่เรียบ ประกอบกันจนแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงจระเข้ โดยสร้างจังหวะการปะติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน สร้างความกลมกลืนให้กับผลงาน และความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจ

2) การสร้างจังหวะการปะติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะ คำน้ำหนัก และเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน

3) สร้างความกลมกลืนด้วยลวดลายและค่าน้ำหนักที่ผสมต่อเนื่องกัน

4) ความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดจุดเด่น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง มนุษย์(คน) สัตว์(จระเข้) โลก(ความอยากได้อะไรก็มี)

2.2.2 เนื้อหาภายนอก สะท้อนถึงความโลภ และค่านิยมของมนุษย์ในปัจจุบันที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content)

เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่สร้างสรรค์โดยกลวิธีจิตกรรมสื่อผสม ระหว่างการปะติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรงที่โดดเด่นสะดุดตาโดยแสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา (Intellectual Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริงมีหลักความคิดที่เป็นระเบียบมีขั้นตอน สื่อถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลักษณะผลงานให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ ลึกลับ และแสดงให้เห็นถึงความงามของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ การประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง และลวดลายหนังที่งดงาม

2) เนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content)

สะท้อนความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยรูปทรงที่บิดเบือนไปจากความจริง และร่องรอยหยาบที่เกิดจากพื้นผิวและวัสดุ ทำให้ลักษณะผลงานรู้สึกถึงความน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ รุนแรงทางด้านอารมณ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

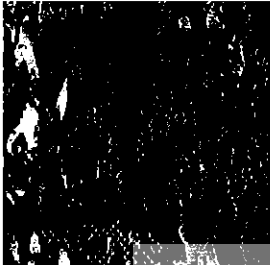
ภาพประกอบที่ 59

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 2
กลวิธีจิตรกรรมสื่อผสมและการวาดเส้นบนผ้าแคนวาส
ขนาด 90 X190ซ.ม.

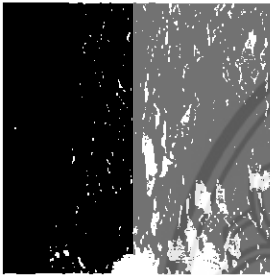
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

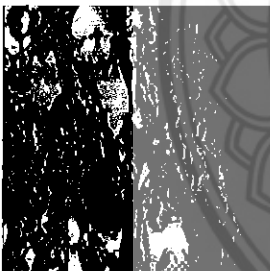
1.1.1 ทักษะธาตุ

1) เส้น ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นอินทรีย์รูปที่ประกอบเป็นลวดลายหนังสือ และสร้างค่าน้ำหนักให้กับรูปทรง ให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่าเกลียด น่ากลัว

2) น้ำหนัก เกิดจากการตัดค่าน้ำหนักด้วยการวาดเส้นและการแรเงา และลักษณะของวัสดุที่แตกต่างกัน การทับซ้อนกันของวัสดุนั้นให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป

3) พื้นผิว ได้จากลวดลายหนังสือผ่านการพิมพ์การทูลี และการสร้างพื้นผิวด้วยการปะติดวัสดุและเย็บเพื่อให้พื้นผิวนูนขึ้นสามารถจับต้องได้ มีลักษณะผิวขรุขระ ไม่เรียบ

4) ที่ว่าง อยู่ในรูปของรูปทรงและค่าน้ำหนักที่เป็นขาวเทา

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ ดินสอวาดเส้นสีดำ EE สีฝุ่น ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร กระบอกฉีดน้ำพริกกี กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ กระดาษสาสีขาว ผ้าฝ้าย หนังสือกระดาษ สมุดวาดภาพ

สมุดบันทึกข้อมูล ฯลฯ พู่กันเขียนรูประบายสี ขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆ ได้แก่ สีอะครายลิก สีน้ำมัน หมึกจีน หมึกภาพพิมพ์ กรอบเฟรมผ้าใบสำหรับเขียนรูป

2) กลวิธีจิตกรรมสื่อผสม ระหว่างการปะติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรง

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) เกิดจากการประสานกันของเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง น้ำหนักแสงเงา และลักษณะพื้นผิวที่ดูขรุขระ ไม่เรียบ ประกอบกันจนแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงจะเข้า โดยสร้างจังหวะการปะติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน สร้างความกลมกลืนให้กับผลงาน และความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจ

2) การสร้างจังหวะการปะติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน

3) สร้างความกลมกลืนด้วยสวดลายและค่าน้ำหนักที่ผสมผสานต่อเนื่องกัน

4) ความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดจุดเด่น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง มนุษย์(คน) สัตว์(จระเข้) โลก(ความอยากได้อะไรก็มี)

2.2.2 เนื้อหาภายนอก สะท้อนถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ในปัจจุบันที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ

1.2.3 เนื้อหาภายใน

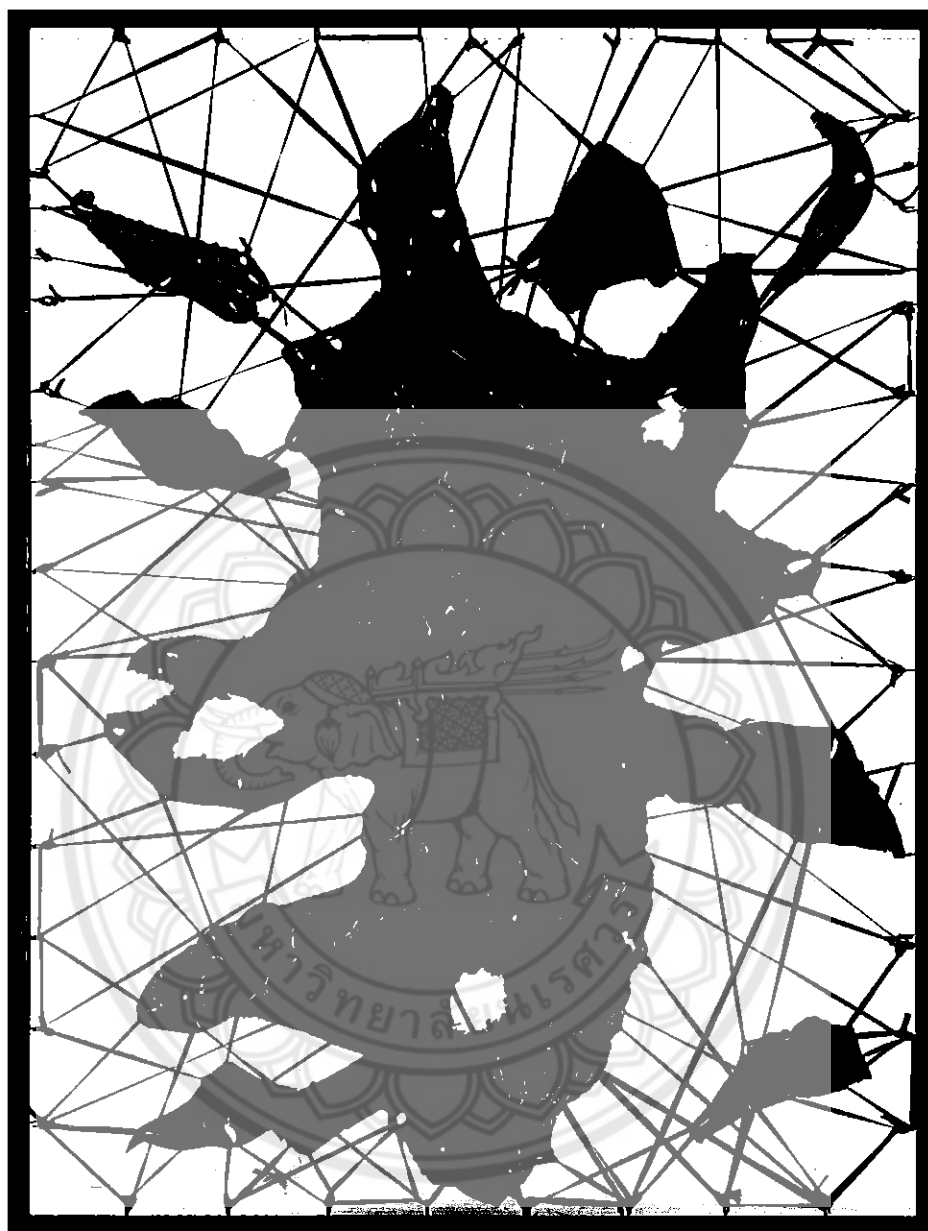
1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content)

เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่สร้างสรรค์โดยกลวิธีจิตกรรมสื่อผสม ระหว่างการปะติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรงที่โดดเด่นสะดุดตาโดยแสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา (Intellectual Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริงมีหลักความคิดที่เป็นระเบียบมีขั้นตอน สื่อถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลักษณะผลงานให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ ลึกลับ และแสดงให้เห็นถึงความงามของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ การประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง และลวดลายหนังที่งดงาม

2) เนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content)

สะท้อนความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยรูปทรงที่บิดเบือนไปจากความจริง และร่องรอยหยาบที่เกิดจากพื้นผิวและวัสดุ ทำให้ลักษณะผลงานรู้สึกถึงความน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ รุนแรงทางด้านอารมณ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 60

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 1

กลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม

ขนาด 130 X180 ซม.

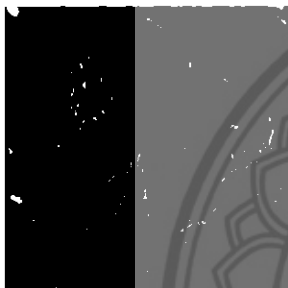
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1 การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนาค

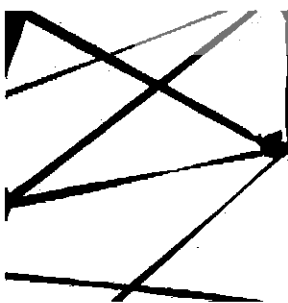
1) เส้น ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นอินทรีย์รูปที่เกิดจากการซึ่ง ดึง รัด และเผาไหม้ของหนังสัตว์ โดยสร้างค่าน้ำหนักที่หนักแน่นให้กับรูปทรง ให้ความรู้สึกน่าทิ้ง น่าเกลียด น่ากลัว

2) น้ำหนัก เกิดจากการซึ่ง ดึง รัด เผาไหม้ และการระบายสีสร้างค่าน้ำหนักแสงเงา การทับซ้อนกันของวัสดุที่แตกต่างกันนั้นทำให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป

3) พื้นผิว เกิดจากวัสดุ อันได้แก่ หนังเทียมที่ผ่านการพิมพ์การดูสี การซึ่ง ดึง รัด การเผาไหม้ และการระบายสีเพื่อสร้างพื้นผิว รวมถึงการเย็บเพื่อให้พื้นผิวนูนขึ้นสามารถจับต้องได้ มีลักษณะผิวขรุขระ ไม่เรียบ

4) ที่ว่าง อยู่ในรูปของรูปทรงและค่าน้ำหนักที่เป็นขาวเทา

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ ดินสอวาดเส้นสีดำ EE สีฝุ่น ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร กระบอกฉีดน้ำพริกก็ กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ กระดาษสาสีขาว ผ้าฝ้าย หนังสังเคราะห์ สมุดวาดภาพ

สมุดบันทึกข้อมูล ฯลฯ พู่กันเขียนรูประบายสี ขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆ ได้แก่ สีอะครายลิก สีน้ำมัน หมึกจีน หมึกภาพพิมพ์ โครจเหล็กแบบเจาะห่วง ขนาด 130x180 ซม. ยางรอมอร์เตอร์ไซดี

2) กลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม ระหว่างการเย็บติดวัสดุและการระบายสีลงบน วัสดุสำเร็จรูปก่อให้เกิดทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรง

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) เกิดจากการประสานกันของเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง น้ำหนักแสงเงา และลักษณะพื้นผิวที่ดูขรุขระ ไม่เรียบ ประกอบกันจนแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงระเซ่ โดยสร้างจังหวะ การเย็บติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน และระบายสีสร้างความกลมกลืน ให้กับผลงานและความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจ

2) การสร้างจังหวะการเย็บติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน

3) สร้างความกลมกลืนด้วยสวดลายและค่าน้ำหนักที่ผสมต่อเนื่องกัน

4) ความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดจุดเด่น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง มนุษย์(คน) สัตว์(จระเข้) โลก(ความอยากได้อะไรก็มี)

2.2.2 เนื้อหาภายนอก สะท้อนถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ในปัจจุบันที่ ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ

1.2.3 เนื้อหาภายใน

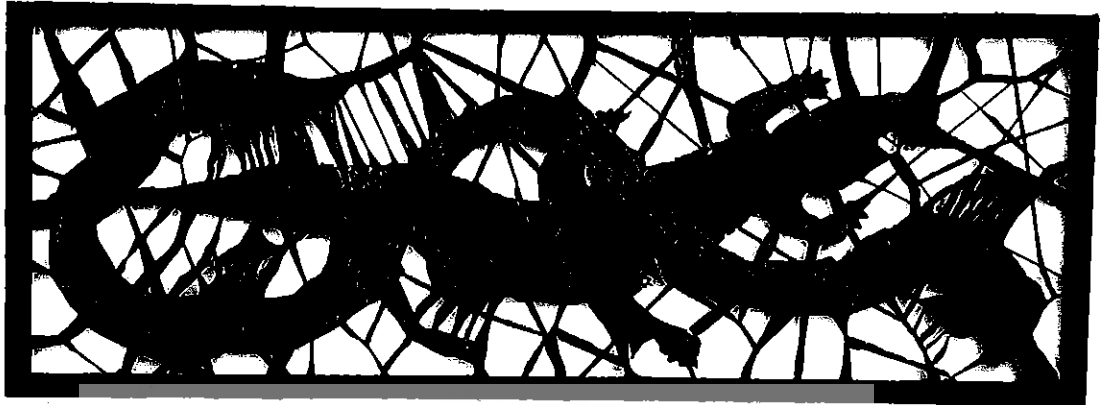
1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content)

เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่สร้างสรรค์โดยกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม ระหว่างการเย็บติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรงที่โดดเด่นสะดุดตาโดยแสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา (Intellection Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริงมีหลักความคิดที่เป็นระเบียบมีขั้นตอน สื่อถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลักษณะผลงานให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ ลึกลับ และแสดงให้เห็นถึงความงามของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ การประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง และลวดลายหนังที่งดงาม

2) เนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content)

สะท้อนความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยรูปทรงที่บิดเบือนไปจากความจริง และร่องรอยหยาบที่เกิดจากพื้นผิวและวัสดุ ทำให้ลักษณะผลงานรู้สึกถึงความน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ รุนแรงทางด้านอารมณ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 61

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ "มนุษย์-สัตว์-โลก" หมายเลข 4

กลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม

ขนาด 220 X85 ซม.

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ

1.1การวิเคราะห์รูปทรง

1.1.1 ทิศนธาตุ

1) เส้น ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นอินทรีย์รูปที่เกิดจากการขึง ดึง รัด และเผาไหม้ของหนังสัตว์ โดยสร้างค่าน้ำหนักที่หนักแน่นให้กับรูปทรง ให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่าเกลียด น่ากลัว

2) น้ำหนัก เกิดจากการซึ่ง ดึง รัด เผาไหม้ และการระบายสีสร้างค่าน้ำหนักแสงเงา การทับซ้อนกันของวัสดุที่แตกต่างกันนั้นทำให้น้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป

3) พื้นผิว เกิดจากวัสดุ อันได้แก่ หนังเทียมที่ผ่านการพิมพ์การทูลี่ การซึ่ง ดึง รัด การเผาไหม้ และการระบายสีเพื่อสร้างพื้นผิว รวมถึงการเย็บ เพื่อให้พื้นผิวนูนขึ้นสามารถจับต้องได้ มีลักษณะผิวขรุขระ ไม่เรียบ

4) ที่ว่าง อยู่ในรูปของรูปทรง ค่าน้ำหนักที่เป็นขาวเทา และช่องว่างของภาพระหว่างเส้นหนังต่อเส้นหนัง

1.1.2 ส่วนประกอบทางวัสดุ และวิธีการ

1) วัสดุ ดินสอวาดเส้นสีดำ EE สีฝุ่น ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร กระบอกฉีดน้ำพริกก็ กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ กระดาษสาสีขาว ผ้าฝ้าย หนังสังเคราะห์ สมุดวาดภาพ สมุดบันทึกข้อมูล ฯลฯ พู่กันเขียนระบายสี ขนาดต่างๆ สีประเภทต่างๆ ได้แก่ สีอะครายลิก สีน้ำมัน หมึกจีน หมึกภาพพิมพ์ โครงเหล็กแบบเจาะห่วง ขนาด 130x180 ซม. ยางรตมอ์เตอร์ไซด์

2) กลวิธีจิตรกรรมสีผสม ระหว่างการเย็บติดวัสดุและการระบายสีลงบนวัสดุสำเร็จรูปก่อให้เกิดทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรง

1.1.3 วิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

1) เกิดจากการประสานกันของเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง น้ำหนักแสงเงา และลักษณะพื้นผิว ที่ดูขรุขระ ไม่เรียบ ประกอบกันจนแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงจระเข้ โดยสร้างจังหวะการเย็บติดวัสดุ ซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน และระบายสีสร้างความกลมกลืนให้กับผลงาน และความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจ

2) การสร้างจังหวะการเย็บติดวัสดุซ้อนทับกันให้เกิดระยะและเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน

3) สร้างความกลมกลืนด้วยลวดลายและค่าน้ำหนักที่ผสมผสานต่อเนื่องกัน

4) ความขัดแย้งกันระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังทำให้เกิดจุดเด่น

1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.1 เรื่อง แนวเรื่อง มนุษย์(คน) สัตว์(จระเข้) โลก(ความอยากได้อะไรก็มี)

2.2.2 เนื้อหาภายนอก สะท้อนถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ในปัจจุบันที่ ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ

1.2.3 เนื้อหาภายใน

1) เนื้อหาทางพุทธิปัญญา (Intellectual Content)

เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่สร้างสรรค์โดยกลวิธีจิตรกรรมสื่อผสม ระหว่างการเย็บติดวัสดุและการวาดเส้น ที่เกิดจากทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และพื้นผิว ประกอบกันเป็นรูปทรงที่โดดเด่นสะดุดตาโดยแสดงเนื้อหาทางด้านพุทธิปัญญา(Intellection Content) เป็นผลงานที่ใช้กระบวนการคิดรูปทรงแบบตัดทอนจากความเป็นจริงมีหลักความคิดที่เป็นระเบียบมีขั้นตอน สื่อถึงความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลักษณะผลงานให้ความรู้สึกน่าทึ่ง น่ากลัว และหดหู่ ลึกลับ และแสดงให้เห็นถึงความงามของรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ การประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง และลวดลายหนังที่งดงาม

2) เนื้อหาทาง อารมณ์สะเทือนใจ (Emotion Content)

สะท้อนความโลภและค่านิยมของมนุษย์ที่ทำลายสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาทำอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยรูปทรงที่บิดเบือนไปจากความจริง และร่องรอยหยาบที่เกิดจากพื้นผิวและวัสดุ ทำให้ลักษณะผลงานรู้สึกถึงความน่ารังเกียจ น่ากลัว และหดหู่ รุนแรงทางด้านอารมณ์

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด มนุษย์-สัตว์-โลก ผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการสร้างสรรค์งาน รวมถึงกลวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดทักษะการเรียนรู้ และเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ โดยนำแนวคิด และอิทธิพลทางศิลปะ มาถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม(Mixed Media Art) เพื่อนำไปเป็นความรู้สำหรับพัฒนางานทางด้านทัศนศิลป์ในรูปแบบภาคเอกสาร ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปเนื้อหา ที่แสดงถึงความโลภของมนุษย์อันเป็นปมเกิดแห่งการทำลาย ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลด้านเนื้อหาจากทัศนคติที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ เนื้อหาทางด้านอิทธิพล แนวคิด การเสียดสีสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโลภของมนุษย์ที่ฆ่าสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบ จิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Art) กลวิธีการปะติดวัสดุ การเย็บปักถักร้อย และการวาดเส้น โดยเป็นลักษณะรูปแบบความคิดนิยม (Instrumentalism) ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด และผสมผสานกับรูปแบบนิยม (Formalism) ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามรองลงมาต่ำลำดับ

2. เพื่อแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากความโลภของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำลายทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เช่น การฆ่าสัตว์เพื่อนำหนังสัตว์มาผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงภาพสัญลักษณ์ ถ่ายทอดความงามออกมาเป็นศิลปะเชิงลบโดยใช้ทัศนธาตุอันเป็นหัวใจสำคัญ อาทิ รูปทรง เส้น สี น้ำหนักแสงเงา ลักษณะพื้นผิว และที่ว่าง และกลวิธีการเย็บปักถักร้อยผสมผสานกับการใช้วัสดุสำเร็จรูป และการวาดเส้นในรูปแบบกึ่งนามธรรมจิตรกรรมสื่อผสมเชิงภาพสัญลักษณ์

3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปะ และตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสม กลวิธีการปะติดวัสดุ การเย็บปักถักร้อย และการวาดเส้น ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิด

ทักษะการเรียนรู้และเข้าใจต่อการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ โดยวางแผนการทำงานอย่างมีระเบียบขั้นตอน เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ และได้นำกลวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทดลองนำวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ให้เข้ากับงานจิตรกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาพื้นหลังที่ยังไม่ลงตัว และเพิ่มการเย็บปักลงไปในงานเพื่อสร้างค่าน้ำหนักและร่องรอยไว้ในผลงาน ทำให้ผลงานดูน่าสนใจแปลกใหม่ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 และได้นำกลวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 โดยปรับเปลี่ยนทดลองนำวัสดุที่เป็นหนังเทียมมาใช้แทนกระดาษ แล้วนำมาเย็บติดประกอบเป็นรูปทรงเข้ากับผ้าลูกไม้ และระบายสีฝุ่น สีน้ำมัน เพื่อสร้างค่าน้ำหนักและร่องรอยไว้ในผลงาน ทำให้ผลงานดูโดดเด่น สะดุดตา น่าค้นหา และดูลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 โดยใช้วัสดุสำเร็จรูปที่จริงจางขึ้น จากที่เคยเย็บลงบนเฟรม เปลี่ยนมาเป็นเย็บหนังเทียมแล้วซึงกับโครงเหล็ก โดยใช้เส้นยางรถมอเตอร์ไซด์ซึง รัด ดึง สร้างร่องรอยการถูกมัดและดึงไว้ รวมถึงการเผาไหม้ เพื่อสร้างร่องรอยการถูกกระทำและความเจ็บปวด ความรุนแรง ให้ความรู้สึกมองแล้วหดหู่ สลดใจ

อภิปรายผลการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 โดยใช้วัสดุสำเร็จรูปที่จริงจางเย็บหนังเทียมแล้วซึงกับโครงเหล็ก โดยฉีก หรือ ตัดหนัง

เป็นเส้นหนา บางตามความเหมาะสม นำมาซึ่ง รัศ ดึงกับหนังที่เย็บติดเป็นรูปทรง แทนการใช้ยาง เพื่อความหนักแน่นและแข็งแรงของชิ้นงาน สร้างร่องรอยโดยการระบายสีน้ำมันและการเผาไหม้ เพื่อสร้างร่องรอยการถูกกระทำและความเจ็บปวด ความรุนแรง ให้ความรู้สึกมองแล้วหดหู่ สลดใจ

สรุปผลการอภิปรายการสร้างสรรค้งานศิลปะนิพนธ์โดยรวม

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขในทุกๆผลงาน โดยศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และสามารถวิเคราะห์เข้าใจถึงแก่นแท้ของผลงานตัวเองได้ และเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปที่จริงจังเย็บหนังเทียมแล้วซึ่งกับโครงเหล็ก โดยฉีก หรือ ตัดหนังเป็นเส้นหนา บางตามความเหมาะสม นำมาซึ่ง รัศ ดึงกับหนังที่เย็บติดเป็นรูปทรง แทนการใช้ยาง เพื่อความหนักแน่นและแข็งแรงของชิ้นงาน สร้างร่องรอยโดยการระบายสีน้ำมันและการเผาไหม้ เพื่อสร้างร่องรอยการถูกกระทำและความเจ็บปวด ความรุนแรง ให้ความรู้สึกมองแล้วหดหู่ สลดใจ สร้างความโดดเด่นให้แก่ผลงานเป็นอย่างดี

ข้อดีจากการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงานได้อย่างรอบคอบและทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การพัฒนาทางทักษะฝีมือที่สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาดกลวิธีการสร้างสรรค์งานและระบบขั้นตอนในการวางแผนการสร้างสรรค้งานต่อในภายภาคหน้าได้ละเอียดและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในรูปแบบเอกสารศิลปนิพนธ์อย่างเป็นระบบ

ข้อบกพร่องในการทำงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาอุปสรรคต่อการทำงานสร้างสรรค์คือ ทักษะฝีมือในการเย็บปักถักร้อยที่ยังไม่ชำนาญมากนัก ทำให้ระยะเวลาในการทำงานช้าลง ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการหมั่นฝึกฝนการเย็บและทุ่มเทเวลาในการทำงานให้มาก

ยิ่งขึ้น เพื่อทุ่มเทให้ผลงานออกมาสมบูรณ์และสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การพิมพ์หนังสือให้เกิดร่องรอยของหนังสือที่เลือกคานที่ไม่สมบูรณ์ตามค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ นั้น ผู้สร้างสรรค์ได้แก้ไขโดยการพิมพ์ดังกล่าวโดยเพิ่มจำนวนขึ้นและคาดเดาน้ำหนักในการกดของน้ำหนักมือของตัวเองและในส่วนของการเข้าแท่นพิมพ์ หรือเพิ่มน้ำหนักด้วยการวาดเส้นแทน

ข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม กลวิธีการปะติดวัสดุและการเย็บปกถักร้อย และการวาดเส้น และเกิดความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวความคิด คุณค่าทางศิลปะและสุนทรีย์ภาพที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดจนวิเคราะห์พิจารณาจนเข้าใจถึงแก่นสาระที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม 2มิติ หากศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารผิดพลาดประการใด ผู้สร้างสรรค์จะนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

- เสรี เรืองเนตร์. (2549). หนังสือศิลปะประยุกต์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ.
- จิรพันธ์ สมประสงค์. (2524). ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้งเฮ้าส์.
- วิรุณ ตั้งเจริญ. (2535). หนังสือทฤษฎีศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้งเฮ้าส์.
- เคลาส์ ฮอนเนฟ. (2552). หนังสือป๊อปอาร์ต Pop Art. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ.
- ชลุด นิมเสมอ. (2554). หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
- วุฒิ วัฒนสิน. (2552). หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิลปะประภา

แหล่งข้อมูลเนื้อหาอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

- ที่มา <https://th.aliexpress.com/popular/jacket-crocodile.html> เข้าถึงเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2560
- ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raft_of_the_Medusa เข้าถึงเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2560
- ที่มา <https://sites.google.com/site/cultofartll/2-laththi-romaentikh-romantic>
เข้าถึงเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2560
- ที่มา <http://moontonerecords.weebly.com/361036073588362336343617-reveiw/dada>
เข้าถึงเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2560
- ที่มา <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working> เข้าถึงเมื่อ : 1 มีนาคม 2560
- ที่มา <https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/artist> เข้าถึงเมื่อ : 1 มีนาคม 2560
- ที่มา <http://www.brooklynrail.org/2006/04/art/robert-rauschenberg-com> เข้าถึงเมื่อ : 10 มีนาคม 2560
- ที่มา <https://storylog.co/story/56984ef02e44a807790b408c> เข้าถึงเมื่อ : 10 มีนาคม 2560
- ที่มา <https://hillight.kapook.com/view/107723> เข้าถึงเมื่อ : 16 มีนาคม 2560
- ที่มา <http://www.thaiorientalleather.com> เข้าถึงเมื่อ : 19 มีนาคม 2560
- ที่มา <http://www.crocodile.awd-bt.com/finishing.html> เข้าถึงเมื่อ : 19 มีนาคม 2560
- ที่มา <http://www.baeditions.com/robert-rauschenberg-artwork.html> เข้าถึงเมื่อ : 22 มีนาคม 2560