

อภินันทนาการ

สำนักหอสมุด

พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง

รังสิยา ชัยรัตนสุวรรณ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันลงทะเบียน 17 ก.ย. 2558

เลขทะเบียน 1684344*

เลขเรียกหนังสือ 1 05

1535

ร.3

ร.๑๑๘๗

๒๕๕๘

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

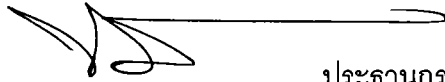
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

A society influence toward human emotional state

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirement
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May2015
Copyright 2015 by Naresuan University**

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์เรื่อง "พฤติกรรมของมนุษย์
ในสังคมเมือง" ของ นางสาวรังสียา ชัยรัตนสุวรรณ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสทธิ)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

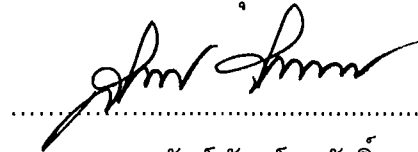
(อาจารย์ฉัฐติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชฎานิศ ชิงชวง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2557

ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง
ผู้วิจัย นางสาวรังสียา ชัยรัตน์สุวรรณ
ประธานที่ปรึกษา อาจารย์อาคม ทองโปร่ง
กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีวิศม์ พรหมรัตน์
ประเภทสารนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์,
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2558
คำสำคัญ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคดีศิลปะนิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง" วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรคดี เพื่อให้ผู้สร้างสรรคดีเกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างสรรคดี ตลอดจนความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานภาพพิมพ์ ถ่ายทอดในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมที่มีรูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรคดีผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วนของเอกสารทางโครงสร้างศิลปะรวมถึงองค์ประกอบศิลปะงานทัศนศิลป์ และรูปถ่ายมาวิเคราะห์และประมวลผลความรู้นำมาสู่ขั้นตอนการทำภาพร่างและการขยายผลงานขนาดจริง

จากการที่ผู้สร้างสรรคดีได้ศึกษากระบวนการการสร้างสรรคดีศิลปะนิพนธ์ ภาพพิมพ์ชุดนี้เป็น การศึกษาการค้นคว้า เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ในรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนที่สื่อใน ความสะท้อนทางสังคมมนุษย์ เป็นแนวทางการคิดให้ถึงผู้คนในสังคมในใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคสังคม ปัจจุบัน การสร้างสรรคดีศิลปะนิพนธ์อาศัยกลวิธีภาพพิมพ์รูปแบบกึ่งนามธรรมจำนวนผลงานทั้งหมด 3 ชิ้น โดยใช้ทัศนธาตุรูปทรง เส้น และ พื้นที่ว่าง เป็นหลัก ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ โดย ตระหนักถึงสภาวะทางสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นผลอันมาจากพฤติกรรมอันซับซ้อนของมนุษย์ การสร้างสรรคดี ผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ข้อคิดแก่มนุษย์ เพื่อนำเสนอถึงข้อคิดเตือนใจในงานสร้างสรรคดีชิ้นนี้ เพื่อเป็นการตระหนักถึงสภาวะทางสังคมเมืองของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไป ต่อขยายพัฒนาสำหรับการทำงานได้ในอนาคตของผู้สร้างสรรคดีต่อไป

Title	A society influence toward human emotional state
Author	Rangsiya chairattanasuwan
Advisor	Mr. Arkom ThongProng
Co – Advisor	Assist.Prof. Thaveerat Phromrat
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design , NaresaunUniversity Year 2015
Keyword	Human, Emotional

ABSTRACT

This art thesis has topic of printing serie is "A society influence toward human emotional state" The purpose of creation are included the creators to learn and understand creative process, meet the thoughts and feelings and expression of beauty or aesthetic value. In a symbolic transfer which features semi-abstract forms and individual identities. As well as lead to the recognition of the creative works of art systematically in document form (art thesis). The process follows the start of the study data, both structured documents and elements in the visual arts and then photographs to analyze the process of knowledge to the process of making sketches and expand the actual size finally.

From the study of the creative process thesis. Printing serie was to study about the "Human behavior in urban". Their specific identity to show in the suspension of human society. The idea is to allow people to live peacefully in the society. Creative arts thesis strategies in a semi-abstract prints of works by three pieces using visual element : shape, line and free space. To express emotions through art by awareness of current social conditions, which are the result of complex human behavior. The creation of this thesis. It aims to tell the man for a presentation arguments to remind and to recognize the state of human society today.

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้กำเนิดและให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ข้าพเจ้าจนเติบโตใหญ่มาด้วยความยากลำบาก สอนให้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ทั้งยังคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจในให้นยามที่ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีระเบียบวินัย ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่านที่ให้ความรู้ชี้แนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือพร้อมคำปรึกษาศิลปนิพนธ์ภาคเอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ขอขอบคุณคนรัก เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนคอยเป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและในการทำงานจนสามารถส่งมอบตามความประสงค์

รังสิยา ชัยรัตนสุวรรณ

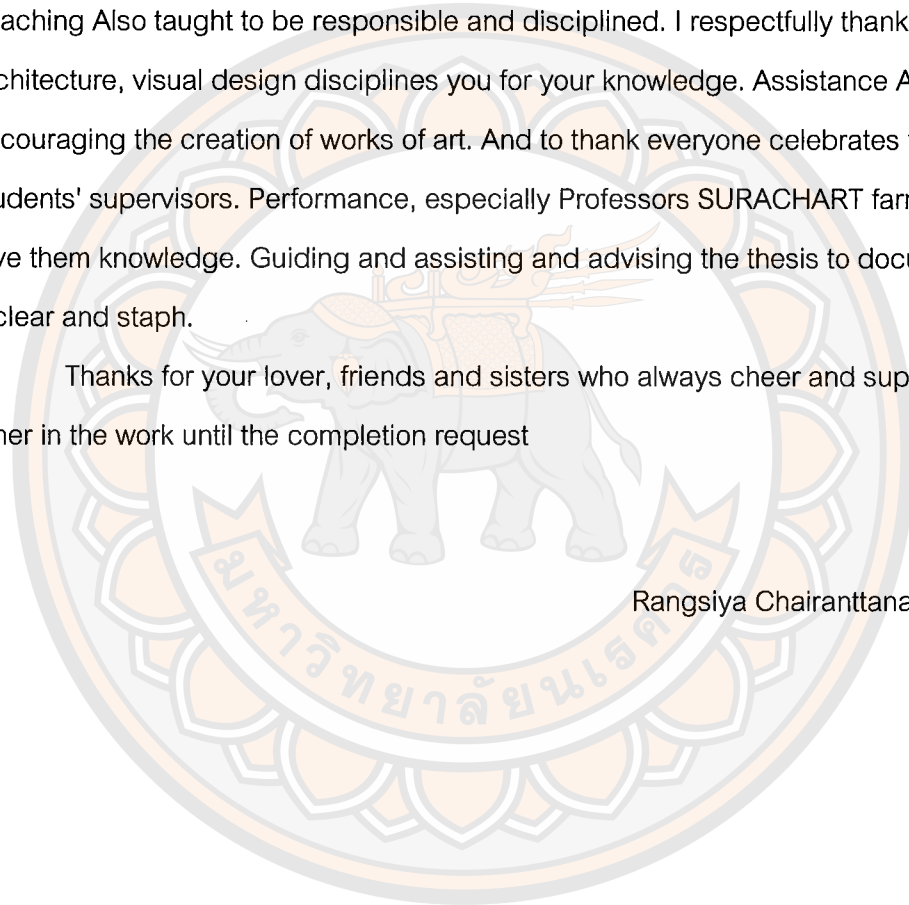
ACKNOWLEDGEMENT

I commemorate the patron parents who conceived and raised me, and taught growing up with difficulties. Taught right and wrong, also on hand to support the promotion of education and encouraged when I was frustrated and discouraged.

I would like to thank all the teachers who gave knowledge. Guiding the study Life coaching Also taught to be responsible and disciplined. I respectfully thank the faculty of architecture, visual design disciplines you for your knowledge. Assistance As well as encouraging the creation of works of art. And to thank everyone celebrates the art students' supervisors. Performance, especially Professors SURACHART farmers who give them knowledge. Guiding and assisting and advising the thesis to document this in a clear and staph.

Thanks for your lover, friends and sisters who always cheer and support each other in the work until the completion request

Rangsiya Chairanttanasuwan

สารบัญ

บทที่

X. กรอบแนวคิด

X. วิชา

หน้า

1	บทนำ.....	1
	ความเป็นมาของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
	วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	2
	ขอบเขตของการวิจัย.....	2
	คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	3
	วิธีการดำเนินการวิจัย.....	3
2	เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	4
	อิทธิพลด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์.....	5
	อิทธิพลทางศิลปะในโลกตะวันตก.....	8
	เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์.....	11
	การศึกษาหลักสูตรประกอบศิลป์.....	13
	อิทธิพลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ.....	15
3	วิธีดำเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	19
	ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	20
	ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง.....	20
	ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	24
	ขั้นตอนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	34

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์.....	36
ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์.....	36
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	45
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	48
5 บทสรุป.....	60
สรุปผลการวิจัย.....	60
ข้อเสนอแนะ.....	61
ปัญหาและอุปสรรค.....	61
บรรณานุกรม.....	62
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	64

สารบัญภาพ

ภาพประกอบที่	หน้า
1 ลักษณะโครงสร้างของอิด อัดตา อภีอัดตา.....	7
2 ภาพผลงานของ FranciscoGoya.....	8
3 ภาพผลงานของ Zina Nedelcheva.....	9
4 ภาพผลงานของ Andrew Blackman.....	10
5 เทคนิคแม่พิมพ์ร่องลึก Etching.....	11
6 เทคนิคแม่พิมพ์ร่องลึก Aquatint.....	12
7 แผ่นผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	13
8 แผนภาพแสดงทัศนธาตุ และวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	14
9 ภาพผลงานของ Salvador Dali.....	17
10 ภาพผลงานของ Max Ernst.....	18
11 ภาพร่างลายเส้นขาว-ดำ.....	22
12 ภาพร่างลายเส้นขาว-ดำ.....	23
13 ภาพร่างลายเส้นขาว-ดำ.....	23
14 อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	24
15 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	25
16 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	25
17 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	26
18 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	27
19 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	27
20 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	28
21 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	28
22 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	29
23 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	29
24 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	30
25 ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์.....	30
26 ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นที่1.....	31

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
27 ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นที่2.....	32
28 ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นที่3.....	33
29 ภาพลักษณะทางเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	34
30 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชุดที่1.....	37
31 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชุดที่2.....	38
32 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชุดที่3.....	39
33 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชุดที่4.....	40
34 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชุดที่5.....	41
35 ภาพโทนน้ำหนักแสงและเงา.....	43
36 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่1.....	45
37 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่2.....	46
38 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่3.....	47
39 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่1.....	48
40 โทนสีของน้ำหนัก.....	49
41 ภาพแสดงพื้นที่ว่าง.....	50
42 ภาพแสดงเส้นและทิศทาง.....	50
43 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่2.....	52
44 ภาพโทนสีของน้ำหนัก.....	53
45 ภาพแสดงพื้นที่ว่าง.....	54
46 ภาพแสดงเส้นและทิศทาง.....	54
47 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่3.....	56
48 ภาพโทนสีของน้ำหนัก.....	57
49 ภาพแสดงพื้นที่ว่าง.....	58
50 ภาพแสดงเส้นและทิศทาง.....	58

บทที่ 1

บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญของผลงานการสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง"

ศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจในสังคมปัจจุบันและพฤติกรรมของสังคมรอบข้างของตัวผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ค้นหารูปแบบและเทคนิค สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมความคิดในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานผ่านทาง การแสดงออกด้วย ภาพพิมพ์โลหะ เทคนิคการแกะสลักบนแผ่นโลหะ

ความเป็นมาของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

พฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีความซับซ้อนซ่อนเร้นอยู่ใน ประกอบไปด้วย ความลึกซึ้งถูกผิด เหตุผล และ จริยธรรม ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงสภาวะการกระทำทางสังคมเมืองของมนุษย์ในปัจจุบันนี้

การที่สังคมมนุษย์ได้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยมีสิ่งบันเทิงอันสะดวกสบายต่างๆ รอบกายของมนุษย์แต่จิตใจกลับเสื่อมถอยลงไปเช่นกันจึงเป็นความเสื่อมถอยของสังคมมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดเปรียบเสมือนราวกับว่าภายในจิตใจของมนุษย์เองก็เก็บซ่อนพฤติกรรมราวกับสัตว์ป่า เป็นการถูกปิดบังด้วย คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมคล้ายกับมนุษย์นั้นได้สวมหน้ากากเข้าหากันและกัน มีพฤติกรรมของสัตว์มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์เสมือนกับหน้ากากที่ปิดบังพฤติกรรมที่แท้จริงของมนุษย์เอาไว้ในรูปแบบกึ่งนามธรรม และทั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตผู้สร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับสภาวะของความทุกข์ในสังคมมนุษย์เพื่อที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้รับชมเกิดข้อคิดเกี่ยวกับสังคมในปัจจุบันนี้ผ่านทางงานภาพพิมพ์โลหะรูปทรง เส้น และ พื้นผิวว่าง ในการทำงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่มีความทุกข์และซับซ้อนภายในความคิดของพฤติกรรมมนุษย์ อีกทั้งผู้สร้างสรรค์เองได้เปลี่ยนแปลงใส่สีิระของสัตว์ต่างๆแทนสัญลักษณ์ในความคิดทางพฤติกรรมของมนุษย์ ให้เสมือนว่ามนุษย์มีสิ่งทีปิดบังอยู่ภายใต้หน้ากากของพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น

รวมถึงการแสดงท่าทางของตัวละครในแง่ลบ การเสียดสีสังคม การยอกย้อน และการถูกชักจูงไปในการกระทำที่เป็นด้านลบ

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

- 1 เพื่อศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์
- 2 เพื่อนำเสนอมุมมองของชีวิตสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
- 3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่สะท้อนคุณค่าความงามในทางสุนทรียภาพ
- 4 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ขอบเขตด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์
 - 1.1 ศึกษาข้อมูลจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสังคมมนุษย์
 - 1.2 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีทางด้านศิลปะ
 - 1.3 ศึกษาข้อมูลศิลปะที่ได้รับอิทธิพล
2. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ
 - 2.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์
 - 2.2 ศึกษาวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์
 - 2.3 ศึกษาองค์ประกอบทางด้านศิลปะ
 - 2.4 พัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์

พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยาหรือการตอบโต้ต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆ อากาแสดงออกต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตหรือวัดได้ เช่น การเดิน การเขียน การพูด การคิด การเต้นของหัวใจ ส่วนสิ่งเร้าที่มากกระทบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน

การแสดงออก(expression) คือการแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความหมาย ออกมาให้ปรากฏเป็นรูปแบบด้วยถ้อยคำหรือสัญลักษณ์

สังคม (social) คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หลายรูปแบบช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ก็อาจส่งผลให้ประชากรที่ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ ความรู้สึกที่ตนเองไม่มีส่วนร่วมในสังคมขึ้นมาได้

วิธีการดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์ และวางแผนขั้นตอนการสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการศิลปนิพนธ์
2. หาข้อมูลด้านรูปแบบศิลปกรรม ตัวอย่างงานจากศิลปินและแนวคิดที่สอดคล้องกับศิลปนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์ รวมถึงข้อมูลจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกแขนง
3. การนำเสนอแบบร่างโดยการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลมาสร้างเป็นภาพแบบร่างสมบูรณ์เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. การสร้างสรรค์ผลงานจริงจำนวน 3 ชุด โดยใช้เทคนิคทางภาพพิมพ์โลหะ ประกอบด้วย เส้น รูปทรงโครงสร้าง หน้าหนัก และ บรรยายภาค
5. นำไปสู่การติดตั้งผลงาน โดยวิเคราะห์ตามความเหมาะสม

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

สังคมของมนุษย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาการทางความคิดมากขึ้นความเจริญและความทันสมัยเองก็ได้เติบโตด้วยอีกเช่นกัน สิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นแหล่งบันเทิงทางสังคมมนุษย์ให้เกิดความเพลิดเพลิน แต่สิ่งเหล่านี้เองก็ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ให้เสื่อมถอยลง ความมีศีลธรรมและจริยธรรมนั้นก็ลดลงด้วยเช่นกัน และในปัจจุบันนี้มนุษย์อยู่ด้วยการปิดบังความจริงเอาไว้ในจิตใจได้สำนึกซึ่งจากพฤติกรรมเหล่านี้เองก่อให้เกิดผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในสิ่งที่มนุษย์กระทำอยู่และสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้มาสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนถึงสังคมและคุณค่าความหมายในการทำงานของผู้สร้างสรรค์เอง

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลเอกสารที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการวิจัย โดยมีดังนี้

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

- 1.1 อิทธิพลด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์
- 1.2 อิทธิพลทางศิลปะในโลกตะวันตก
- 1.3 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์

2. ข้อมูลด้านรูปแบบ

- 2.1 การศึกษาหลักองค์ประกอบศิลป์
- 2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

1. ข้อมูลด้านเนื้อหา

1.1 อิทธิพลด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์

ด้วยประสบการณ์ผู้สร้างสรรค์ ตระหนักถึงสาระสำคัญในข้อที่เกี่ยวข้อกับพฤติกรรมและสังคมทางมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นกระบวนการที่พยายามจะถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนในความคิดของมนุษย์ที่มีพฤติกรรมคล้ายกับสัตว์ป่า ผลงานศิลปะทั้งนี้ เป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวหรือแสดงพฤติกรรมทางสังคมหรือจิตใต้สำนึกของมนุษย์ออกมาสำหรับนำเสนอในส่วนที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ได้แก่

1.1.1 พฤติกรรม

พฤติกรรม (behavior) หมายความว่า การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์ประติษฐ์ ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอื่นหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ

ดังนั้นนักจิตวิทยาได้แบ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 2 แบบได้แก่

1. Instrumental Learning คือ พฤติกรรมที่เมื่อทำแล้วได้รับรางวัล จะมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเดิมอีกในอนาคต

2. Observational Learning คือ การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นซึ่งนำมาพฤติกรรมก้าวร้าวบ่อยกว่า* (มุนินทร์ ประภาภมล: ศิลปะนิพนธ์, 2555, หน้า 182)

1.1.2 อารมณ์การแสดงออก

อารมณ์การแสดงออก (Emotion) อิทธิพลของอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์* (ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ: ศิลปะนิพนธ์, 2550, หน้า 48) ความหมายว่าการเกิดการเคลื่อนไหว หรือภาวะที่ตื่นเต้น มันเป็นการยากที่จะบอกว่า อารมณ์คืออะไร แต่มีแนวคิดหนึ่ง ที่ให้ความเข้าใจได้ง่ายกล่าวไว้ว่า อารมณ์เป็นความรู้สึกภายในที่เร้า ให้บุคคลกระทำ หรือเปลี่ยนแปลง

ภายในตัว ของเขาเอง ซึ่งความรู้สึก เหล่านี้จะเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือรวมกันทั้งสองกรณี อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่มีการแปรเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา จากความหมายและธรรมชาติของอารมณ์ทำให้มีความเห็นว่าการประกอบของอารมณ์จะแบ่งออกเป็น ๓ อย่าง

๑. **สภาวะการรู้คิด (cognitive states)** เป็นความรู้สึกของผู้ที่กระทำหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของบุคคล อย่างเช่น เราเคยรู้สึกโกรธ รำเริง สะอิดสะเอียน เป็นต้น

๒. **ปฏิกิริยาทางสรีระ (physiological reactions)** เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเรา เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจ

๓. **การแสดงออกของพฤติกรรม (expressive behaviors)** เป็นสัญญาณการแสดงออกของสภาวะภายใน เช่น เกิดความพอใจก็จะแสดงการยิ้ม หรือเมื่อโกรธก็อาจกล่าววาจาต่อว่าออกมา หรือแสดงการกระทืบเท้า, ตบตี

องค์ประกอบทั้งสามอารมณ์ : สภาวะการรู้คิด ปฏิกิริยาทางสรีระ และการแสดงออกทางพฤติกรรม

1.1.3 สังคม

สังคม (social) คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หลายรูปแบบช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ก็อาจส่งผลให้ประชากรที่ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในสังคมขึ้นมาได้ และต้องการแสดงคุณค่าของตนเพื่อได้รับการชื่นชมศรัทธาจากกลุ่มเมื่อมนุษย์มีธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดังที่เรียกว่า "สังคม" เป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นเครื่องมือช่วยให้ดำรงชีวิตได้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ดังนั้น สังคม คือผู้คนที่ทุกเพศทุกวัยที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจนได้สร้างความสัมพันธ์ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือ ความสัมพันธ์ภายใต้ระบบวัฒนธรรมเดียวกัน* (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศวง ธรรมพันธ: ศิลปะนิพนธ์ "มนุษย์กับสังคม")

1.1.4 แนวความคิดจากทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรีย ฟรอยด์ได้ศึกษากลไกทางจิตที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ฟรอยด์ เห็นว่าจิตได้สำนึกทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ หรือจิตได้สำนึกทำให้เกิดบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลขึ้นมานั้นเองนอกจากนี้ฟรอยด์ยัง

เปรียบเทียบลักษณะจิตของมนุษย์ไว้เหมือนเป็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยน้ำ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำเป็นจิตรู้สำนึก (Conscious) ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถรับรู้และทดสอบได้ตามความเป็นจริง ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเรียกว่า จิตใต้สำนึก (Unconscious) และส่วนที่อยู่ระหว่างจิตรู้กับจิตใต้สำนึกเรียกว่า จิตกึ่งสำนึก (Preconscious) ซึ่งจิตใต้สำนึกจะส่งผลสะท้อนให้แสดงความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกออกมาในรูปของ ความฝัน การลืม การกิน การนอน สิ่งที่แสดงออกมาหลังจากการสะกดจิต หรืออาการของโรคประสาท

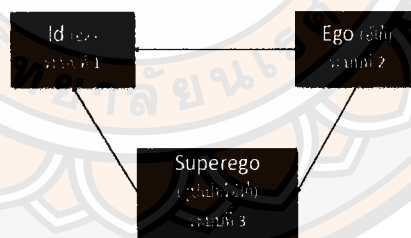
ลักษณะโครงสร้างทางจิตของฟรอยด์ ประกอบด้วย

อิด (Id) คือ สิ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐานตั้งแต่เกิด จัดอยู่ในจิตใต้สำนึก หรือเป็นสิ่งที่จัดว่าเป็นสัญชาตญาณ

อีโก (Ego) คือ ความรู้สึกตัว เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยแรงขับจากแรงดันจากสัญชาตญาณ จะคงอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งจะมีการแสดงออกมาในรูปของความฝัน

ซูเปอร์อีโก (Superego) ได้รับอิทธิพลมากจากความต้องการทางสังคม เช่น การอบรมเลี้ยงดูการเรียนการสอนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกของชีวิต ถ้าบุคคลได้รับการอบรมในด้านจริยธรรมมากจะทำให้ซูเปอร์อีโกควบคุมการทำงานของอีโก นอกจากนี้ซูเปอร์อีโกจะทำงานสัมพันธ์กับอิดด้วย

โครงสร้างบุคลิกภาพของฟรอยด์ (Freud's Structure of personality)

ภาพประกอบที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของอิด อีตตา อภีอิตตา

ที่มา <http://www.slideshare.net/kingkongzaa/personality-emotion-and-consumer-behavior-ch8>

ดังนั้นในทัศนะของผู้สร้างสรรค์เองจึงกล่าวได้ว่า การทำงานศิลปะมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ เปรียบได้กับประสบพบเจอทางผู้สร้างสรรค์ในชีวิตของสังคมมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้เป็นประโยชน์และแนวความคิดให้แก่ผู้รับชมในงานสร้างสรรค์ต่อการสร้างผลงานทัศนศิลป์ชุดนี้ที่ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมืองในรูปแบบสะท้อนทางสังคมออกมาเป็นรูปแบบของจินตนาการภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นด้วยอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์เอง

1.2 อิทธิพลทางศิลปะในโลกตะวันตก

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างสรรค์ คืออิทธิพลจากงานศิลปกรรมของศิลปิน

ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากผลงานภาพพิมพ์ของ ฟรันซิสโก โกยา (Francisco Goya) เอนดรูว์ แบล็คแมน (Andrew Blackman) และศิลปินอีกท่านหนึ่งคือ ซีน่า เนดิชีวา (Zina Nedelcheva) ศิลปินนักถ่ายภาพประกอบ

ฟรันซิสโก โกยา (Francisco Goya) เป็นศิลปินในลัทธิโรแมนติก ทั้งนี้ศิลปะแบบโรแมนติก เป็นศิลปะรอยต่อจากแบบนีโอคลาสสิก แสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้น เร้าใจ สะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็น ศิลปินโรแมนติกมีความเชื่อว่าศิลปะจะสร้างสรรค์ตัวมันเองขึ้นได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูและผู้สร้างสรรค์ ผลงานของโกยาที่มีลักษณะน่าหวาดกลัวและลึกลับมาก ที่เรียกกันว่า "จิตรกรรมสีดำ" ความคิดเห็นทางสังคมอย่างรุนแรงที่สุดและความฝันเพื่องอย่างไม่หยุดยั้งของเขา นั้น ส่วนมากพบได้ในชุด "การเปลี่ยนใจง่าย" ซึ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์เทคนิคกัดกรวดวิีแควอะทินต์ ชุดหนึ่งของเขา มีจำนวน 82 ภาพ

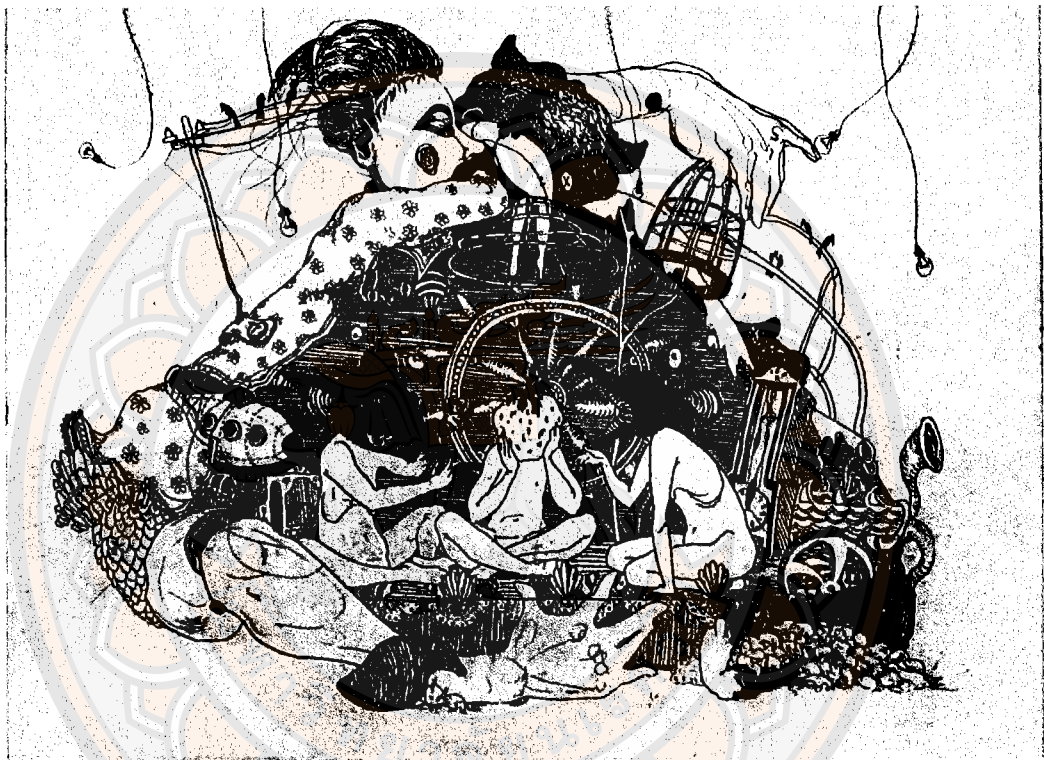

ภาพประกอบที่ 2 ผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อภาพ La lealtad ปีค.ศ1816

ที่มา <http://etchingfitness.blogspot.com/2012/09/francisco-goya-los-disparates.html>

ซีน่า เนดีชีวา (Zina Nedelcheva) นักออกแบบประกอบชาวรัสเซีย ผู้สร้างสรรค้ได้รับ
 อิทธิพลทางความคิดในการต่อยอดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้สัญลักษณ์ทาง
 พฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ ความเสื่อมโทรมทางพฤติกรรมของมนุษย์

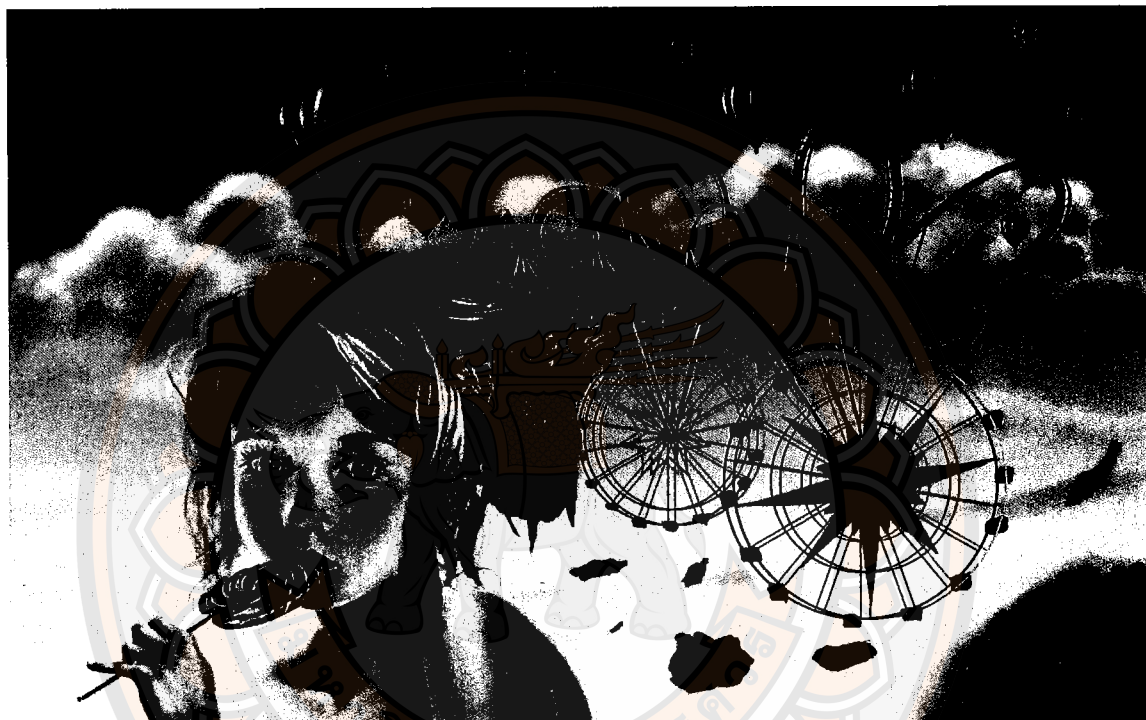

ภาพประกอบที่ 3 ผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อภาพ Theater of soul III เทคนิคetching, paper

ที่มา <http://society6.com/artist/zinanelcheva>

แอนดรูว แบล็คแมน (Andrew Blackman) ศิลปินชาวออสเตรเลียมีผลงานในรูปแบบ ลัทธิเซอร์เรียลลิซึม ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลในทางความคิดและได้นำมาพัฒนาต่อยอดความคิดของผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบผลงาน

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานจากศิลปินที่ได้รับอิทธิพล

ชื่อภาพ Summer เทคนิค digital painting

ที่มา <http://digital-art-gallery.com/picture/573>

จากอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะกรรมของทั้ง 3 ท่านจึงได้เป็นส่วนผลักดันให้เกิดแนวความคิด และวิธีการทางเทคนิคไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจุดมุ่งหมายและการแสดงออกที่เป็นบุคคลิกภาพส่วนตัว

1.3 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์

1.3.1 เทคนิคแม่พิมพ์โลหะ (Etching and Aquatint)

1.3.2 Drypoint

เป็นเทคนิคที่คล้ายคลึงกับเทคนิค Hardground จะต่างกันตรงที่กระบวนการสร้างเส้น และรูปทรงต่างๆ ซึ่งแทนที่จะวาดลงบนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่เคลือบขี้ผึ้งแล้วจึงค่อยนำไปกัดกรด แต่จะใช้เหล็กแหลมขูดขีดลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์โดยตรงเหมือนกับการเขียนด้วยปากกา เพียงแต่จะต้องออกแรงกดในการขีดเขียนมากกว่า เพื่อให้ได้เส้นที่ลึกตามความต้องการ เทคนิคนี้จะทำให้เส้นที่ขีดเขียนลงไป มีขอบแหลมคมขึ้นมา เมื่อนำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกขอบแข็งนี้จะอุ้มหมึกไว้ได้ดีมากกว่าปกติ ทำให้เส้นที่ได้จากการพิมพ์ด้วยเทคนิคนี้มีความอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่

1.3.3 Etching

แม่พิมพ์โลหะ (มักนิยมใช้แม่พิมพ์ทองแดง หรือสังกะสี) โดยนำแม่พิมพ์มาเคลือบด้วยวานิชดำ ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำกรดได้ แล้วขีดเขียนด้วยเหล็กแหลม (needle) ลงไปเพื่อเปิดผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นนำแม่พิมพ์ลงไปแช่ในอ่างน้ำกรด แล้วล้างด้วยน้ำจึงล้างวานิชดำออก นำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกพิมพ์ เช็ดหมึกในส่วนที่ไม่ต้องการของผิวหน้าแม่พิมพ์ออก คงเหลือไว้แต่หมึกพิมพ์ที่ฝังอยู่ในร่องลึกเท่านั้น จากนั้นนำไปพิมพ์โดยใช้กระดาษเนื้อดีที่ทำขึ้นเตรียมไว้ พิมพ์ผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์ กระดาษพิมพ์ที่ขึ้นจะลงไปซับหมึก ในร่องลึกของแม่พิมพ์ขึ้นมาปรากฏเป็นภาพที่ต้องการ

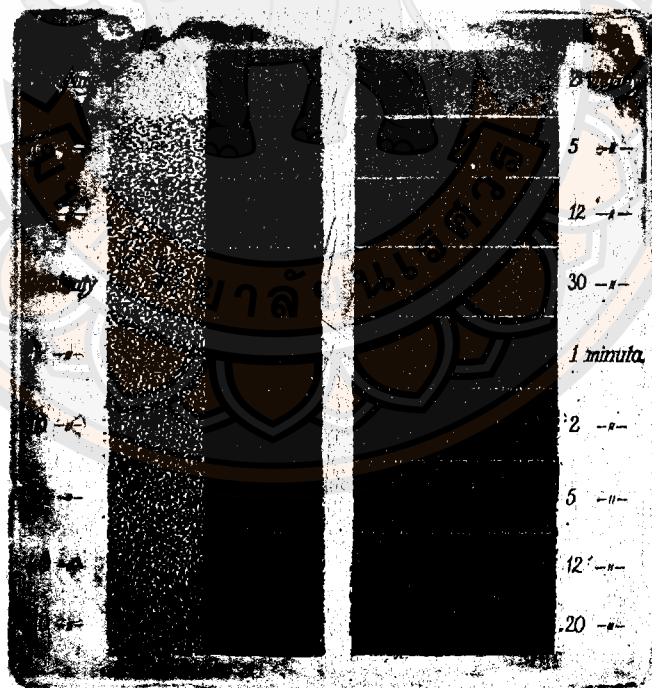
ภาพประกอบที่ 5 เทคนิคแม่พิมพ์ร่องลึก (Etching)

ที่มา <https://thesunmoon.wordpress.com/กระบวนการหลัก-4-ประการขอ/>

เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่ใช้หลักการตรงกันข้ามกับ Relief Process คือแม่พิมพ์มี ความนูน และร่องลึกเช่นเดียวกัน แต่ส่วนที่สร้างให้เกิดเป็นรูป คือส่วนที่เป็นร่องลึกของแม่พิมพ์ ในการพิมพ์ ต้องอุดหมึกลงไปร่องลึก และเช็ดผิวบนให้สะอาด แล้วจึงเอากระดาษปิดทับบนแม่พิมพ์ การพิมพ์ต้องอาศัยแทนพิมพ์ที่มีแรงกดสูงเพื่อเอากระดาษให้ไปดูดซับหมึกขึ้นมาได้ เทคนิคที่รวมกันอยู่ ภายใต้กระบวนการนี้

1.3.4 Aquatint

เป็นกระบวนการที่ใช้สร้างน้ำหนักมากกว่าเส้น หรือร่องรอยต่างๆ ศิลปินจะโรยผงยางลงบนแม่พิมพ์ด้วยตุ้โรยยางสน แล้วใช้ความร้อนละลายแม่พิมพ์ให้ทั่ว เพื่อให้ยางสนละลายติดแน่นบนแม่พิมพ์ เมื่อนำแม่พิมพ์ไปแช่ลงในกรด น้ำกรดจะกัดผิวแม่พิมพ์รอบๆ ผงยางสนแต่ละจุดทำให้เกิดร่องวงแหวนเป็นจุดเล็กๆ น้ำกรดนี้สามารถกัดแม่พิมพ์ทั้งแผ่นให้มีน้ำหนักราบเรียบเสมอกัน หรือนำมาระบายลงบนแม่พิมพ์ด้วยพู่กัน เพื่อให้ร่องรอยของฝีแปรงก็ได้

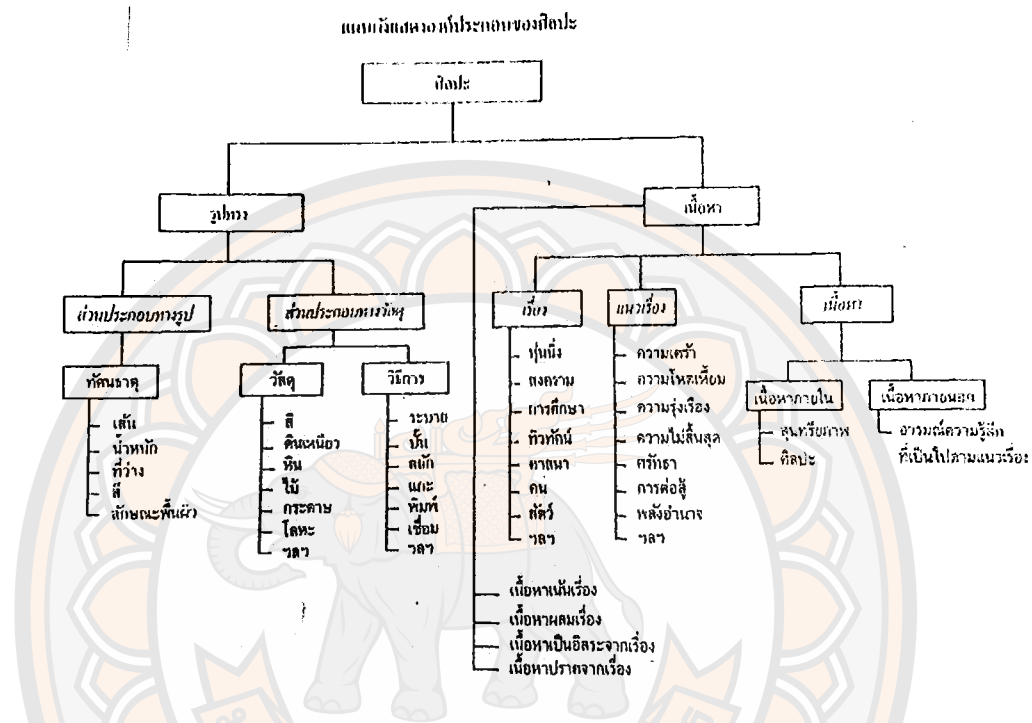

ภาพประกอบที่ 6 แผ่นการเปรียบเทียบน้ำหนักในเทคนิค Aquatint

ที่มา <http://www.tfsimon.com/drawings-3.htm>

2. ข้อมูลด้านรูปแบบ

2.1 การศึกษาหลักองค์ประกอบศิลป์

ภาพประกอบที่ 7 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

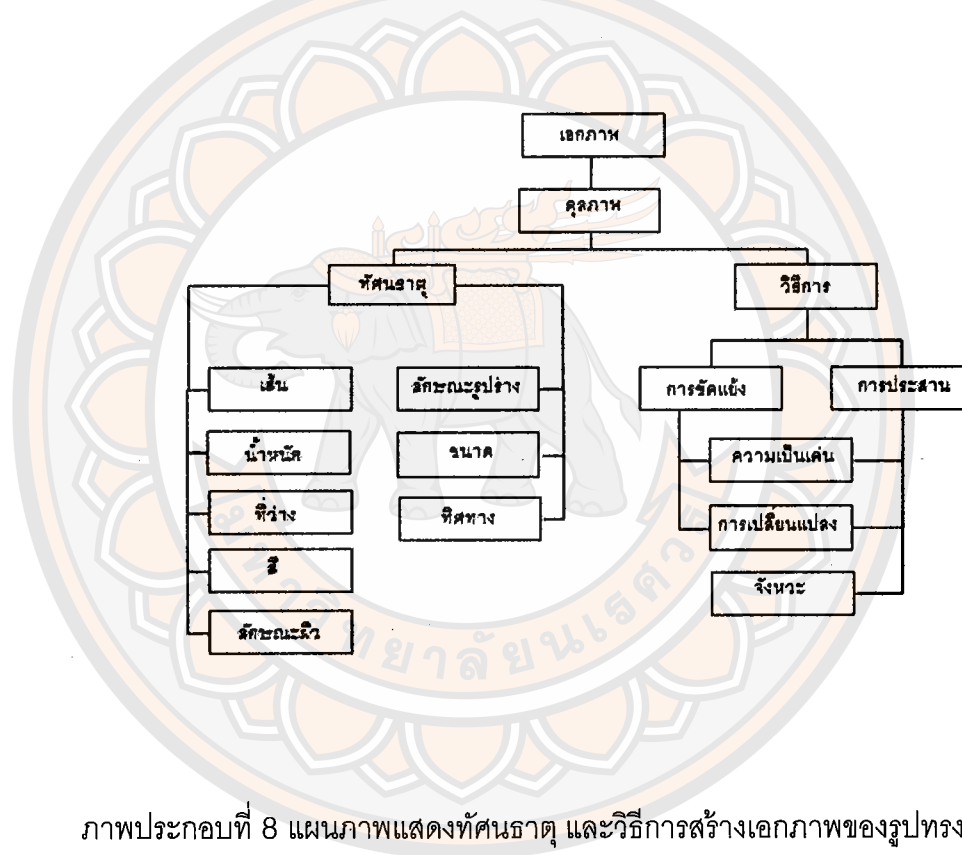
ที่มา: องค์ประกอบของศิลปะ, ชะลูด นิ่มเสมอ (2530:26)

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ จากหนังสือการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ โดยการใช้ทัศนธาตุในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นเน้นการใช้เส้น น้ำหนัก และพื้นที่ว่างเป็นหลักโดยกลวิธีทางภาพพิมพ์โลหะ จัดองค์ประกอบโดยทำให้เกิดเป็นเอกภาพ คือการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อเรื่องเป็นนามธรรม และรูปทรงเข้าที่เป็นรูปนามธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

ผู้สร้างให้การจัดองค์ประกอบในผลงานส่วนใหญ่เป็นการจัดดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่ เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึก

ก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความ สมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้โดย เลื่อนแกนสมดุลไป ทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือ เลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุล ขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มี รูปแบบธรรมดา

เรื่องของความขัดแย้งในงานนั้นผู้สร้างสรรค์จัดองค์ประกอบให้เกิดการขัดแย้งกันทั้งจังหวะ ขนาด และ ทิศทางของเส้นในผลงาน เพื่อเกิดการประสานกลมกลืนกันให้เกิดเป็นเอกภาพ

ภาพประกอบที่ 8 แผนภาพแสดงทัศนธาตุ และวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา: องค์ประกอบของศิลปะ, ชะลูด นิมเสมอ (2530:208)

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)

ความเจริญด้านความคิด ทางลัทธิของศิลปะมีส่วนให้อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และศิลปะศึกษา เป็นอันมาก ดังเช่นลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ ของกลุ่มศิลปินสมัยใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบัน คำว่า เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) มี อโพลิแนร์ กรี และนักวิจารณ์มีชื่อชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1917 ครั้งแรกมีความมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ตอนหลังความหมายเพี้ยนไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขบวนการจิตไร้สำนึก ที่เป็นไปอย่างเสรีโดยอัตโนมัติ กลายเป็นชื่อประชดสังคมไป ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ เจริญออกมาจากลัทธิ ดาดา (Da Daism) ซึ่งเกิดขึ้นในสวิส เครซริท และแผ่ขยายไปเยอรมัน ฝรั่งเศส และอเมริกา

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ระเบิดขึ้น ศิลปินกลุ่มหนึ่งผู้ซึ่งไม่พอใจในการสงคราม ที่มีแต่การทำลายล้างผลาญกัน จึงรวมพลังกันประท้วงโดยสร้างศิลปะแบบ ดาดา ขึ้น เพื่อต่อต้านการสงคราม ต่อต้านการทำลาย และกฎเกณฑ์ความงามอันหลอกลวง โดยใช้วิธีนามยอกเอาหนามบ่ง หรือ เกลือจิ้มเกลือ คือว่าแทนที่จะแสดงออกทางศิลปะให้เห็นงามกลับแสดงให้เห็นสิ่งที่น่าเกลียด ตลก หยาบโหล่น ทั้งนี้เพื่อเตือนให้มนุษย์ด้วยกันรู้สึกสำนึกในผลร้ายของสงครามนั้น

ศิลปินกลุ่มนี้กล่าวว่า ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าท่านรู้สึกอย่างไร จงแสดงออกทันที อย่าสกดกั้นเอาไว้ เพราะมันจะฝังอยู่ใต้จิตสำนึก และจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเอง จากคำกล่าวของลัทธินี้ ทำให้ทราบว่าลัทธินี้เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึก ซึ่งเป็นระยะพอดีกับที่ นายแพทย์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (1856-1934) ประกาศทฤษฎีด้านจิตวิทยาอยู่ในยุโรปพอดี นับว่า ซิกมันด์ ฟรอยด์ มีส่วนช่วยให้ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ มีอิทธิพลต่อวงการมาก ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ มีลักษณะในการแสดงออกทางศิลปะสองด้าน คือ

1. ด้านเรื่องราว

1.1 เป็นเรื่องราวในอดีตที่มีความหมายต่อศิลปิน เช่น ความผิดหวัง ความรัก ความหยิ่งผยอง ความกลัว

1.2 เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น การแนะนำสั่งสอนในทางลบ คล้ายกับกลุ่มดาดา

2. ด้านรูปทรงและวิธีการ

2.1 ศิลปินแสดงออกด้วยสีที่มีความเข้มปานกลาง ให้ความรู้สึกนุ่มนวลบนผิวหน้า ด้วยการเกลี่ยให้กลมกลืน

2.2 ศิลปินแสดงออกด้วยวัสดุอื่น ปนกับวัสดุที่ศิลปินผู้นั้นถนัด เช่น ทราเยปนกับสีน้ำมัน กระดาษสีปนกับสีน้ำมัน

2.3 ศิลปินพยายามจะซ่อนสิ่งที่ต้องการแสดงออกด้วยเทคนิคของการเขียน เช่น เขียนวัตถุ บนกระจกใส หรือเขียนความชัดเจนของสิ่งของคลุมเรื่องที่ต้องการแสดง

2.4 ศิลปินพยายามสร้างสรรค์ แสง เงา และสีขึ้นเอง

ศิลปินในกลุ่ม คือ

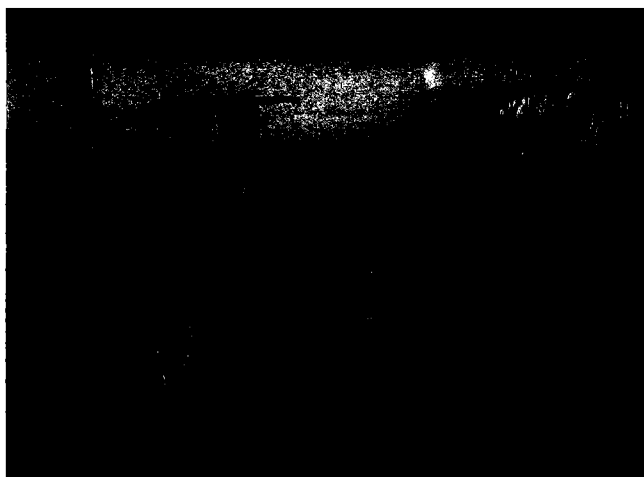
- ซันวาดอ ดาลี (Salvador Dali) เขียนภาพประหลาดของสังคม ชื่อ Premonition of Civil war แสดงบรรยากาศของความหวาดกลัวด้วยรูปน่าเกลียด น่ากลัว อีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง คือ ภาพนาฬิกาเหลว

- มาร์ค ชากัลป์ (Mare Chagall)

- เซอร์ริโก (Giogio de Chirico)

- พอล ดวี (Paul Klee)

- มาเซล ดูชามป์ (Mareel Duchamp)

ภาพประกอบที่ 9 ภาพประกอบลัทธิเซอเรียลลิสม์

ชื่อศิลปิน Salvador Dali

ชื่อภาพ The Persistence of Memory

ที่มา <http://atcloud.com/stories/96274>

ภาพประกอบที่ 10 ภาพประกอบลัทธิเซอเรียลลิสม์

ชื่อศิลปิน Max Ernst

ชื่อภาพ L'Ange du Foyer ou le Triomphe du Surréalisme

ที่มา <http://atcloud.com/stories/96274>

ศิลปะแนวเซอเรียลลิสม์ มีความหมายว่า เห็นความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา ว่ากันว่า ความฝันนั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้เสียยิ่งกว่าความจริง เป็นสุดยอดของความเป็นจริง เซอเรียลลิสม์ได้วิวัฒนาการมาจากพวกดาดาอิสม์ ในเรื่องราวของการมองความจริงอันพิสดาร ศิลปินมองเห็นว่าโลกความเป็นจริงที่เห็นอยู่เป็นภาพมายาทั้งหมด (แต่กลับเห็นความฝันเป็นเรื่องจริง ออกจะสับสนอย่างไรไม่รู้) นี่เป็นการเคลื่อนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง ที่มีความคิดพ้องตามทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ขัดเกลาเอาไว้ จนเกิดทำให้รู้สึกว่าการป่าเถื่อนยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ

งานเซอเรียลลิสม์มีความสำคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ- ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการของเซอเรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรคงานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์

จากลักษณะดังกล่าวผู้สร้างสรรค์จึงมีความสนใจในสังคมมนุษย์ปัจจุบันนี้ต่อพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำพฤติกรรมของมนุษย์เชิงสร้างสรรค์นำมาใช้ในงานภาพพิมพ์โลหะโดยเน้นท่าทางตัวละครที่แสดงแตกต่างกันออกไปและต่อเป็นสัญลักษณ์ของความคิดในพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งในสัญลักษณ์ของความคิดในพฤติกรรมของมนุษย์ นั้นมีตัวละครนั้นเองมีสัญลักษณ์ของศีรษะของสัตว์แทนศีรษะของมนุษย์บ่งบอกถึงพฤติกรรมของมนุษย์เหล่านั้นเพิ่มการสะท้อนถึงอารมณ์และข้อคิดให้แก่สังคมในปัจจุบันของงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์

การสร้างสรรคศิลป์ปะนิพนธ์ชุด พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ผู้สร้างสรรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกโดยมีเนื้อเรื่องสื่อถึงจิตใต้สำนึกของสังคมมนุษย์หรือพฤติกรรมทางมนุษย์ที่เสื่อมโทรมโดยการประสานทัศนธาตุทางศิลปะด้วยใช้เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และบรรยากาศ เพื่อก่อให้เกิดรูปทรงที่เด่นชัดสะท้อนถึงเรื่องราว ความหลอกลวง การแบ่งชนชั้น อันไม่สิ้นสุดของพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีของผู้สร้างสรรคเอง ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพแบบร่างและปรับปรุงแก้ไข ขยายภาพผลงานจริงจากภาพแบบร่างและปฏิบัติจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษา การค้นคว้า ทดลองการสร้างสรรคศิลป์ ในเชิงวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลป์ต่อไปในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตามลำดับขั้นตอนคือ

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. ขั้นตอนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมานั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อเกี่ยวกับปรัชญาของ ชิกมันด์ ฟรอยด์ ที่มีความเห็นว่าจิตใต้สำนึกทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ หรือจิตใต้สำนึกทำให้เกิดบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลขึ้นมาตนเอง ซึ่งเป็นการให้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดูเพราะผู้สร้างสรรค์คิดว่าศิลปะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์โดยตรงน่าจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ดูได้เป็นอย่างดีที่สุด และทำให้ผู้ดูได้เกิดจินตนาการตามผู้สร้างสรรค์ไปด้วย

นอกเหนือจากปรัชญาที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์ได้นำนิทานในสมัยผู้สร้างสรรค์ยังเด็ก นิทานเรื่องนี้คือ ดินแดนมหัศจรรย์ของอลิสที่เต็มไปด้วยจินตนาการที่เกินคลาดคิด ได้นำรูปแบบและรูปทรงมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกด้วย โดยถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่ตรงข้ามกับความสุขของนิทาน ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นจริงในมนุษย์สังคมในปัจจุบัน และสะท้อนแง่คิดให้แก่ผู้รับชมได้รับรู้ถึงสภาวะสะท้อนใจทางอารมณ์อีกด้วย

ผู้สร้างสรรค์จึงอาศัยรูปทรงที่สลับซับซ้อนการใช้แสงเงา ทำให้เกิดมีเรื่องราวที่สื่อถึงพฤติกรรมทางสังคมมนุษย์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองได้ทำการศึกษาค้นคว้าทั้งจากของจริง และภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยผู้สร้างสรรค์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลภาพ และข้อมูลที่ เป็นวัตถุของจริงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการสร้างสรรค์

2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง

2.1 ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษาประมวลผลได้ถ่ายทอดออกมาเป็นความคิด หรือ ความงาม ก็จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน อันประกอบไปด้วยรูปทรงและเนื้อหา ของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะนำเสนอ

เนื้อหา คือ เรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ของผู้สร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดออกมาตามจินตนาการในโลกแห่งอัตลักษณ์ทางความคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นได้สวมหน้ากากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในงาน เช่น ศีรษะของหนู แทนความสกปรกหรือกิเลส ศีรษะของนกกา แทน ความหลอกลวงหรือโดนยั่วยู่เข้าครอบงำ และกระต่าย ซึ่งหมายถึงจิตใจของมนุษย์ที่เป็นเหยื่อให้กับสังคมที่เลวร้ายในปัจจุบันนี้ ใน

ส่วนเนื้อหาอาจแบ่งออกเป็น 2 คือ เนื้อหาภายใน กับเนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ ส่วนเนื้อหาภายนอกนั้นผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้รับสารเกิดผลกระทบทางจิตใจเกิดจินตนาการร่วม และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจินตนาการนี้ต่อไปเนื่องจากมุมมองของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเพศ วัย ประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติ เป็นต้น

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุและส่วนประกอบทางวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญหาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย

ทัศนธาตุ (Visual Elements) คือ สื่อทางสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์นำมาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง อันได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา และพื้นที่ว่าง ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในผลงานมีดังนี้

1. **เส้น (Line)** หมายถึง ผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจน เกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้น และเส้นเป็นรากฐานของ โครงสร้างของงาน ทัศนศิลป์ทุกประเภท อีกทั้งเส้นสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัว ของมันเอง และด้วย การนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆได้ ซึ่งเส้น แต่ละชนิดก็ให้ความหมายและความรู้สึกกันออกไป
2. **น้ำหนัก (Tone)** หมายถึง ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และ บริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีหนึ่ง หรือ หลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดำ ในความเข้มระดับต่างๆในงานชิ้นหนึ่งน้ำหนัก ที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะให้ ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแล้ว น้ำหนักยังให้ ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสาน ความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย

2.1หน้าที่ของน้ำหนัก

- ให้ความแตกต่างรูปกับพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง

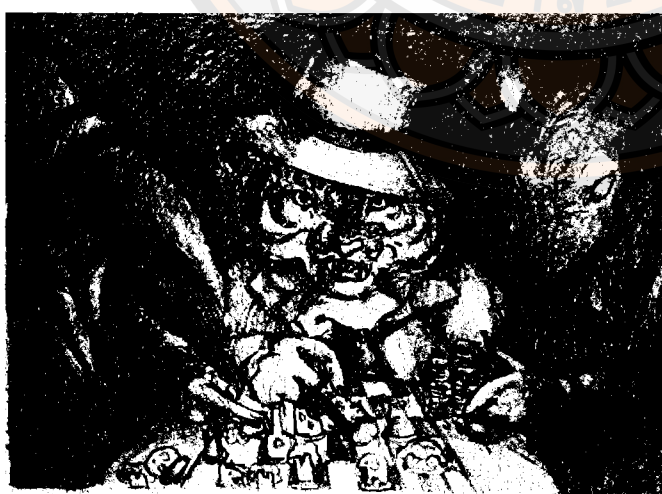
- ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดูบริเวณที่น้ำหนักตัดกัน จะดึงดูดความสนใจ และถ้ามีบริเวณที่มีน้ำหนักตัดกันหลายแห่งจะนำสายตาให้เคลื่อนจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งตามจังหวะ ซึ่งอาจกลมกลืนสม่ำเสมอ หรือกระแทกกระทั้น รุนแรง

3. ที่ว่าง (Space) หมายถึง ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น ได้แก่ แผ่นของน้ำหนัก แผ่นราบที่มี 2 มิติ หรือประกอบกันเป็น 3 มิติ และบริเวณที่ว่างที่เป็นบวกลบ

2.2 การจัดทำภาพแบบร่าง

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้มีการรวบรวมความคิดและรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเช่น ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจแล้ว นำมาดำเนินการสร้างภาพร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก อันมีภาพร่างทั้งหมด 3 ชั้น ดังนี้

ภาพร่างชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 11 ภาพร่างลายเส้นขาว-ดำ

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 12 ภาพร่างลายเส้นขาว-ดำและสีแสงเงา

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 13 ภาพร่างลายเส้นขาว-ดำและแสงเงา

๒๘๔-๒๔๔๗

๒๕
๑๕๓๕
.๒๓
๕๓๗๖
๒๕๕๖

สำนักหอสมุด

2. ขั้นตอนการเตรียมภาพข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์

117 ก.ย. 2558

ภาพประกอบที่ 15 ภาพประกอบการสร้างสรรค์ผลงานจากเว็บไซต์

ที่มา <https://www.pinterest.com/search/pins/?q=sculpture>

3. ขั้นตอนการเตรียมแผ่นแม่พิมพ์โลหะ นำมาลงด้วยวานิชดำปิดให้ทั่วทั้งแผ่น และนำแบบร่างที่ขยายมาวางไว้บนแผ่นเหล็กเพื่อทำการรภาพภาพลงบนแผ่นเหล็ก

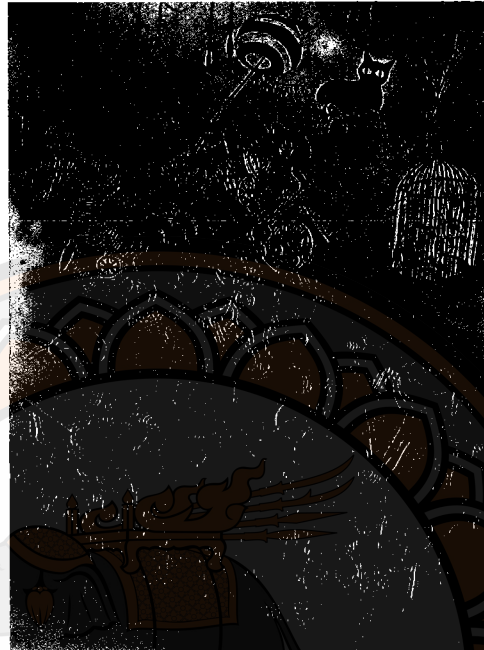
ภาพประกอบที่ 16 การขยายสเก็ตภาพ

4. ทดลองสร้างการร่างภาพลงในแผ่นแม่พิมพ์โลหะเมื่อได้ตามแบบร่างที่ต้องการแล้วจึงนำตะไบมาขัดให้เกิดภาพขึ้นจึงได้ภาพตามที่คุณสร้างสรรค์ต้องการ พื้นหลังเกิดจากการปิดด้วยวานิชดำในการคุมพื้นที่สำหรับการกัดกรดในครั้งต่อไป

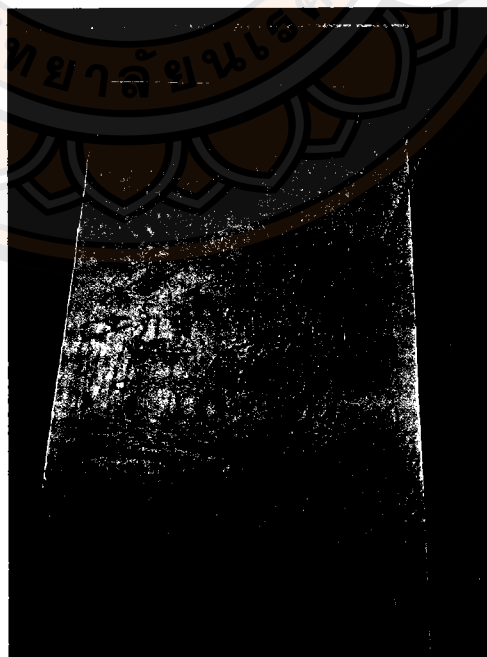
ภาพประกอบที่ 17 ทดลองสร้างภาพและขัดตามรูปที่ต้องการ

5. เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วนำมาแช่น้ำกรดตามชั้นเวลาที่กำหนดและพิมพ์ลายเส้นของตัวงาน

ภาพประกอบที่ 18 การพิมพ์ลายเส้น

6. ทำความสะอาดแม่พิมพ์เตรียมทำการโรยผงยางสน

ภาพประกอบที่ 19 ทำความสะอาดแม่พิมพ์โลหะให้สะอาดแล้วตากให้แห้ง

7. นำแม่พิมพ์โลหะมาทำการลงผงยางสนให้ทั่วทั้งแผ่นและนำมาปิ้งบนเตาไฟฟ้าความร้อนให้ผงยางสนติดกับตัวแม่พิมพ์เหล็กได้

ภาพประกอบที่ 20 ทำการโรยยางสนให้ทั่วทั้งแผ่น

8. จากนั้นนำมาคัดนำหนักด้วยดินสอไขเพื่อการทำพื้นที่สีเทาและการปิดวานิชเพื่อให้เกิดพื้นที่สีขาวหรือทำการปิดน้ำหนักตามที่ต้องการเท่านั้น แล้วจึงนำไปแช่น้ำกรดตามจำนวนเพิ่มครั้งที่ละ 5 นาที

ภาพประกอบที่ 21 นำมาทำการคัดนำหนักลงบนแผ่นเหล็กแม่พิมพ์โลหะ

9. เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วนำมาแช่น้ำกรดตามชั้นเวลาที่กำหนด เมื่อแช่ครบเวลาที่กำหนด นำแม่พิมพ์โลหะขึ้นมาจากน้ำกรดแล้วล้างให้สะอาด จนเหลือหน้าเพจเปล่า แล้วนำไปตากให้แห้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการครั้งต่อไป

ภาพประกอบที่ 22 การแช่น้ำกรด และแม่พิมพ์โลหะ

10. นำกระดาษที่ต้องการพิมพ์ภาพมาหมักกับน้ำให้เกิดความชื้น

ภาพประกอบที่ 23 ขั้นตอนการหมักกระดาษ

11. นำแม่พิมพ์เหล็กมาทำการอุดหมึกให้ทั่วทั้งแผ่นโดยสามารถอุดสีขาวดำได้ตามที่ผู้
สร้างสรรค์ต้องการ

ภาพประกอบที่ 24 ขั้นตอนการอุดหมึก

12. นำแม่พิมพ์โลหะที่อุดหมึกเสร็จแล้วและนำกระดาษที่ชึ้นนำมาทำการเข้าแทนพิมพ์เพื่อทำ
การพิมพ์ภาพ

ภาพประกอบที่ 25 นำเข้าแทนพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์ภาพ

13. เมื่อนำออกมาจากแท่นพิมพ์ก็จะได้งานภาพพิมพ์สีขาวดำ อย่างสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 26 ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 27 ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นที่ 2

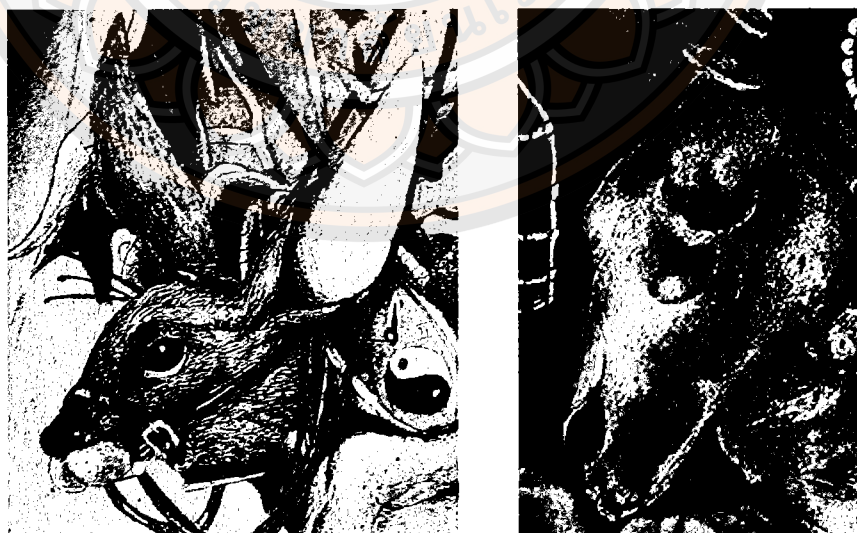

ภาพประกอบที่ 28 ผลงานศิลปะนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นที่3

4. ขั้นตอนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ใช้กระบวนการสร้างสรรค์แบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) โดยผ่านเทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ์มีลักษณะ เป็นการวาดเส้นโดยใช้ตะไบเหล็กแหลมขูดลงบนผิวของแม่พิมพ์เพื่อให้ได้เส้นที่ต้องการ จากนั้นนำแม่พิมพ์ลงแช่ในอ่างน้ำกรดแล้วล้างวานิชดำจนหมด นำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกเช็ดส่วนไม่ต้องการออกทิ้งคงเหลือไว้แต่หมึกพิมพ์ที่ฝังอยู่ในร่องลึกเท่านั้น เมื่อนำมาทำการพิมพ์ลงไปก็จะปรากฏเป็นภาพตามที่ต้องการภายในชิ้นงาน

ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคEtchingและAquatint ในการสร้างสรรค์เพราะเป็นการวาดเขียนด้วยฝีมือให้ผลใกล้เคียงกับการวาดภาพด้วยดินสอบนกระดาษแต่เป็นการเขียนด้วยเหล็กแหลมลงบนแม่พิมพ์เหล็กแทน และที่สำคัญในการทำน้ำหนักแสงและเงาให้สมบูรณ์คือเทคนิคAquatint โดยการโรยผงยางลงบนแม่พิมพ์ให้ทั่วแล้วใช้ความร้อนบนแม่พิมพ์ให้ทั่วเพื่อให้ยางสนละลายติดแน่นบนแม่พิมพ์ เมื่อนำแม่พิมพ์ไปแช่ลงในกรดน้ำกรดจะกัดผิวแม่พิมพ์รอบๆ ผงยางสนแต่ละจุดทำให้เกิดร่องวงแหวนเป็นจุดเล็กๆ น้ำกรดนี้สามารถกัดแม่พิมพ์ทั้งแผ่นให้มีน้ำหนักราบเรียบเสมอกัน ซึ่งเหมาะกับการสร้างสรรค์งานของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

ภาพประกอบที่ 29 ลักษณะน้ำหนักแสงเงาของเทคนิคEtchingและAquatint

จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล แสดงสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุด พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง นี้สำเร็จตรงตามขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้ และปัญหาอุปสรรคจากการทำงานพบปัญหา ดังนี้ ผู้สร้างสรรค์คิดว่าระยะเวลาในการทำงานไม่ค่อยเพียงพอ เพราะชิ้นงานสร้างสรรค์นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และปัญหาของสถานที่ทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยนัก รวมทั้งสภาพแวดล้อมและอากาศจึงทำให้ทำงานล่าช้าลง จากการปฏิบัติงานทำให้ได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในใจทำให้ได้เรียนรู้ และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ในบทที่ 3 นี้ ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเจอปัญหา ก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในชิ้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องด้วยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าด้านสุนทรียภาพผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ตั้งแต่ขั้นแรกตามลำดับ จนถึงสิ้นสุดการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

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

ช่วงระยะก่อนทำศิลปนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนทำศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์พยายามค้นหารูปแบบกลวิธีต่างๆ เพื่อต้องการนำมาเป็นสัญลักษณ์ใช้ในการสื่อความหมาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนทำศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการทางภาพพิมพ์โลหะ โดยต้องการที่จะสื่อความหมายในผลงานด้วยการสะท้อนเรื่องราวในด้านพฤติกรรมทางสังคมมนุษย์ของตัวผู้สร้างสรรค์ โดยการนำสัญลักษณ์ต่างๆ มาแทนเป็นความหมายในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ความจริงในความคิดทางผู้สร้างสรรค์ที่มากกระทบภายในจิตใจ ได้มีการเพิ่มจุดเด่นภายในตัวงานนั่นก็คือรูปอัตลักษณ์ในความคิดของมนุษย์ และสอดแทรกตัวบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องราวในพฤติกรรมเชิงลบของมนุษย์ให้ตรงกับความหมายของความรู้สึกภายในตัวงาน

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ "What her think "

กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ Etching & Aquatint

ขนาด 48 X33 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 31 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ผลงานศิลปินนิพนธ์ชื่อ "What he think "

กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ Etching & Aquatint

ขนาด 48 X33 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 32 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ผลงานศิลปินนิพนธ์ชื่อ "What her think "

กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ Etching & Aquatint

ขนาด 48 X33 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 33 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ Think

กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ Etching & Aquatint

ขนาด 21x29.5 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 34 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ Think

กลวิธี ภาพพิมพ์โลหะ Etching & Aquatint

ขนาด 21x29.5 เซนติเมตร

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนจิตใจถึงพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์

1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวของทางจิตวิทยา เกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมทางสังคมในมนุษย์มาสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายของอัตลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์ คือ ใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย ได้แก่ รูปทรงของศีรษะของสัตว์ต่างๆ ที่ถูกสวมอยู่ในรูปแบบหน้ากากต่างๆถูกเผยออกมาจากในความคิดของมนุษย์ เหล่านั้นเป็นรูปแบบเชิงลบ

1.3 เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น เนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

1.3.1 เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรมโดยใช้รูปทรงของมนุษย์ สิ่งของ และสัตว์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมาย

1.3.2 เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุ ได้แก่ น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง และเส้น ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

ส่วนรูปทรง

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ได้ใช้กลวิธีการทำรูปแบบภาพพิมพ์โลหะในแบบภาพพิมพ์ร่องลึกเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วจะเกิดรูปภาพตามแบบแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นรูปทรงอิสระในการสร้างรูปทรงของอัตลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์

ทัศนธาตุ

1) เส้น (line) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและทิศทางในการเชื่อมต่อรูปทรงกับรูปทรง

และรูปทรงกับพื้นที่ว่างแล้วจะเห็นได้ว่าในรายละเอียดที่เป็นส่วนของน้ำหนักแสง-เงา ด้วยเทคนิค Hard Ground ผู้สร้างสรรค์ก็ได้ใช้การสานรูปทรง ก่อให้เกิดน้ำหนักและให้ความยุ่งเหยิงเหล่านี้ มันก็สามารถให้เกิดจังหวะของภาพขึ้นมาได้

2) น้ำหนัก(Tone)น้ำหนักอ่อนแก่และแสงเงาในงานของผู้สร้างสรรค์ เนื่องมาจากการปรับใช้รูปทรงจากที่เป็นความเหมือนจริงมาผสมกับค่าน้ำหนักทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ในการถ่ายทอดบวกกับความเป็นมิติของกระบวนการจำลองภาพความคิดที่เป็นรูปถ่ายได้แล้วทำให้เรื่องน้ำหนักจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้งานที่ออกมาที่มีความสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 35 ภาพโทนน้ำหนักแสงและเงา

3) ที่ว่าง (SPACE) ทำเกิดจุดสนใจ และสร้างบรรยากาศที่หมองหม่น ก่อให้เกิดความคิดที่เกิดความทุกข์ภายในจิตใจ

4) เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทาง ของรูปคน และองค์ประกอบต่างๆในงาน ที่มีลักษณะเส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นตรง และเส้นทแยง เป็นต้น ที่ช่วยสร้างความขัดแย้ง ประสานกัน และสร้างจังหวะเชื่อมโยงเป็นเอกภาพ เส้นแบบที่สองนั้น คือ เส้นเชิงนัย ที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นที่แขงอยู่ในงานแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว เช่น เส้นเคลื่อนไหว แขน และร่างของคน รวมทั้งเส้นที่เกิดจากการจ้องมองของคนในงานสร้างสรรค์

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ผู้สร้างสรรค์ใช้เอกภาพในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะโดยใช้รูปทรง แสง น้ำหนัก และ สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นเด่นของรูปทรงเป็นดุลยภาพแบบสมมาตรทำให้เกิดจังหวะจากรูปทรงที่ปรากฏเป็นความกลมกลืน

2. ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ตลอดภาคการศึกษาปลายนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำประสบการณ์จากการทำงานในช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิดและปรับใช้พัฒนาให้เกิดผลงานที่ใกล้เคียงและสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกมากที่สุด โดยมีการจัดองค์ประกอบโดยการเลือกรูปทรงของตัวคนเป็นจุดเด่นและจุดรองลงมาเป็นคนในศิระของหนูที่ต้องการสื่อความหมายคือกิเลสและความไม่ดี รวมทั้งสิ่งที่แสดงบนความคิดของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตา เส้นลวด หรือสิ่งของต่างๆ สื่อถึงการโดนควบคุมทางความคิดของมนุษย์ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการทำภาพพิมพ์โลหะให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะปฏิบัติงานก็จะพบปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างสรรค์อย่างมาก จากกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาซึ่งผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 36 ผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 1

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 80x50 เซนติเมตร

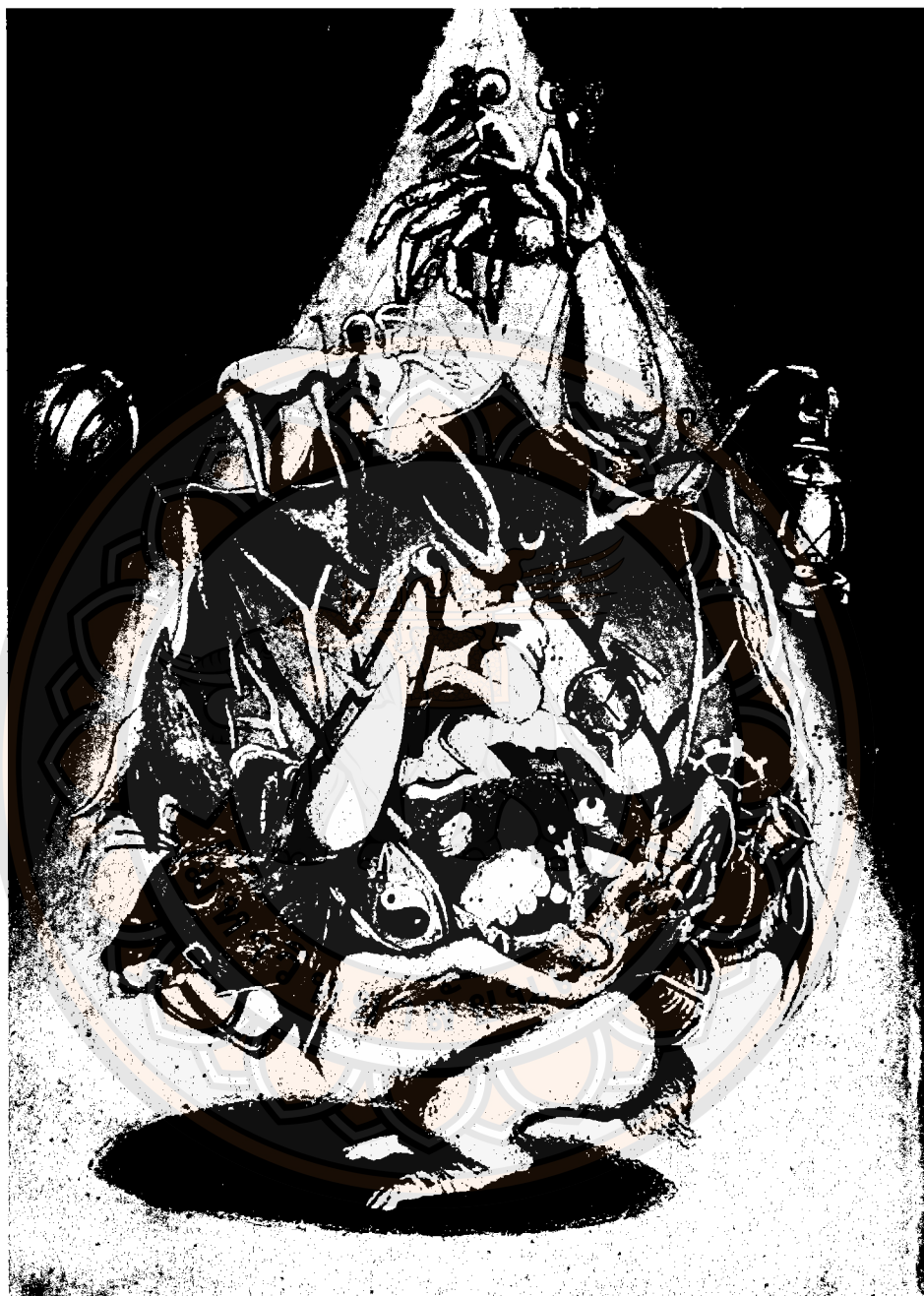

ภาพประกอบที่ 37 ผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 2

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 70x50 เซนติเมตร

ภาพประกอบที่ 38 ผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ พุทธิกรรมของมนุษย์ในสังคม 3

กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 70x50 เซนติเมตร

2.1 การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ด้านแนวความคิด

ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ที่มีชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรค้นำแรงบันดาลใจและแนวความคิดเดิม จากช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ มาพัฒนาต่อยอด คือแรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยเน้นไปที่เรื่องของความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองแล้วนำสิ่งเหล่านั้นถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นจินตนาการจากจิตใต้สำนึกส่วนบุคคลมากขึ้น

ด้านกลวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ภาพ ผู้สร้างสรรคยังคงใช้กลวิธีในการสร้างสรรค์แบบเดิม

วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 39

ชื่อภาพ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 1

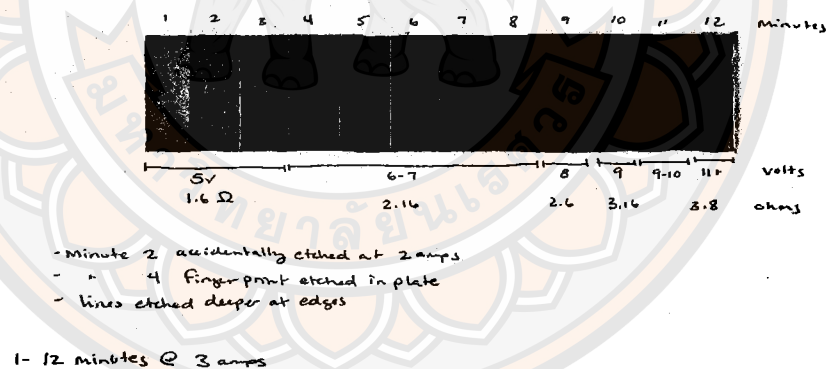
กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 80x50. เซนติเมตร

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 1 พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม1 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างของผลงานให้มีรูปร่างและรูปทรงในตัวเองอย่างเด่นชัด สร้างเอกภาพด้วยการจัดทิศทางองค์ประกอบไม่ให้อึดแน่นจนเกินความพอดีและมีบรรยากาศโดยการปล่อยพื้นที่ว่างให้ดูมีลักษณะคลุมเคลือในสัญลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ได้ทำการพัฒนาต่อมาจากผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ การวิเคราะห์ผลงานจึงมีลักษณะคล้ายกับผลงานช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ ดังนี้

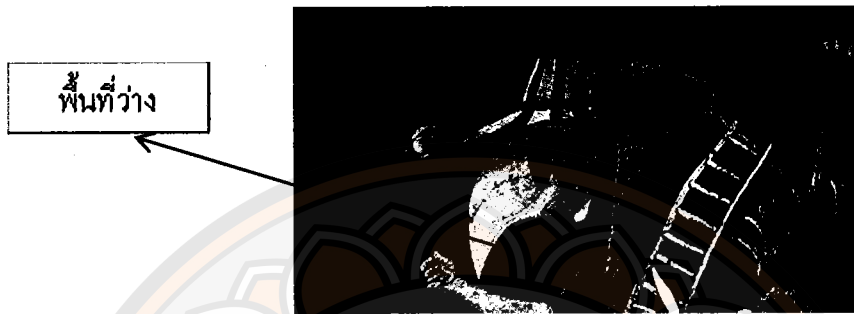
1. น้ำหนัก (Tone) ผู้สร้างสรรค์ได้คัดน้ำหนักจากแสงไปมืดสุดเพื่อสร้างองค์ประกอบภายในภาพให้แตกต่างกันออกไปและบรรยากาศของภาพได้ปล่อยให้มีน้ำหนักต่ำสุดเพื่อบ่งบอกถึงความลึกซึ้ง ความน่ากลัว ที่ถูกชักจูงโดยกิเลสในความมืด

ภาพประกอบที่ 40 แสดงถึงโทนของน้ำหนักหลักในงาน

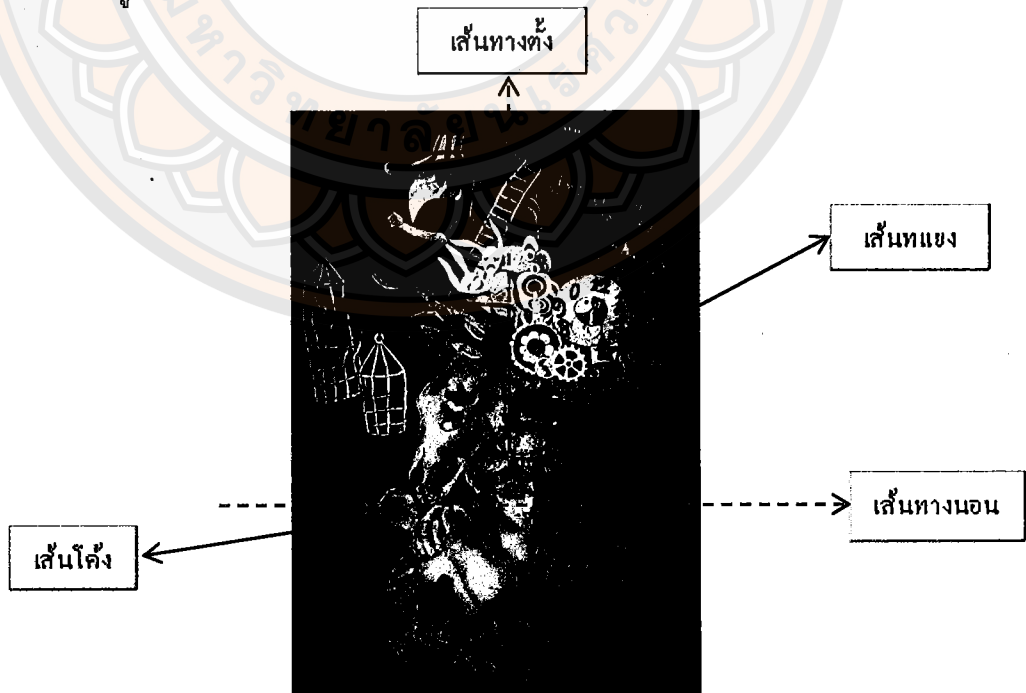
2. เส้น (line) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและทิศทางในการเชื่อมต่อกับรูปทรงกับรูปทรงและรูปทรงกับพื้นที่ว่างแล้วจะเห็นได้ว่าในลายละเอียดที่เป็นส่วนของน้ำหนักแสง-เงา ด้วยเทคนิค Hard Ground ผู้สร้างสรรค์ก็ได้ใช้การสานรูปทรง ก่อให้เกิดน้ำหนักและให้ความยุ่งเหยิงเหล่านี้ มันก็สามารถให้เกิดจังหวะของภาพขึ้นมาได้

3. ที่ว่าง (SPACE) ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ โดยใช้น้ำหนักดำสุดทำให้เกิดจุดสนใจของรูปทรง เกิดระยะหน้าและหลัง และสร้างบรรยากาศที่หมองหม่นก่อให้เกิดความคิดที่ เกิดความทุกข์ภายในจิตใจ

ภาพประกอบที่ 41 แสดงพื้นที่ว่าง

4. เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทางของรูปคน และองค์ประกอบต่างๆในงาน ที่มีลักษณะ เส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นตรง และเส้นทแยง เป็นต้น ที่ช่วยสร้างความขัดแย้ง ประสานกัน และสร้างจังหวะ เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ เส้นแบบที่สองนั้น คือเส้นเชิงนัย ที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นที่แขงอยู่ในงานแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว ภายในงานสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 42 แสดงเส้นและทิศทาง

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม1 ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปร่างของผลงานให้มีขนาด 80x50 เซนติเมตรลงบนแผ่นแม่พิมพ์โลหะ เพื่อก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงในตัวเองอย่างเด่นชัด สร้างเอกภาพด้วยการจัดทิศทางองค์ประกอบไม่ให้อึดแน่นจนเกินความพอดี และมีบรรยากาศโดยการปล่อยพื้นที่ว่างให้ดูมีลักษณะคลุมเคลือในสัญลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์จึงเน้นโทนมืดทำเป็นบรรยากาศเพื่อสร้างความขัดแย้งกับตัวรูปทรงโดยเน้นการได้น้ำหนักขาว เทา ดำ กับตัวรูปทรงก่อให้เกิดความเด่นชัดจากองค์ประกอบในการจังหวะของการจัดวางของภาพ

วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ พุทธกิจกรรมของมนุษย์ในสังคม 2

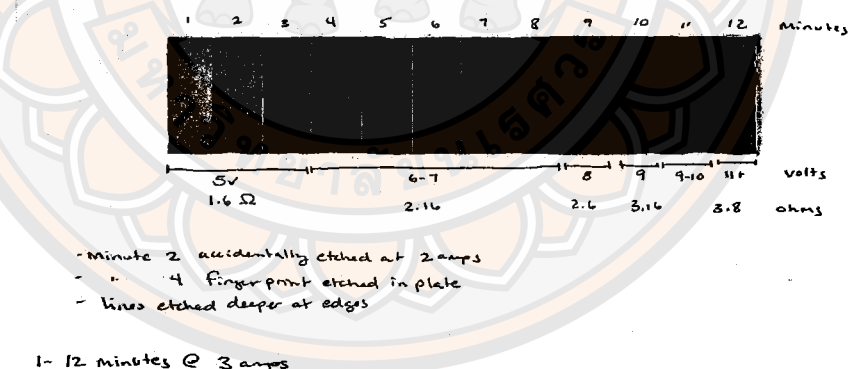
กลวิธี Etching & Aquatint

ขนาด 70x50 เซนติเมตร

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 2 พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อผลงาน พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 2 ผู้สร้างสรรค์เปลี่ยนจากรูปทรงของคนครึ่งตัวมาเป็นแบบเต็มตัวและจัดวางองค์ประกอบเรื่องราวบนอัตลักษณ์ความคิดของมนุษย์โดยคล้ายคลึงกับงานชิ้นที่ 1 ส่วนพื้นที่ว่างได้มีการจัดแสงออกมาจากรูปทรงเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีส่วนที่ปกคลุมด้วยความมืดอยู่โดยไล่น้ำหนักแสงสว่างจากตัวละครออกมาจนถึงดำสนิทเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 1 มีปัญหาในเรื่องน้ำหนักที่สว่างสุดของภาพ และหม่นหมองจนเกินไป ขาดจุดเด่นในงาน ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาปรับปรุงแก้ไข จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ผลงานดังนี้

1. น้ำหนัก (Tone) ผู้สร้างสรรค์ได้คัดน้ำหนักจากแสงไปมืดสุดเพื่อสร้างองค์ประกอบภายในภาพให้แตกต่างกันออกไปและบรรยากาศของภาพได้ปล่อยให้มน้ำหนักดำสุดเพื่อบ่งบอกถึงความลึกกลับ ความน่ากลัว ที่ถูกชักจูงโดยกิเลสในความมืด

ภาพประกอบที่ 44 แสดงถึงโทนของน้ำหนักหลักในงาน

2. เส้น (line) ในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะใช้เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและทิศทางในการเชื่อมต่อรูปทรงกับรูปทรงและรูปทรงกับพื้นที่ว่างแล้วจะเห็นได้ว่าในลายละเอียดที่เป็นส่วนของน้ำหนักแสง-เงา ด้วยเทคนิค Hard Ground ผู้สร้างสรรค์ก็ได้ใช้การสานรูปทรง ก่อให้เกิดน้ำหนักและให้ความยุ่งเหยิงเหล่านี้ มันก็สามารถให้เกิดจังหวะของภาพขึ้นมาได้

3. ที่ว่าง (SPACE) ผู้สร้างสรรค์ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ โดยใช้น้ำหนักคำสุดท้ายให้เกิดจุดสนใจของรูปทรง เกิดระยะหน้าและหลัง และสร้างบรรยากาศที่หมองหม่นก่อให้เกิดความคิดที่เกิดความทุกข์ภายในจิตใจ

พื้นที่ว่าง

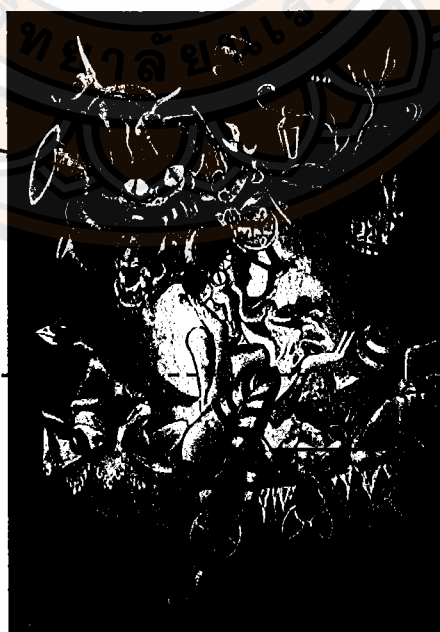

ภาพประกอบที่ 45 แสดงพื้นที่ว่าง

4. เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทาง ของรูปคน และองค์ประกอบต่างๆในงาน ที่มีลักษณะ เส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นตรง และเส้นทแยง เป็นต้น ที่ช่วยสร้างความขัดแย้ง ประสานกัน และสร้างจังหวะเชื่อมโยงเป็นเอกภาพ เส้นแบบที่สองนั้น คือ เส้นเชิงนัย ที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นที่แขงอยู่ในงานแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว

เส้นโค้ง

เส้นทแยง
นอน

เส้นทแยง

ภาพประกอบที่ 46 แสดงเส้นและทิศทาง

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อผลงาน พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม2 ผู้สร้างสรรค์เปลี่ยนจากรูปทรงของคนครึ่งตัวมาเป็นแบบเต็มตัวและจัดวางองค์ประกอบเรื่องราวบนอัตลักษณ์ความคิดของมนุษย์โดยคล้ายคลึงกับงานชิ้นที่1 แต่เปลี่ยนจากกระเช้ากลายเป็นกรงนกที่กระต่ายถูกขังอยู่ภายในสื่อถึงว่ากระต่ายคือความบริสุทธิ์หรือความอ่อนแอที่ถูกขังอยู่ในกรงของความคิดหรือพฤติกรรมด้านลบของมนุษย์ ส่วนพื้นที่ว่างได้มีการจัดแสงออกมาจากรูปทรงเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีส่วนที่ปกคลุมด้วยความมืดอยู่โดยไล่น้ำหนักแสงสว่างจากตัวละครออกมาจนถึงดำสนิท เพื่อเน้นให้มีรูปทรงของมนุษย์ได้เด่นออกมาจากตัวองค์ประกอบต่างๆเป็นการสร้างความขัดแย้งทางองค์ประกอบของภาพเพิ่มความสนใจให้กับตัวงานมากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 47 ผลงานศิลปะนิพนธ์

ชื่อภาพ พุทธกรรมของมนุษย์ในสังคม 3

กลวิธี Etching & Aquatint

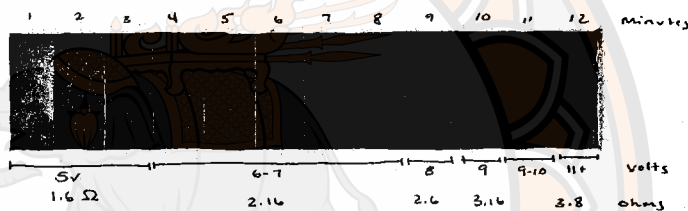
ขนาด 70x50 เซนติเมตร

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพที่ 3 พุทธกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อผลงาน พุทธกรรมของมนุษย์ในสังคม 3 ผู้สร้างสรรคได้ปรับเปลี่ยนรูปร่างและรูปทรงให้เป็นเต็มตัวแต่เป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์โดยงานชิ้นที่ 3 นี้ มนุษย์นั้นมีศิวะเป็นกระต่ายเพื่อสื่อถึงการเป็นเหยื่อทางสังคมมนุษย์และแบกรับสิ่งต่างๆไว้คนเดียวและถูกชักจูง

ควบคุมไปในทางที่ไม่ดีได้ ส่วนพื้นที่ว่างได้มีการปรับเปลี่ยนให้แตกต่างจากงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 โดยการมีการเพิ่มแสงทอออกมาจากข้างบนเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 2 มีปัญหาในเรื่องน้ำหนักที่สว่างสุดของภาพ และหม่นหมองจนเกินไป แต่ได้สร้างจุดเด่นขึ้นดีกว่าชิ้นที่ 1 ผู้สร้างสรรคจึงนำมาปรับปรุงแก้ไข จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรควิเคราะห์ผลงานดังนี้

1. น้ำหนัก (Tone) ผู้สร้างสรรคได้คัดน้ำหนักจากแสงไปมืดสุดเพื่อสร้างองค์ประกอบภายในภาพให้แตกต่างกันออกไปและบรรยากาศของภาพได้ปล่อยให้มึนน้ำหนัkdำสุดเพื่อป้องกันความลึกกลับ ความน่ากลัว ที่ถูกชักจูงโดยกิเลสในความมืด

- Minute 2 accidentally etched at 2 amps
- " 4 fingerprint etched in plate
- lines etched deeper at edges

1- 12 minutes @ 3 amps

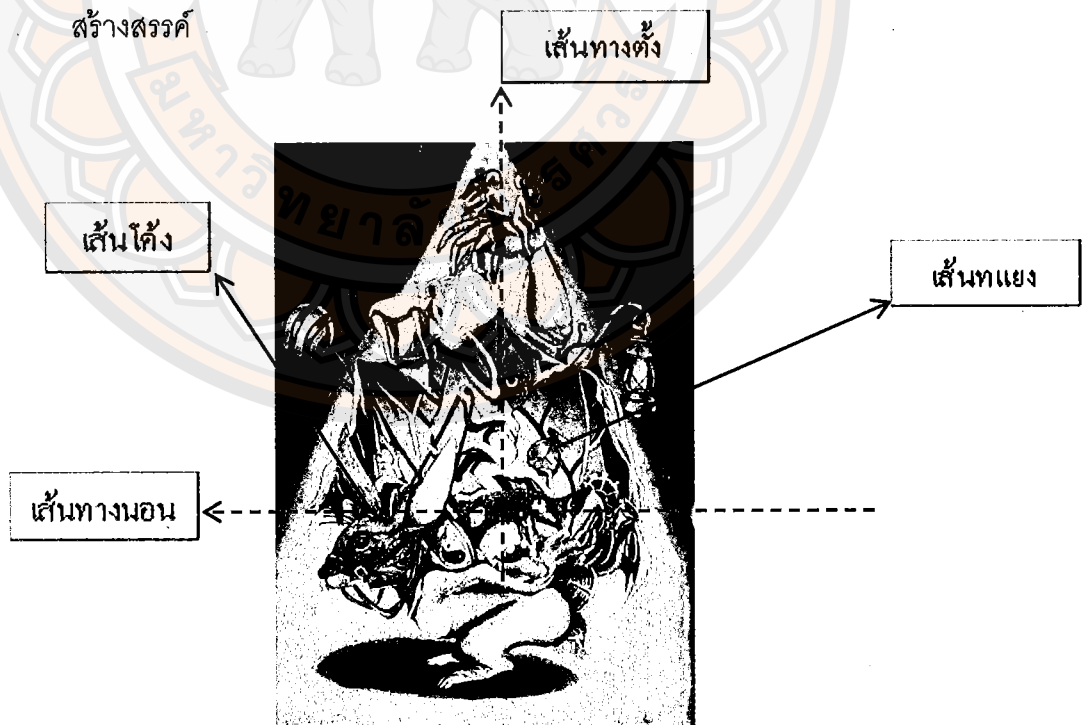
ภาพประกอบที่ 48 แสดงถึงโทนของน้ำหนักหลักในงาน

2. เส้น (line) ในผลงานของผู้สร้างสรรคจะใช้เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและทิศทางในการเชื่อมต่อรูปทรงกับรูปทรงและรูปทรงกับพื้นที่ว่างแล้วจะเห็นได้ว่าในลายละเอียดที่เป็นส่วนของน้ำหนักแสง-เงา ด้วยเทคนิค Hard Ground ผู้สร้างสรรคก็ได้ใช้การสานรูปทรง ก่อให้เกิดน้ำหนักและให้ความยุ่งเหยิงเหล่านี้ มันก็สามารถให้เกิดจังหวะของภาพขึ้นมาได้
3. ที่ว่าง (SPACE) ผู้สร้างสรรคใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ โดยใช้น้ำหนักดำสุดทำให้เกิดจุดสนใจของรูปทรง เกิดระยະหน้าและหลัง และสร้างบรรยากาศที่หม่นหม่นก่อให้เกิดความคิดที่เกิดความทุกข์ภายในจิตใจ

ภาพประกอบที่ 49 แสดงพื้นที่ว่าง

4. **เส้นและทิศทาง** ผู้สร้างสรรคใช้เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบทำหน้าที่กำหนดทิศทาง ของรูปคน และองค์ประกอบต่างๆในงาน ที่มีลักษณะ เส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นตรง และเส้นทแยง เป็นต้น ที่ช่วยสร้างความขัดแย้ง ประสานกัน และสร้างจังหวะเชื่อมโยงเป็นเอกภาพ เส้นแบบที่สองนั้น คือเส้นเชิงนัย ที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นที่แขงอยู่ในงานแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว เช่น เส้นเคลื่อนไหว แขน และร่างของคน รวมทั้งเส้นที่เกิดจากการจัดมองของคนในงานสร้างสรรค

ภาพประกอบที่ 50 แสดงเส้นและทิศทาง

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อผลงาน พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม3 ผู้สร้างสรรค์ได้ปรับเปลี่ยนรูปร่างและรูปทรงให้เป็นเต็มตัวแต่เป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์โดยงานชิ้นที่ 3นี้ มนุษย์นั้นมีศีรษะเป็นกระต่ายเพื่อสื่อถึงการเป็นเหยื่อทางสังคมมนุษย์และแบกรับสิ่งต่างๆไว้คนเดียวและถูกชักจูงควบคุมไปในทางที่ไม่ดีได้ ส่วนพื้นที่ว่างได้มีการปรับเปลี่ยนให้แตกต่างจากงานชิ้นที่1 และชิ้นที่2 โดยการมีการเพิ่มแสงทอออกมาจากข้างบนเพื่อเป็นการฉายถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่ถูกฉายให้ถึงความกดดันทางสังคม และทำให้รูปทรงมีความเด่นชัดก่อให้เกิดจุดที่สนใจมากขึ้น

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ตามแนวทางและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านทัศนศิลป์ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง สรุปรวบรวม วิเคราะห์ ผลการสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษากระบวนการทดลองผลงานทางศิลปะ เพื่อนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในหัวข้อ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง จำนวน 3 ผลงาน ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ จนตอบสนองความคิดความรู้สึก ซึ่งได้แสดงออกมาถึงคุณค่าทางความงามและอารมณ์ความรู้สึก คือ ลักษณะท่าทาง อากัปกริยา ด้วยรูปทรงแห่งอัตลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์ คือ คน สัตว์ และสิ่งของ เพื่อการตระหนักถึงพฤติกรรมที่แตกต่างในสังคมมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จนมีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

ศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางภาพพิมพ์และผู้สนใจทางศิลปะทั้งหลายตลอดจนผู้สนใจทั่วไปและจะได้นำไป

ศึกษาและเป็นสิ่งเตือนใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุขต่อไปในอนาคตเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดวางองค์ประกอบของผลงานควรจะจัดวางให้มีรูปร่างและรูปทรงที่ไม่ทับซ้อนจนมากเกินไปและคำนึงถึงสัดส่วนระหว่างภาพและพื้นที่ว่าง
2. การเก็บความสมบูรณ์ของชิ้นงานเกิดจากรูปแบบของน้ำหนักที่สมบูรณ์ของชิ้นงานรวมทั้งชิ้นงานต้องจัดการให้เรียบร้อยและสอดคล้องกลมกลืนกับผลงาน
3. สำหรับแนวทางในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะนำเสนอในรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรคในเชิงความคิดมากขึ้นหรือเชิงรูปแบบให้รูปลักษณะของผลงานแปลกใหม่แทนการลอกเลียนแบบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพื่อความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ปัญหา และ อุปสรรค ในการทำงานอยู่ตรงที่เทคนิคภาพพิมพ์โลหะผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ประกอบการทำงาน นั่นก็คือ น้ำกรด และ ผงยางสน ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีปัญหาส่วนใหญ่น้ำกรดเพราะเมื่อปล่อยให้เวลาผ่านไปนานมากขึ้นจะทำให้ น้ำกรดเจือจางลงไป จึงทำให้น้ำกรดหมดประสิทธิภาพในการกัดแผ่นเหล็กเพื่อสร้างน้ำหนักได้และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ผงยางสน ผงยางสนมีหลายรูปแบบให้ความละเอียดที่แตกต่างกันจึงทำให้มีปัญหาคือ ก่อให้เกิดจุดสีดำเล็กๆตามแผ่นเหล็กที่เผาไหม้ไม่ระเอียดเมื่อทดลองในการพิมพ์ออกมาแล้วจึงทำให้ภาพนั้นเกิดจุดตามแม่พิมพ์ออกด้วยเช่นกัน

จากสิ่งต่างๆที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองและปฏิบัติตั้งแต่เริ่ม ตลอดจนพบปัญหาและได้ปรับปรุงแก้ไขจนได้รับผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้กับผลงานในชุดนี้อย่างพึงพอใจและน่าจะส่งผลกับการพัฒนางานของผู้สร้างสรรค์ได้ในอนาคตต่อไป

บรรณานุกรม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ (2538) สุจิตร์นิทรศการศิลป์นิพนธ์ ,
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชลูด นิมเสมอ,(2539),องค์ประกอบศิลปะ, กรุงเทพฯ:บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด

สุรชาติ เกษประสิทธิ์,(2555),เอกสารประกอบการเรียนการสอน,พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์.

พิษณุโลก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มุนินทร์ ประภาภมล,(2531),มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด, พิมพ์ครั้งที่1นนทบุรี:ดิงคิพย์อนันต์
บุ๊ค

พฤติกรรมของมนุษย์,(2554)พิมพ์ครั้งที่6,ภาควิชาเสรีวิทยา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลจากทางเว็บไซต์

ที่มา <http://www.samaporn.com> สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2558

ที่มา <https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Doll%20Chateau> สืบค้น

เมื่อ 26 เมษายน 2558

ที่มาhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/23157-00

สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2558