

เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์

โดย

นางสาววราณีษฐ์ เต็มพินิจธรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์

โดย
นางสาวรานิชฐ์ เต็มพินิจธรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

PERSPECTIVE OF ADORATION AND HUMANISM

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2021
Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์
โดย	นางสาวรานิษฐ์ เต็มพินิจธรรม
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	อาจารย์ ดร. ตฤณภัทร ชัยสิทธิ์ศักดิ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คนบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(อาจารย์ ดร. ตฤณภัทร ชัยสิทธิ์ศักดิ์)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

(รองศาสตราจารย์ นาวิณ เปี้ยดกลาง)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ)

630120014 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : เจตคติ, ความรัก, ความเป็นมนุษย์

นางสาว วรานิษฐ์ เต็มพินิจธรรม: เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์

วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำมุมมองของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อความรักมาตีความ โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับความรักของ Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรง โดยแรกเริ่มเดิมทีมีที่มาจากความรักที่ไม่สมหวัง จนเมื่อได้ใช้เวลาในการเยียวยารักษาจิตใจด้วยความรักจากคนใกล้ชิด จึงได้เริ่มมองเห็นประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องราวส่วนตัว นำสู่ไปการสังเกต จับประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องราวความรักที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม

ผลงานศิลปะของศิลปินนำเสนอโดยคำนึงถึงการออกแบบตัวละครและเหตุการณ์สมมุติเป็นตัวแทนของสถานการณ์ความรักที่แต่ละรูปแบบ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสองมิติ สื่อผสม และศิลปะการจัดวาง เพื่อตอบสนองต่อเนื้อหาสาระที่นำเสนอและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

ผลการสร้างสรรค์ได้ค้นพบวิธีการแสดงออกทางเทคนิคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย นำมาตีความ ถ่ายทอดถึงมุมมองทัศนคติความรักที่ได้พบเจอ ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองส่วนตัวต่อประเด็นความรักในสังคมปัจจุบัน ที่ผู้สร้างสรรค์เชื่อว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์มีพลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน

630120014 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : Perspective, adoration, humanism

MISS WARANIT TERMPINIJTHAM : PERSPECTIVE OF ADORATION AND HUMANISM THESIS ADVISOR : TRINNAPAT CHAISITTHISAK, Ph.D.

thesis under the topic “Perspective of adoration and humanism” aims to present works of art that are based on the interpretation of the creator's perspective on love. It uses Baruch Spinoza and Miguel de Unamuno's theory of love to connect with direct experience. In the beginning, it originated from unrequited love. until when he took the time to heal his heart with love from close people therefore began to see issues beyond personal stories lead to observation Capture the interesting points of a love story that changes with the times. and affect the lives of people in society

The artist's artwork is presented with character designs and fictional events in mind. Represent each love situation. with two-dimensional painting techniques, mixed media and installation art to respond to the content presented and to interact with the audience As a result, the creation found a way of expressing technical expressions in a variety of ways, interpreting them, conveying the perspectives and attitudes of love encountered. which presents a personal perspective on the issue of love in today's society that the creator believes that it is the driving force for human beings to have energy in daily life

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินนิพนธ์เล่มนี้ไม่อาจสำเร็จและถูกต้องสมบูรณ์พร้อมได้ หากขาดการขัดเกลาจากคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์อันมีค่า และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวรุ่งรดา บุญยะจิราภา และ นายพิภพ เต็มพินิจธรรม ผู้เป็นมารดาและบิดาผู้ให้กำเนิดและผู้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต อีกทั้ง ยังหยิบยื่นความสุขให้เสมอมา รวมถึงการเสียสละความสุขส่วนตน การอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโต ทั้ง ยังเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ศึกษาทุกอย่างจนประสบสำเร็จ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินนิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาส่งผลให้ศิลปินนิพนธ์เล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะอาจารย์ในภาคจิตรกรรมทั้งหลายที่คอยให้ข้อเสนอ คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อยมา

ขอขอบคุณ นายณัฐกมล ใจसार ที่เป็นทั้งพี่ชายและเพื่อนร่วมรุ่นของผู้ศึกษาที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการทำเล่มศิลปินนิพนธ์ ซึ่งทำให้ศิลปินนิพนธ์นี้เกิดผลและบรรลุผลตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณบุคคลรอบข้างทั้งหลายอันเป็นที่รักด้วยมิตรไมตรี และขอบคุณพี่น้องและผองเพื่อนผู้ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งทำให้ศิลปินนิพนธ์นี้บรรลุผลตามเป้าหมายเป็นอย่างดี

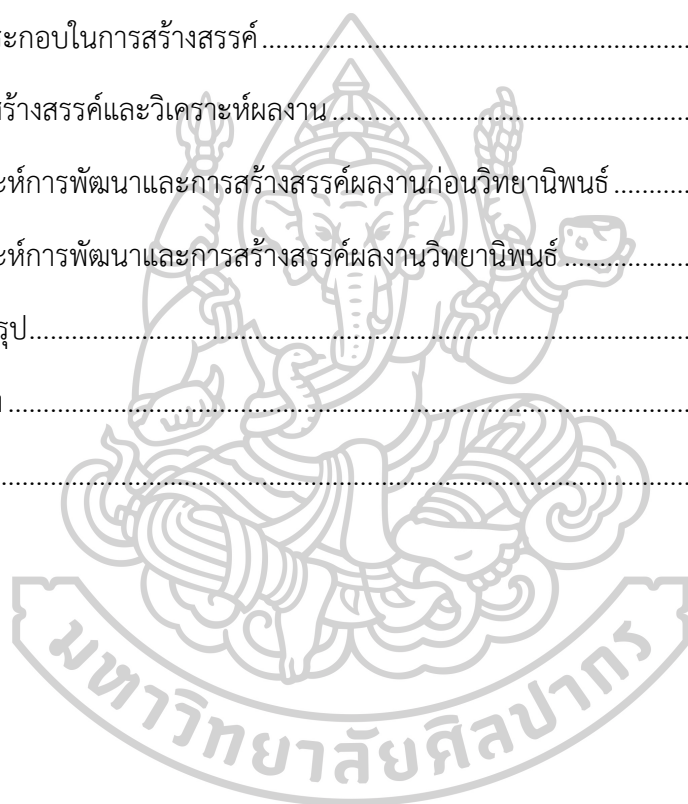
สุดท้ายนี้ขออุทิศผลบุญแห่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านี้ แต่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ร่วมกาลสถานเดียวกัน จงประจักษ์ถึงความดีงามแห่งจิตรวินญาณสืบไป

นางสาว วรานิษฐ์ เต็มพินิจธรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ฌ
บทที่ 1 บทนำ	12
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	12
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	13
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	13
1.4 ขอบเขตการศึกษา.....	13
1.5 ขั้นตอนของการศึกษา.....	14
1.6 วิธีการศึกษา.....	14
1.7 แหล่งข้อมูล.....	15
1.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	15
1.9 การเสนอผลงาน.....	15
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	1
2.1 ทฤษฎีของ Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno.....	1
2.2 ตัวละคร เครื่องหมายและสัญลักษณ์จากคริสต์ศิลป์	2
2.3 ลัทธิศิลปะและศิลปะป็นกรณีศึกษา	5
2.4 อิทธิพลของระบบทุนนิยมกับความรัก	13
2.5 แนวคิด Dystopia.....	15

2.6 วัฒนธรรมประชานิยม.....	16
2.7 สรุปการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	17
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์.....	18
3.1 ที่มาทางความคิด รูปแบบ และเทคนิค.....	18
3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	19
3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	24
3.4 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	36
บทที่ 4 การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน.....	39
4.1 วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	40
4.2 วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	49
บทที่ 5 บทสรุป.....	70
รายการอ้างอิง.....	72
ประวัติผู้เขียน.....	75

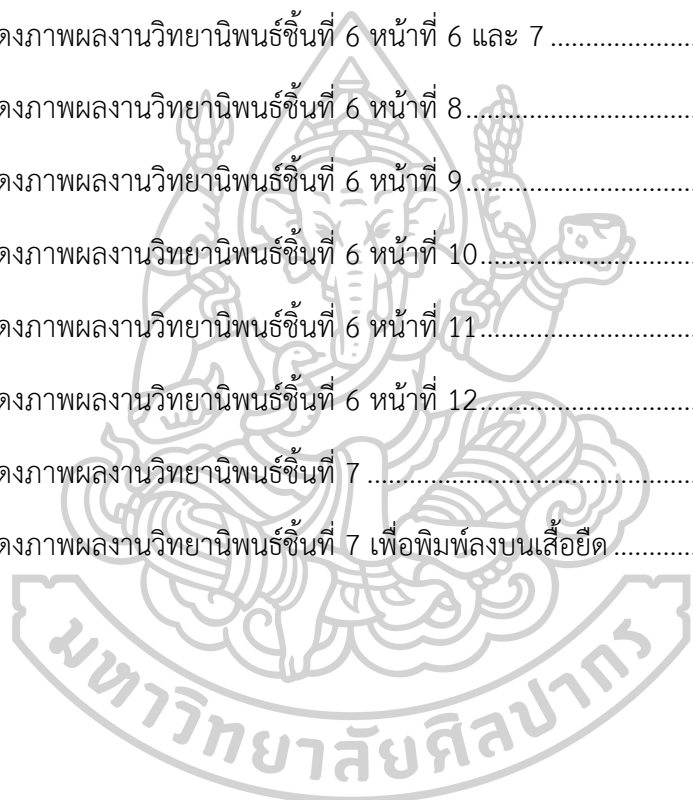

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 Henri Matisse, “Portrait of Madame Matisse. The Green Line”, 1905.....	6
ภาพที่ 2 Frida Kahlo, “The Broken Column”, 1944	8
ภาพที่ 3 Frida Kahlo, “Henry Ford Hospital”, 1932	8
ภาพที่ 4 Fernand Léger, “Les Loisirs Sur Fond Rouge”, 1949	10
ภาพที่ 5 Fernand Léger, “La femme au chat”, 1955	10
ภาพที่ 6 นิทรรศการ Atmosfear โดย ยुरิ เกนสาคู, 2018	12
ภาพที่ 7 นิทรรศการ Atmosfear โดย ยुरิ เกนสาคู, 2018	12
ภาพที่ 8 นิทรรศการ Atmosfear โดย ยुरิ เกนสาคู, 2018	13
ภาพที่ 9 การสร้างสัญลักษณ์รูปหัวใจภายในงานจิตรกรรม.....	20
ภาพที่ 10 การสร้างสัญลักษณ์รูปหนามภายในงานจิตรกรรม	20
ภาพที่ 11 ภาพผลงานตัวอย่างที่ใช้แนวคิดของนักคิด Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno.....	21
ภาพที่ 12 ภาพผลงานตัวอย่างที่ใช้การศึกษาแนวคิด Dystopia.....	22
ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างผลงานที่เลือกใช้วัสดุผ้า	23
ภาพที่ 14 ขั้นตอนแสดงการวางโครงสร้างโดยรวมขององค์ประกอบภาพ.....	24
ภาพที่ 15 ขั้นตอนแสดงการใส่รายละเอียดตัวละครและบรรยากาศในผลงาน	24
ภาพที่ 16 ขั้นตอนแสดงการเก็บรายละเอียดผลงาน	25
ภาพที่ 17 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	25
ภาพที่ 18 ภาพร่างบนกระดาษก่อนการทำงานบนโปรแกรม Procreate	26
ภาพที่ 19 ภาพแสดงการทำงานบนโปรแกรม Procreate	26
ภาพที่ 20 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนนำไปตีพิมพ์	27

ภาพที่ 21 ผลงานที่นำไปตีพิมพ์และจำหน่ายจริง	27
ภาพที่ 22 การขึ้นโครงสร้างของตุ๊กตาหนามด้วยกระดาษแพทเทิร์น	28
ภาพที่ 23 การขึ้นโครงสร้างของตุ๊กตาหนามด้วยกระดาษแพทเทิร์น	29
ภาพที่ 24 เตรียมใยสังเคราะห์สำหรับการทำตุ๊กตาหนาม	29
ภาพที่ 25 ผ้าที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วรอการยัดไส้ใยสังเคราะห์	30
ภาพที่ 26 ตุ๊กตาหนามที่ผ่านการยัดไส้ใยสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว	30
ภาพที่ 27 ผลงานเสร็จสมบูรณ์รอการติดตั้ง	31
ภาพที่ 28 เตรียมโฟมยางและตัดรูปทรงเพื่อเตรียมทำเกมปาเป้า	32
ภาพที่ 29 ประกอบรูปทรง	32
ภาพที่ 30 ลงสีและเก็บรายละเอียด	33
ภาพที่ 31 ลงสีอุปกรณ์ลูกดอก	33
ภาพที่ 32 ผลงานเสร็จสมบูรณ์	34
ภาพที่ 33 ติดตั้งผลงานจริง	34
ภาพที่ 34 การคลี่คลายรูปทรงจากภาพในหนังสือและออกแบบตัวละครใหม่	36
ภาพที่ 35 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	40
ภาพที่ 36 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	42
ภาพที่ 37 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3	43
ภาพที่ 38 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	45
ภาพที่ 39 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5	46
ภาพที่ 40 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1	50
ภาพที่ 41 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2	52
ภาพที่ 42 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3	53
ภาพที่ 43 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4	55
ภาพที่ 44 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5	57

ภาพที่ 45 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6	58
ภาพที่ 46 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 (หน้าปกหนังสือ)	59
ภาพที่ 47 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 1	60
ภาพที่ 48 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 2	60
ภาพที่ 49 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 3 และ	61
ภาพที่ 50 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 5	61
ภาพที่ 51 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 6 และ 7	62
ภาพที่ 52 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 8	62
ภาพที่ 53 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 9	63
ภาพที่ 54 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 10	64
ภาพที่ 55 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 11	65
ภาพที่ 56 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 12	65
ภาพที่ 57 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7	67
ภาพที่ 58 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7 เพื่อพิมพ์ลงบนเสื้อยืด	68

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต ยิ่งส่งผลต่อความรู้สึกมากเท่าไร ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ย่อมแตกต่างกัน อาทิ ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ความเครียดจากการทำงาน ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาจากความสัมพันธ์กับผู้คน และสังคม คนรัก รวมถึงครอบครัว ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กันเป็นวงล้อ เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและมุมมองในการใช้ชีวิต

การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ทั้งนำมาซึ่งความปิติยินดีและความโศกเศร้าเสียใจก็ดี สิ่งที่เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผ่านพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละวันที่มีความยากลำบากได้นั้นคือ “ความรัก” ผู้สร้างสรรค์เชื่อว่าไม่อาจจะผ่านไปก็ยุคสมัยทุกคนยังคงต้องการ “ความรัก” เสมอ ความรักที่เป็นทั้งต้นเหตุแห่งความทุกข์ แต่ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นสิ่งที่คอยปลอบประโลมจิตใจด้วย ตัวของผู้สร้างสรรค์เองนั้นได้สัมผัสถึงความรักที่ได้รับจากคนรอบ ๆ ตัว ซึ่งเป็นความรักความห่วงใยที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลัง สิ่งนี้คือความรักที่มาจากครอบครัว รวมไปถึงเพื่อน คนที่เรารัก และสำคัญที่สุดคือการรักตัวเอง เป็นแรงขับเคลื่อนในการดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งในช่วงชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกเกิดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่จะต้องลาจากไปยังที่แสนไกล เราทุกคนล้วนต้องใช้ความรักเป็นแรงขับเคลื่อน แรงใจ ในการดำเนินชีวิตต่อไป และความรักนั้นเป็นความรู้สึกที่พิเศษและยากที่จะเข้าใจ รวมไปถึงเป็นสิ่งตราตรึงไม่เลือนหายไปจากความทรงจำ ไม่ว่าจะระยะเวลาจะผ่านพ้นไปนานแค่ไหนสิ่งทีเรียกว่าความรักนั้นยังคงฝังรากไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจและความทรงจำ

นอกจากนี้ ผู้สร้างสรรค์ยังนำมุมมองของความรักจากประสบการณ์ส่วนตัวมาตีความร่วมกับประเด็นทางสังคมที่ปัจจุบันการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต และส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ มนุษย์มีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นจากการใช้สังคมออนไลน์ในการพบปะพูดคุย นำมาสู่กับพัฒนาผลงานสร้างสรรค์เพิ่มเติม ผ่านเหตุการณ์และตัวละคร บทบาทสมมุติที่เป็นตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในมนุษย์ปุถุชนทั่วไป แสดงออกโดยใช้ผลงานจิตรกรรมและสื่อผสมเป็นสื่อกลาง เพื่อถ่ายทอดการถ่ายทอดให้ผู้ชมผลงานนั้นเห็นภาพ โดยตลอดชุดผลงานนี้มีการใช้สัญลักษณ์สากลที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่ผู้ชม

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อแสดงแง่มุมของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อความรักจากประสบการณ์ชีวิต โดยสมมุติ เหตุการณ์และตัวละครตามแต่สถานการณ์ ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนจะ ถ่ายทอดด้วยเทคนิคจิตรกรรมบนผ้าใบ

1.2.2 เพื่อให้ผลงานชุดนี้ได้เป็นประสบการณ์ร่วม ปลอดภัยและให้กำลังใจผู้คนที่ ประสบพบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์อันเกิดมาจากความรัก

1.2.3 เพื่อพัฒนาวิธีการนำเสนอรูปแบบในการแสดงออกผลงานศิลปะ เทคนิคและกลวิธีใน การลงสี การออกแบบตัวละคร นำไปสู่ผลงานที่มีบุคลิกเฉพาะตัว

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้นำเสนอ ทศนคติการใช้ชีวิตโดยมีความรักเป็นพลังและแรงขับเคลื่อน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และช่วยปลอดภัยให้กำลังใจผู้คนที่ต้องดำเนินชีวิตในสถานการณ์ และสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวปัญหา ความเคร่งเครียดในการใช้ชีวิต สิ่งเร้าที่เกิด ขึ้นมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทุนนิยมที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มกับการดำเนินชีวิตในแต่ละ วัน ที่ทำให้มนุษย์มีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้น การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไป ความรัก กำลังใจ และพลังบวก จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราทุกคน ซึ่งการที่เราทุกคนมีความรักไม่ว่าปัญหาจะมาใน รูปแบบใด มันสามารถช่วยขับเคลื่อนให้เราผ่านอุปสรรคและปัญหาเหล่านี้ไปได้ โดยการนำเสนอ ผลงานสร้างสรรค์จะคำนึงถึงตัวละครและสถานการณ์สมมุติที่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวความคิด และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะกับผู้ชม

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา นำเสนอประเด็นความรัก กำลังใจ และพลังบวก ที่เป็นปัจจัย สำคัญต่อการขับเคลื่อน ฝ่าฟันและการดำเนินชีวิตในสถานการณ์สังคมที่วุ่นวาย ทุนนิยมที่เข้ามา มีบทบาทกับการใช้ชีวิต โดยในภาพจะจำลองเหตุการณ์ที่ดูรุนแรง อันตราย วุ่นวาย หรือ อึดอัด และมี สัญลักษณ์ที่สื่อแทนความรัก กำลังใจ และพลังบวกประกอบไปกับเหตุการณ์

1.4.2 ขอบเขตทางด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะแบบ Pop Art และ Surrealism สร้างออกมาในรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน

1.4.3 ขอบเขตทางด้านเทคนิค เลือกใช้จิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ และสื่อผสม เพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา

1.5.1 ศึกษา พุดคุย สังเกต และจดบันทึก ผู้คนรอบ ๆ ตัวรวมไปถึงสำรวจตนเองว่ามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้เกิดความทุกข์และความเครียดแล้วแก้ปัญหาหรือผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไร ได้มีประเด็นความรัก กำลังใจ และพลังบวกใช้ในการผ่านปัญหาหรือสภาวะที่เป็นทุกข์หรือไม่

1.5.2 เสพข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้คน ศึกษาและติดตามข่าวสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ บทความในอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ต่าง ๆ

1.5.3 ศึกษาสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องและค้นคว้าความหมายเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ใกล้ตัวหรือมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและแปลงค่าสัญลักษณ์นั้นให้สอดคล้องกับประเด็นสังคมและความรัก

1.5.4 ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินท่านอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรัก

1.6 วิธีการศึกษา

ศึกษา พุดคุย สังเกต และจดบันทึก ผู้คนรอบ ๆ ตัวรวมไปถึงสำรวจตนเองว่ามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้เกิดความทุกข์และความเครียดแล้วแก้ปัญหาหรือผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไร ได้มีประเด็นความรัก กำลังใจ และพลังบวกใช้ในการผ่านปัญหาหรือสภาวะที่เป็นทุกข์หรือไม่ เสพข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้คน ศึกษาและติดตามข่าวสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จากแหล่งต่าง ๆ อาทิเช่น โทรทัศน์ หนังสือ บทความในอินเทอร์เน็ต สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ศึกษาสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องและค้นคว้าความหมายเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ใกล้ตัวหรือมีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน และศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินท่านอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรัก รวบรวมข้อมูลนำสู่การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบที่หลากหลายแล้วแต่ดุลยพินิจของผู้สร้างสรรค์

1.7 แหล่งข้อมูล

1.7.1 โทรทัศน์ หนังสือ ข้อมูลเอกสาร สื่อความรู้ต่าง ๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับแนวความคิด

1.7.2 การสังเกตอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนที่มีต่อมุมมองความรัก และจดบันทึก

1.7.3 ผลงานศิลปะป็นอ้างอิง

1.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.8.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่างภาพ ได้แก่ คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมุดวาดเส้น, ดินสอ

1.8.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ สีอะคริลิก, เฟรมผ้าใบ, พู่กัน, อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย, บอร์ดไม้

1.9 การเสนอผลงาน

ผลงานภายใต้หัวข้อ “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกซึ่งมุมมองของความรักที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ อีกทั้งยังนำมาตีความร่วมกับประเด็นทางสังคมที่ปัจจุบันทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต และส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ ด้วยทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ และนำเสนอด้วยผลงานรูปแบบจิตรกรรมสองมิติและสื่อผสม ที่อาศัยการจัดวางเพื่อสร้างการรับรู้และปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ชมและเจตนาที่จะสื่อสาร

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” เกิดจากความต้องการที่จะถ่ายทอดมุมมองความรักในความหมายของผู้สร้างสรรค์จากประสบการณ์ส่วนตัว เป็นอารมณ์ความรู้สึก เจตคติและสิ่งบันดาลใจ ความรักนำพามาซึ่งความสุขและเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ในเวลาเดียวกัน อิทธิพลของความรักส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละคนรวมทั้งตัวผู้สร้างสรรค์เอง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หลายครั้งสถานการณ์ที่เกิดจากความรักก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผู้สร้างสรรค์เคยประสบกับความรักที่ผิดหวัง หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เรียนรู้ว่านอกเหนือจากความรักในเชิงความสัมพันธ์ของคู่รัก ยังมีความรักอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การรักตัวเอง ความรักจากเพื่อน ครอบครัว สัตว์เลี้ยง สิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกที่ผลักดันการดำเนินชีวิตให้ผู้สร้างสรรค์ผ่านทุกอย่างไปได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ออกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” แรกเริ่มนั้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องความรักที่ไม่สมหวัง ความสัมพันธ์นั้นนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า จนเมื่อได้ใช้เวลาในการเยียวยารักษาสภาพจิตใจ เกิดการฉุกคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา และต้องการจะนำเสนอถึงเรื่องราวของความรักในมุมมองอื่น จึงต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีในเรื่องของความรัก และรูปแบบของผลงานศิลปะเพื่อสนับสนุนความคิดและรูปแบบวิธีการนำเสนอผลงานศิลปะ

2.1 ทฤษฎีของ Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno

Baruch Spinoza นักคิดชาวยิวจากศตวรรษที่ 17 และ Miguel de Unamuno นักปรัชญาชาวบาสก์ มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันว่าความรักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งชีวิต ความคิด

และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนเรานั้นมาจากผลกระทบภายนอกทั้งสิ้น การกระทำใดก็ตามที่เราคิดว่า เป็นผู้ไถ่ตรงและตัดสินใจด้วยเจตจำนงของเราแท้จริงแล้วถูกกำกับควบคุมด้วยปัจจัยอื่น ๆ มนุษย์ โดยส่วนใหญ่มักผูกพันกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งความรักก็เป็นหนึ่งในนั้น ความรักสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ และความสุขจากความรักก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้หลาย ๆ ชีวิตสามารถดำรงอยู่ต่อไป เพียงแต่ความรักแบบมนุษย์ไม่อาจกำหนดหรือควบคุมได้ ความรักระหว่างบุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ความสุขจึงอาจกลายเป็นความทุกข์ ความเจ็บปวด ดังนั้นสองสิ่งของชั่วตรงข้ามของความรู้สึกแสบวกและลบนี้จึงเป็นความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้¹

จากแนวคิดข้างต้นนั้นเชื่อมโยงกับสมมติฐานของผู้สร้างสรรค์ที่เห็นถึงความสำคัญว่ามนุษย์ เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความรัก แม้เหตุแห่งความทุกข์จะมาจากสิ่งที่เรารัก แต่เราก็จะได้รับความรักเป็นสิ่งเยียวยาจากสิ่งที่รักเราเสมอ ความรักจึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชีวิตดำเนินต่อไป ท่ามกลางสภาวะที่ยากลำบาก และเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทำอะไรที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เสมอ

2.2 ตัวละคร เครื่องหมายและสัญลักษณ์จากคริสตศิลป์

ความน่าสนใจในผลงานประเภทคริสตศิลป์คือเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะ จินตนาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะสามารถทำความเข้าใจได้ เมื่อค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่า มีรูปทรงที่น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลงานสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ได้ สัญลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้งในผลงาน ถูกนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นตัวละครสมมุติตามแต่ละสถานการณ์ความรัก

2.2.1 หัวใจ บ่อเกิดแห่งความเข้าใจ ความรัก ความกล้าหาญ ความจงรักภักดี ความเศร้า ความสุข ตรีธาอันแรงกล้า เป็นองค์ประกอบหลักที่ปรากฏในงาน ทุกครั้งที่รู้สึกถึงสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย จะมีตัวละครเสมือนตัวแทนของความรักที่เข้ามาช่วยเหลือทุกคน²

¹ ฌ็อง-ฌัก ลอยซา (2564), “ในความรัก เราอาจเป็นนักคิดก็ดี นักพูดก็ดี...แต่ไม่เคยรู้อะไรดี”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://decode.plus/20210111/>

² เฟอร์กูสัน, จอร์จ (2497), เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, พิมพ์ครั้งที่ 9 แปลโดย กุลวดี มกรภิรมย์. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562) หน้า 75

2.2.2 หนาม ไม้หนามสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า ความลำบากยากแค้นและบาป ตัวแทนอุปสรรคในสถานการณ์ต่าง ๆ การรู้สึกไม่ปลอดภัยและเจ็บปวด มีการสันนิษฐานว่าทหารโรมันทำมงกุฏหนามเพื่อล้อเลียนมงกุฏดอกกุหลาบของพระเยซู การนำสัญลักษณ์ของความสง่างามและความมีอำนาจ เปลี่ยนให้เป็นอะไรที่เจ็บปวดและเป็นการลดตำแหน่ง³

2.2.3 ผีเสื้อ สัญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนชีพ ที่มาจากพัฒนาการชีวิตสามขั้นตอนของผีเสื้อได้แก่ ขั้นตอนแรกเป็นตัวหนอนสู่ตักแต่แล้วจึงกลายเป็นผีเสื้อ กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวิตได้แก่ ชีวิต ความตาย และการฟื้นคืนชีพ ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์สากลที่ตีความได้หลากหลาย ทั้งความรัก ความต้องการที่จะมีอิสระ ความบอบบาง การโยยบินได้ใกล้ชิดกับสวรรค์⁴

2.2.4 น้ำ สัญลักษณ์แห่งการชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ อีกทั้งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวที่ปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อม เป็นตัวกุสสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ⁵

2.2.5 หัวกะโหลก สัญลักษณ์ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นความไม่จริงยั่งยืน ชีวิตหลังความตาย หรือความไม่ปลอดภัย เป็นสิ่งเตือนใจผู้สร้างสรรค์ถึงความรักที่เป็นพิษ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความสุขหรือความทุกข์ที่จะอยู่กับมนุษย์นั้นนาน ⁶

2.2.6 ดอกทานตะวัน พลังแห่งความสุข สติปัญญา ความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ ความงาม และอายุยืน ในเชิงสัญลักษณ์ของดอกทานตะวัน คือพลังบวก ความหวัง และการมองโลกในแง่ดี สีเหลืองสดใสที่แสดงถึงความจริงใจ เหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญส่งต่อให้กับผู้อื่น

³ เฟอร์กูสัน, จอร์จ (2497), “เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์”, พิมพ์ครั้งที่ 9 แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562) หน้า 54

⁴ เฟอร์กูสัน, จอร์จ (2497), “เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์”, พิมพ์ครั้งที่ 9 แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562) หน้า 5

⁵ เฟอร์กูสัน, จอร์จ (2497), “เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์”, พิมพ์ครั้งที่ 9 แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562) หน้า 69

⁶ เฟอร์กูสัน, จอร์จ (2497), “เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์”, พิมพ์ครั้งที่ 9 แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562) หน้า 79

“ตั้งแต่ยุคต้นคริสตกาล ดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน และในทางศาสนาก็สามารถนำจิตวิญญาณไปสู่การชำระบาป ให้มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์และสว่างไสวอยู่เสมอ และด้วยความแข็งแรงและคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ จึงไม่น่าแปลกใจว่าดอกไม้สีเหลืองอันงดงามเหล่านี้ได้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรง”⁷

เชื่อว่าทานตะวันเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่มอบความสว่างสดใสให้กับโลก ดอกไม้ชนิดนี้จึงเป็นตัวแทนแห่งความหวังที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างแห่งความสุขที่ขาดหายไป

⁷ ฟลอไรซอล ฟลาวเวอร์. (2563). "ความหมายของดอกทานตะวัน และที่มาจาก", สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก <https://floraisonflowers.com/blogs/flower-knowledge/meaning-of-sunflowers>

2.3 ลัทธิศิลปะและศิลปะป็นกรณีศึกษา

การสร้างสรรคผลงานในครั้งนี้ได้อธิพลจากลัทธิศิลปะและหีบยกผลงานของศิลปะป็นบางท่านมาเป็นกรณีศึกษาทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนกระทั่งแนวความคิด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรคและพัฒนาผลงาน

2.3.1 Fauvism

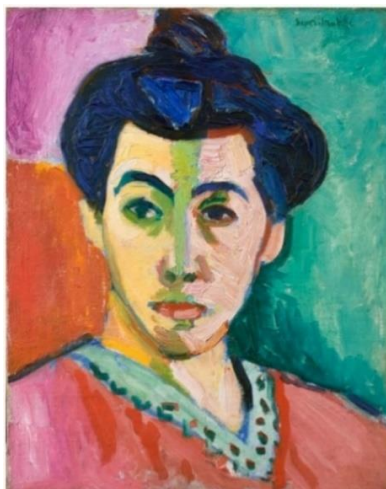
คติ Fauvism จุดเริ่มต้นจากฝรั่งเศส นำโดย Henri Matisse เน้นการสร้างผลงานที่สนุกสนานที่เกิดจากสีแปร่ง จังหวะของการใช้สี สีลาของเส้นที่ตัดกันอย่างรุนแรง รูปทรงในงานที่ลดความซับซ้อน และสีคู่ตรงข้ามที่มาอยู่ด้วยกันในหนึ่งภาพหลายคู่สี สร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม

Fauvism ไม่ได้เน้นการพูดถึงทฤษฎีหรือหลักการใด ๆ ไม่ให้ความสำคัญกับมิติหรือการจัดองค์ประกอบภาพที่ตายตัว สีของต้นไม้อาจจำเป็นต้องใช้แค่สีเขียว ทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพเป็นไปตามเจตจำนงของศิลปิน⁸

ภาพเหมือนของมาตามมาติสเป็นงานศิลปะที่สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าภาพวาดสามารถแสดงออกได้อย่างมหาดศาล ทรงพลังด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ชิ้น สีที่ตัดกันอย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของภาพวาดของ Matisse

เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่อันตราย ไม่ปลอดภัย เสี่ยงตาย เป็นทุกข์ หรืออึดอัด รูปแบบของคติ Fauvism เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในผลงานอย่างตรงไปตรงมาของผู้สร้างสรรค เพราะมีความซับซ้อน และบริสุทธิ์ในตัวของผลงานเท่านั้น

⁸ กัจจกร สุนพงษ์ศรี (2554), “ศิลปะสมัยใหม่”, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย) หน้า 168

ภาพที่ 1 Henri Matisse, “Portrait of Madame Matisse. The Green Line”, 1905

ที่มา :<https://artsandculture.google.com/asset/portrait-of-madame-matisse-the-green-line/pQER-gMjYy2etA?hl=th>

2.3.2 Frida Kahlo

Frida Kahlo ศิลปินหญิงชาวเม็กซิโกผู้เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ ตลอดช่วงชีวิต Frida Kahlo นั้นประสบกับปัญหาสุขภาพที่อ่อนแอเสมอมา เมื่ออายุได้ 6 ขวบเธอป่วยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบและโปลิโอ เมื่ออายุ 18 ปี เธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการที่รถประจำทางที่เธอโดยสารชนกับรถราง กระตุกสันหลังและซี่โครงหัก กระตุกไหล่ปลาร้า กระตุกเชิงกราน กระตุกขาขวาและเท้าแตก อีกนับไม่ถ้วน ราวเหล็กของรถเมล์แทงลำตัวด้านขวาทะลุช่องคลอด ทำให้เธอต้องสวมใส่เครื่องรัดตัวเหล็กแบบเต็มตัวตลอดเวลา ส่งผลให้สุขภาพของเธออ่อนแอไปตลอดชีวิต และมีลูกไม่ได้นับตั้งแต่นั้น บิดาของเธอจึงสนับสนุนให้เธอหัดวาดรูปในขณะที่พักฟื้นอยู่ เป็นตัวจุดประกายให้เธอหันมาสนใจศิลปะตั้งแต่นั้นมาเป็นการบำบัดชั้นดีของ Frida เองอีกด้วย⁹

ลักษณะเด่นในผลงานของนั้นเต็มไปด้วยรูปร่างและสัญลักษณ์ของเพศ ความตาย ความรุนแรง ร่างเปลือย โคร่งกระดูก และอัดแน่นทั้งอารมณ์ความรู้สึกภายใน รัก โกรธ เศร้า เจ็บปวด และผิดหวัง ชีวิตสมรสของ Frida นั้นไม่ได้ราบรื่น มุมมองของความรักอันขมขื่น ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ มีอิทธิพลต่อการสร้างผลงานของเธอตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิต ภาพส่วนใหญ่ที่เธอวาดหลังการแต่งงาน การแท้งลูก การเลิกกรา ไม่มีภาพไหนเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสามีศิลปินของเธอ Diego Rivera

⁹ ตริณัฐ อิงคุทานนท์ (2563), “ฟรีด้า คาร์โกล: สตรีที่เล่าชีวิตแสนเจ็บปวดผ่านงานศิลปะ”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://thepeople.co/a-sad-story-of-frida-kahlo/>

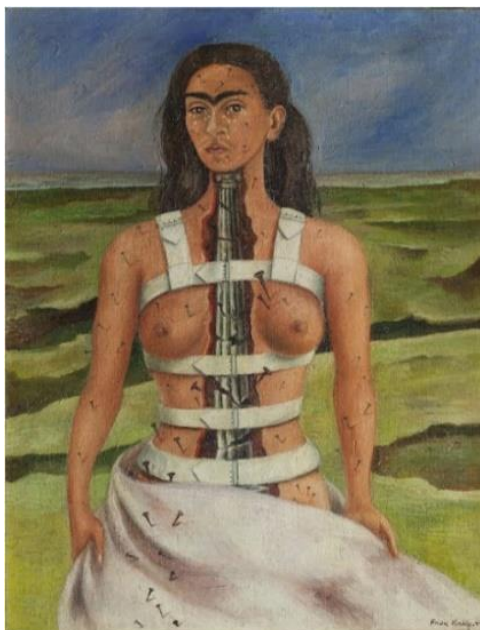
ภาพเขียนของเธอมักจะบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย เธอมักจะเขียนภาพเหมือนของตัวเอง เพราะความรู้สึกที่โดดเดี่ยว และเธอรู้จักตัวเองดีที่สุด สื่อถึงความทุกข์ทรมานสาหัสจากชีวิตขมขื่นได้อย่างตรงไปตรงมาแตกต่างจากคนในยุคนั้น เธอได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของเม็กซิกันด้วยสีอันสดใส และถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของชนชาติและประเพณีดั้งเดิมของเม็กซิกัน

แม้รูปแบบงานของเธอจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Surrealism และ Naive แต่เธอไม่จำกัดตัวเองอยู่ในกลุ่มศิลปะตระกูลใดเลยผลงานศิลปะของ Frida มีความโดดเด่นอยู่ตรงความซื่อบริสุทธิ์ จริใจ เธอกล่าวว่า “ฉันวาดความเป็นจริงส่วนตัวของฉัน ฉันวาดสิ่งที่ผ่านเข้ามาในหัวโดยไม่ได้ผ่านการครุ่นคิดหรือไตร่ตรองใด ๆ ทั้งสิ้น”¹⁰

ความแปลกประหลาด เร้นลับ แต่ก็ซื่อตรงกับตนเอง วิธีการทำงานของ Frida ซ่อนช่วยผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์ขบเน้นความเป็นตัวของตัวเองหลุดพ้นจากกฎระเบียบ และแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด

Frida เป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ปัจจุบัน Frida เป็นทั้งแรงบันดาลใจแฟชั่นไอคอน ต้นแบบให้กับกลุ่มสตรีนิยม แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคตลอดชีวิตของเธอก็ตาม

¹⁰ ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ (2565), “ศิลปินหญิงที่ไม่ได้เป็นแค่แม่ประดับในโลกศิลปะ”: ผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณภายในผ่านภาพวาด, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก

ภาพที่ 2 Frida Kahlo, “The Broken Column”, 1944

ที่มา : <https://artsandculture.google.com/asset/the-broken-column-frida-kahlo/EgGMbMFBQrAe3Q>

ภาพที่ 3 Frida Kahlo, “Henry Ford Hospital”, 1932

ที่มา : <https://artsandculture.google.com/story/HAVxWRJedbcfKQ>

2.3.3 Fernand Léger

Fernand Léger จิตรกรและประติมากรชาวฝรั่งเศส ในงานช่วงแรกของเขาเริ่มต้นในสถาบันวิชาศิลปะเหมือนศิลปินในนอร์ม็องดีทั่วไป ก่อนจะค้นพบแนวทางใหม่จากพื้นฐานการศึกษาสถาปัตยกรรม และผลงานของ Paul Cézanne จิตรกรคนสำคัญของกลุ่ม Post - Impressionist และ Picasso กับ Braque ที่ได้คิดค้น Cubism โดยการนำกฎเกณฑ์บางอย่างของศิลปินดังกล่าวมาใช้ เช่น องค์ประกอบของภาพสี บรรยากาศ ปริมาตรที่หนักแน่นมาจาก Paul Cézanne และดัดแปลงรูปทรงบางอย่างด้วยหลักเรขาคณิตตามคติของ Cubism

Fernand Léger ต้องทิ้งการทำงานศิลปะไประยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากการเกณฑ์ทหาร เมื่อปลดประจำการเขากลับมาทำงานศิลปะอีก คราวนี้เขายกเลิกรายละเอียดเรื่องแสงสีแบบ Impressionist ทางด้านรูปทรงจงใจและพิถีพิถันในการใช้เส้นเรขาคณิตเหมือนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เขาสนใจจังหวะการทำงานซ้ำ ๆ ซาก ๆ การหมุนอย่างถูกต้องของเครื่องจักร รูปทรงมนุษย์ของเขามีโครงสร้างราวกับสถาปัตยกรรมที่นิ่งสนิทอยู่กับที่ ทำให้ภาพดูเย็นชา ปราศจากอารมณ์ เน้นสาระสำคัญของการอยู่รวมของกันมนุษย์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทางเดียวกันสรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นตัวกำหนดมนุษย์ด้วย¹¹

จะเห็นได้ว่าผลงานของ Fernand Léger เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงอันงดงามจากธรรมชาติมาสู่ความงามของยุคอุตสาหกรรม อีกทั้งแนวคิดยังสอดคล้องกับการนำเสนอผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งอารยธรรมใหม่ สังคมอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์

ผู้สร้างสรรค์นำเสนอข้อมูลของคติ Fauvism และผลงานศิลปิน Frida Kahlo และ Fernand Léger โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เอื้ออำนวย ส่งเสริมแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ แม้ว่าพวกเขาจะมีความแตกต่างทางด้านพื้นฐาน ทศนคติในการใช้ชีวิตและจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่จุดร่วมของพวกเขาคือการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวของตนเองและใจที่เป็นอิสระ

¹¹ กำจร สุนพงษ์ศรี(2554), “ศิลปะสมัยใหม่”, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หน้า 234

ภาพที่ 4 Fernand Léger, “Les Loisirs Sur Fond Rouge”, 1949

ที่มา : <https://www.artsy.net/artwork/fernand-leger-les-loisirs-sur-fond-rouge-1>

ภาพที่ 5 Fernand Léger, “La femme au chat”, 1955

ที่มา : <https://www.mutualart.com/Artwork/La-femme-au-chat/F15294AD5990C1F6>

2.3.4 ยurie เกนสาคุ

ยurie เกนสาคุ ศิลปินหญิงลูกครึ่งไทย - ญี่ปุ่น ที่มีผลงานระดับนานาชาติ ความน่าสนใจในผลงานของยurieคือการผสมผสานเทคนิค ลูกเล่น และสีเส้นผ่านผลงานวาดและผลงานสามมิติจัดวาง ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยมักอาศัยรูปแบบการ์ตูน การออกแบบตัวละคร ชอนเรื่องราวและความหมายแฝงในภาพเป็นจุดเด่น

ผลงานของยurieมักหยิบยกเรื่องราวทั่วไปที่กำลังมีผลต่อชีวิตเธอมาเล่าเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง ความไม่จริงยั่งยืน ความสัมพันธ์ ซึ่งเปลี่ยนเรื่องไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเธอชอบทำงานที่มีวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย และวัสดุนั้นสัมพันธ์กับเรื่องราวที่เธอจะสื่อ ผ่านตัวละครที่น่ารัก ลายเส้นที่สร้างความเป็นกันเอง ลงสีสดใส และมีขนาดผลงานที่ใหญ่สร้างแรงปะทะกับผู้ชมสูง

ผลงานที่โดดเด่นอย่าง “นิทรรศการ Atmosfear” หรือ “บรรยากาศมาก” มีที่มาจาก “ความกลัว” ในจิตใจของเธอเอง มีตั้งแต่ อาหารที่เธอแพ้, สัตว์ดุร้าย รวมไปถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเธอไม่ได้ให้สีเส้นที่ทะมัดทะแมงที่สร้างบรรยากาศความน่ากลัวให้กับตัวผลงาน แต่กลับถ่ายทอดออกมาด้วยสีเส้นที่สดใส สร้างพลังบวกให้กับผู้ชม เป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่คล้ายเธอ¹²

ผู้สร้างสรรค์นำวิธีการทำงานของยurie เกนสาคุ มาปรับใช้ในด้านกายภาพของการนำทัศนธาตุต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน วิธีการออกแบบตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ และแนวคิดในการสร้าง Concept งานที่ดึงดูดด้านลบที่อยู่ภายในจิตใจมาเป็นพลังบวกในการใช้ชีวิตและส่งต่อกำลังใจให้กับผู้อื่น

¹²อนิรุทธ์ เอื้อวิทยา (2561), “เอาชนะความกลัว ด้วยศิลปะของ ยurie เกนสาคุ”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://happeningandfriends.com/article-detail/59?lang=th>

ภาพที่ 6 นิทรรศการ Atmosfear โดย ยูรี เกนซากุ, 2018

ที่มา : <https://happeningandfriends.com/article-detail/59?lang=th>

ภาพที่ 7 นิทรรศการ Atmosfear โดย ยูรี เกนซากุ, 2018

ที่มา : <https://www.dooddot.com/atmosfear-exhibition-yuree-kensaku-artrecap/>

ภาพที่ 8 นิทรรศการ Atmosfear โดย ยुरิ เกนซากุ, 2018

ที่มา : <https://www.dooddot.com/atmosfear-exhibition-yuree-kensaku-artrecap/>

2.4 อิทธิพลของระบบทุนนิยมกับความรัก

อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาแนวคิดทุนนิยม เพื่อตั้งคำถามต่อแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอผลงาน ที่ใช้สัญลักษณ์สื่อถึงการแสดงความรักเป็นเครื่องหมายที่แสดงทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ ทั้งยังเพื่อพัฒนาแนวทางของผลงานตั้งแต่ชุดก่อนหน้า จนถึงผลงานชุดปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลอย่างมากในสังคม ไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยและสังคมโลก ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ภายใต้งานชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์”

2.4.1 ความหมายของทุนนิยม

ระบบเศรษฐกิจที่บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาสของตนได้อย่างอิสระ โดยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ที่หามาได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกมาทำธุรกิจและเกิดการแข่งขันทางการตลาดเพื่อทำกำไรสูงสุดให้แก่หน่วยงานของตน ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

เนื่องจากความสามารถและโอกาสของบุคคลที่แตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาในการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน และเกิดการผูกขาดทรัพยากรอยู่กับคนกลุ่มเดียว¹³

2.4.2 ความรักกับระบบทุนนิยม

ระบบของสังคมลัทธิทุนนิยมมีบทบาทแทรกซึมอยู่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ศาสนา และวัฒนธรรม ระบบทุนนิยมก็เช่นเดียวกัน ทุนนิยมเป็นระบบที่สร้างความหลากหลายให้กับสินค้า เป็นอิทธิพลให้มนุษย์เรากำหนดตัวเลือกในการลงทุนกับชีวิต การแสวงหาความรักก็เป็นหนึ่งในนั้น ในขณะที่เดียวกันตัวของเราเองก็เป็นตัวเลือกของคนอื่นด้วย กระบวนการนี้ทำให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นสินค้า หากจุดเด่นให้กับตัวเอง เช่น ส่วนสูง รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย ฐานะทางการเงิน และวิถีการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนที่ให้มนุษย์ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนได้ง่ายขึ้น¹⁴

ความรักถูกนำมาใช้ในการแสวงหาผลกำไรผ่านรูปแบบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ร้านรับจัดพิธีแต่งงาน แอปหาคู่ ที่ให้ Algorithm¹⁵ เลือกหาคนในแบบที่ต้องการ โดยใช้ความเหมือนหรือความพึงพอใจเป็นตัวคัดสรรบริบทนี้ทำให้ทุกคนสมัครใจเป็นสินค้า เมื่อสังเกตให้ถึงการจับคู่ของคู่รักมักมีความสัมพันธ์ของระบบชนชั้นอยู่ คนจนบางคนก็อยากมีความรักแบบตักตักข้าวสาร นวนิยายและภาพยนตร์หลาย ๆ ชาติล้วนมีโครงเรื่องพระเอกรวยล้นฟ้า นางเอกจนติดดิน มารักกันในสถานการณ์และเงื่อนไขบางอย่าง สร้างภาพจำให้กับคนดูว่าเมื่อตัวละครมีอำนาจทางการเงิน ทำให้ทุกอย่างดูสะดวกสบายและใช้ชีวิตง่ายขึ้น เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ตัวละครเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ทุนนิยมพยายามทำให้สังคมทุก ๆ มิติดำเนินความสัมพันธ์แบบตลาด

¹³ Mosszy (2556), “ระบบเศรษฐกิจ”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://mosszyeui.blogspot.com/>

¹⁴ กรุณพร เซษฐพยัคฆ์. (2562). "ดกหลุมความรักในโลกทุนนิยม กับ รศ.สรวิษ ชัยนาม", สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก <https://thematter.co/social/love-and-capitalism/>

¹⁵ Algorithm แนวคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ ใช้ในการอธิบายวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม

แต่อย่างไรก็ตามความรักก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ดี ความรักไม่ได้ต้องการตรรกะที่ซับซ้อน ไม่ได้ต้องการเหตุผลว่าทำไมเรารักคน ๆ หนึ่ง ในกระบวนการของความรัก ข้อดีในตัวคนรักสามารถเปลี่ยนเป็นข้อดีได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับมุมมอง เราไม่สามารถกำหนดความต้องการได้ จนกว่าเราจะเจอคนรักก่อน เราถึงจะรู้ว่าเราต้องการอะไร เราไม่สามารถเทียบเหมือนสินค้าในตลาดทั่วไปได้ เพราะคนรักคือคนสำคัญที่สุดและประเมินค่าไม่ได้

2.5 แนวคิด Dystopia

Dystopia เป็นวรรณกรรมที่กล่าวถึงสังคมที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าหวาดกลัว ปกครองด้วยระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ หรือมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความหมายโดยพหุของ Dystopia จึงหมายถึง "สถานที่เลวร้าย" ว่าตรงกันข้ามกับแนวคิดสังคมแบบ Utopia หรือสังคมในอุดมคติ¹⁶

ถ้า Utopia คือสังคมในอุดมคติที่เปี่ยมด้วยความหวังของมนุษย์ ไม่ว่าจะยุคสมัยมนุษย์ก็พยายามสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าจะนำมาสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม ตัวอย่างจากการเปลี่ยนผ่านของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ประชาชนได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ความเจริญความวัตถุนั้นก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อชนชั้นแรงงานที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ความร่ำรวยเกิดแค่กับเฉพาะกลุ่มนายทุนและเจ้าของกิจการ¹⁷

“จะเป็นอย่างไรถ้า...” คือความน่าสนใจในแนวคิดของวรรณกรรม Dystopia นำไปสู่ความเป็นไปได้ที่หลากหลายของสถานการณ์ ผู้สร้างสรรค์นำวิสัยทัศน์มาเป็นคำถามหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดเป็นเหตุการณ์สมมุติที่นำพาเราไปสู่ความเป็นไปได้โดยมี “ความรัก” เป็นตัวแปรสำคัญ

โลกอดีตคือบทเรียนของอนาคต สิ่งที่เราเรียนรู้จากวรรณกรรมและภาพยนตร์ประเภทนี้ ทำให้เราเข้าใจโลกที่อยู่อาศัยมากกว่าเดิม สิ่งที่ชอบอยู่ในวรรณกรรมเหล่านี้คือในความเลวร้ายก็ยังบรรจุ

¹⁶สำนักพิมพ์สมมติ (2563), “ดิสโทเปีย คืออะไร? ทำไมถึงเป็นนวนิยายแนวโลกสมมติที่สะท้อนโลกปัจจุบัน”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.sm-thaipublishing.com/content/7356/why-dystopian-novel>

¹⁷ The101.World (2564), “จาก 1984 ถึง 2021 วรรณกรรม ‘ดิสโทเปีย’ บอกอะไรกับเรา”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://today.line.me/th/v2/article/YaawDYp>

ความหวังเล็ก ๆ เอาไว้เสมอ เปรียบเสมือนความรักที่มีหลากหลายรูปแบบที่มีทั้งทำให้มนุษย์นั้นรู้สึก ผิดหวัง เศร้าโศก แต่ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นสิ่งเยียวยาให้มนุษย์ผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาได้

2.6 วัฒนธรรมประชานิยม

วัฒนธรรมประชานิยม หรือ popular culture หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งขอบเขตความเป็นวัฒนธรรมประชานิยมได้หมายรวมถึงวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม การแต่งกาย อาหาร และอีกสารพัดสิ่ง วัฒนธรรมประชานิยมมักมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง

วัฒนธรรมประชานิยมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิด มุมมอง ทศนคติ ภาพลักษณ์ การเลียนแบบ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชอบของสังคมในท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก¹⁸

สังคมออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตมนุษย์ไปแล้ว ทุกคนทำความรู้จักกันง่ายขึ้นผ่านการสร้างประวัติ ข้อมูลรูปภาพ พูดคุยผ่านข้อความที่ส่งหากันได้ภายในเสี้ยววินาที ทำให้การคบหาดูใจไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีทั้ง App และ Web ช่วยในการหาคู่ ค้นหาความสนใจที่เหมือนกัน บางคู่รักก็ประสบความสำเร็จถึงขั้นตกลงปลงใจที่จะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันก็มี

ผู้สร้างสรรค์สังเกตเห็นถึงความน่าสนใจในพฤติกรรมเหล่านี้ จึงนำมาเป็นประเด็นต่อยอดในผลงานวิทยานิพนธ์ จากความรักที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสินค้าโดยมีตัวแปรเป็นมนุษย์ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองด้วยการใส่ข้อมูลในประวัติเพื่อสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน เหมือนตนนั้นเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง ผสมผสานกับกายภาพของผลงานที่ใช้รูปแบบ Pop Art ที่มักหยิบเอาสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาเล่นสนุกกับประสบการณ์และการรับรู้ของผู้ชม

¹⁸ Kanthoop Hengmak (2564), “รู้จัก POP CULTURE วัฒนธรรมที่แทรกซึมใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.vogue.co.th/lifestyle/article/popculture>

2.7 สรุปการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” พบว่าจากแรกเริ่มที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้วยมุมมองต่อความรักโดยเน้นความเป็นปัจเจก นำมาต่อยอดสู่การพัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมที่ความรักนั้นกลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ผ่านเรื่องราวที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมปัจจุบัน ความรักที่อยู่ท่ามกลางกระแสของวัฒนธรรมประชานิยม โดยเนื้อหาที่นำเสนอนั้นก็คือการเชื่อมโยงจากประสบการณ์ตรงสู่การตีความใหม่ต่อประเด็นสังคม

ทั้งนี้ผลของการสร้างสรรค์ได้ค้นพบวิธีการแสดงออกทางเทคนิคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งการเผยแพร่ผลงานก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เดิมอีกต่อไป เป็นการนำเสนอผลงานที่ต่อยอดสู่การให้ผลงานเป็นเสมือนสินค้าที่เข้าถึงผู้ชมและค่านึงถึงสถานที่มากขึ้น

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์ชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” ให้ความสำคัญกับการนำเสนอ ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับสังคมโลกทุนนิยม การนำสิ่งที่คุ้นเคยมาศึกษาและทำความเข้าใจ ผนวกกับทฤษฎีและอิทธิพลที่ได้รับในด้านต่าง ๆ นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นจริงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.1 ที่มาทางความคิด รูปแบบ และเทคนิค

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้กำหนดเรื่องของความคิด รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์ เอาไว้เป็นส่วน ๆ โดยมุ่งเสนอแง่มุมของความรัก ว่าด้วยความรักมีบทบาทในการดำรงชีวิตของเรา เป็นอย่างมาก และจึงได้สำรวจตัวผู้สร้างสรรค์และผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรัก จากนั้นก็จินตนาการต่อว่าความรักอาจทำให้เราบ้าบิ่น ผจญภัย และทำให้เราเสีย การควบคุมไปพร้อม ๆ กันแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่อาจมีมัน

ในด้านความคิด คือ การแสดงเหตุการณ์ให้เห็นถึงความรักอาจจะไม่ได้มาคู่กับความสมหวัง ตั้งใจ ความปลอดภัยหรือเรื่องเกี่ยวกับความโรแมนติกเพียงอย่างเดียวแต่มันกำลังชี้ให้เห็นถึงว่าในอีก ด้านมันมีความผิดหวัง เจ็บปวด ไม่ปลอดภัย หรือสภาวะที่ไม่เป็นดังใจเราได้เสมอ แต่เราก็ไม่อาจจะ บอกว่าเราทั้งหลายไม่มีความรักก็อยู่ได้ หรือความรักจำเป็นต่อชีวิตพวกเรา ในท้ายที่สุดความรัก เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนและเป็นสิ่งเร้าต่อชีวิตเรา หากไร้รักก็เหมือนไร้ชีวิต

รูปแบบที่นำเสนอ ผลงานที่นำเสนอแต่ละชุดมีเทคนิคหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ดิจิตอลเพนท์ติ้ง การเย็บปัก และ สื่อผสม โดยแต่ละเทคนิคและวัสดุก็ได้สัมพันธ์กับ ความหมายของชิ้นงาน รูปแบบที่นำเสนอจึงมีความหลากหลาย สนุกสนาน และสนับสนุนต่อตัว ชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้ในผลงานค่อนข้างมีความผสมผสานและในแต่ละชุดมีความหลากหลาย ผู้ สร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดเทคนิคแคววิธีการทำจิตรกรรมบนพื้นผ้าใบ ยังมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นร่วมด้วย

ได้แก่ แอป Procreate วาดภาพบนไอแพด และวัสดุอุตสาหกรรมอื่น เช่น ผ้าเย็บตุ๊กตาและบอร์ดเล่นเกม

3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรคผลงาน

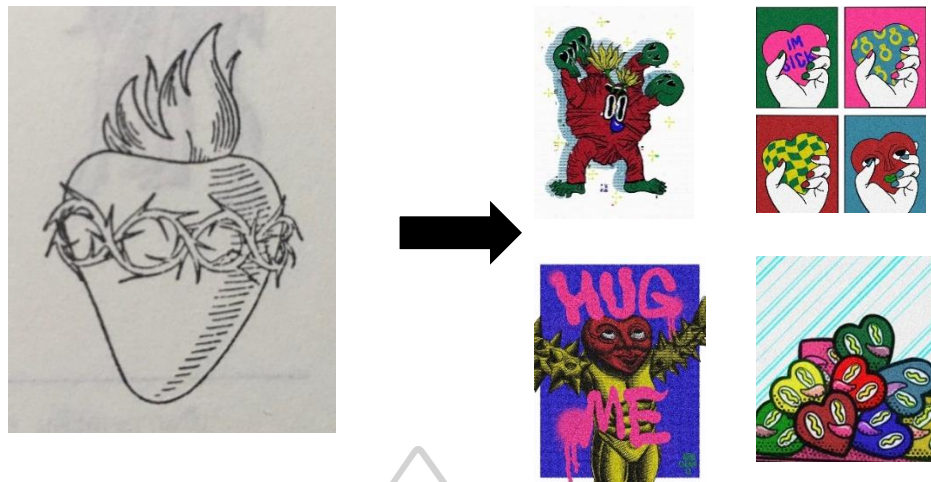
3.2.1 การค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำภาพร่างต้นแบบ

3.2.1.1 การรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัว

และสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ตามสื่อต่าง ๆ โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่สร้างพลังลบให้แก่ตัวผู้สร้างสรรค์ เช่น อกหัก การเรียนที่ยาก การย้ายมาอยู่ต่างถิ่นที่ไม่เคยอาศัย การผิดหวังจากรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต นึกถึงเรื่องราวปัญหาชีวิตของคนรอบข้างที่เคยมาปรึกษากับตัวผู้สร้างสรรค์ และ สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รู้ได้เห็นมาจากสื่อต่าง ๆ และได้้นำเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอันตราย เสี่ยงตาย ความอึดอัด ที่ล้วนเป็นเหตุแห่งความทุกข์ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก่อนที่จะร่างภาพใส่ตัวละครลงไปเหตุการณ์นั้น ๆ

3.2.1.2 การสร้างสัญลักษณ์จากข้อมูลเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์

ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างตัวละครที่มีใบหน้าเป็นรูปหัวใจ โดยค้นคว้าจากหนังสือเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบ่อเกิดแห่งความเข้าใจ ความรัก ความกล้าหาญ ความจงรักภักดี ความเศร้า ความสุข ศรัทธาอันแรงกล้า

ภาพที่ 9 การสร้างสัญลักษณ์รูปหัวใจภายในงานจิตรกรรม

และสัญลักษณ์หนามที่ปรากฏในงานก็ได้นำข้อมูลจากหนังสือ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ นำมาประยุกต์ออกมาเป็นเชิงสัญลักษณ์ ดังนี้

ภาพที่ 10 การสร้างสัญลักษณ์รูปหนามภายในงานจิตรกรรม

3.2.1.3 ศึกษาแนวความคิด ของนักคิด Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno

ใช้ในการประกอบการอธิบายแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องความรักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งชีวิต เพื่อการสร้างความเข้าใจในผลงานมากขึ้น และใช้หลักการคิดของนักคิดทั้งสองท่านนี้ในการออกแบบสถานการณ์ในผลงานและใช้

อธิบายพฤติกรรมของตัวละครในผลงาน โดยหยิบแนวคิดที่ว่าความรักสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ และความสุขจากความรักก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้หลาย ๆ ชีวิตสามารถดำรงอยู่ต่อไป เพียงแต่ความรักแบบมนุษย์ไม่อาจกำหนดหรือควบคุมได้ ความรักระหว่างบุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ความสุขจึงอาจกลายเป็นความทุกข์ ความเจ็บปวด ดังนั้นสองสิ่งของชีวิตตรงข้ามของความรู้สึกแสบวกและลบนี้จึงเป็นความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ มาใช้สร้างสถานการณ์ที่ดูอันตรายและไม่ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีบางสิ่งมาช่วยให้สถานการณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่าพ้นจากอันตราย ยกตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 11 ภาพผลงานตัวอย่างที่ใช้แนวคิดของนักคิด Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno

ผลงาน Be Safe ขึ้นนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย คล้ายว่าจะเกิดไฟไหม้ข้างในรูปทรงที่เหมือนหัวใจ และมีตัวละครวิ่งออกมาจากควันที่ขโมงและในส่วนข้าง ๆ ของเหตุการณ์นี้มีอีกตัวละครกำลังช่วยชีวิตตัวละครที่วิ่งออกมา โดยการฉีบน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ ตัวละครที่กำลังช่วยเหลือตัวละครอีกตัวที่วิ่ง

ออกมาจากไฟนั้นเปรียบเสมือนความสุขจากความรักก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้หลาย ๆ ชีวิตสามารถดำรงอยู่ต่อไป ต่อให้จะพบกับความทุกข์หรือเรื่องราวที่ผิดหวังแต่ชีวิตก็ยังคงต้องดำรงต่อไปโดยมีความรักและกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้อยู่ต่อ เป็นต้น

3.2.1.4 การศึกษาแนวคิด Dystopia

ผู้สร้างสรรค์นำแนวคิด Dystopia นี้มาสร้างเหตุการณ์สมมุติขึ้นในผลงาน และนำฉากจากในภาพยนตร์แฟนตาซี เรื่อง Alice in Wonderland มาเชื่อมโยงกันและประกอบสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสถานการณ์ในผลงานที่เหมือนอยู่ในสถานที่ที่เลวร้ายและอันตรายนั่นเอง ยกตัวอย่างผลงาน เช่น

ภาพที่ 12 ภาพผลงานตัวอย่างที่ใช้การศึกษาแนวคิด Dystopia

3.2.1.5 การเลือกใช้วัสดุในผลงานศิลปะนิพนธ์

ในการทำงานทุกชิ้นข้าพเจ้าได้ทำงานจิตรกรรมสองมิติจำนวน 3 ชุด งานทำด้วยเทคนิคเย็บปัก 1 ชุด งานสร้างบอร์ดเกมส์ 1 ชุด และงานสิ่งพิมพ์ 1 ชุด โดยจะยกตัวอย่างเทคนิค 2 แบบ คือ งานจิตรกรรมสองมิติ และ งานเย็บปัก

งานจิตรกรรมสองมิตินั้นผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อความหมายทางเนื้อหาและสัญลักษณ์ลงบนผ้าใบและลงสีอะคริลิกเพื่อให้เกิดความโดดเด่นของสีและองค์ประกอบเนื้อหาที่มีสาระสำคัญต่าง ๆ

งานชุดที่ทำด้วยเทคนิคเย็บปักผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้ชมได้สัมผัสกับผ้าขนที่นำมาเย็บเป็นรูปทรงหนาม มันให้ความรู้สึกนุ่มนวลน่ากอดน่าสัมผัส ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของงานที่มีรูปร่างเป็นหนามการที่ผู้สร้างสรรค์เลือกวัสดุนี้มาใช้เพราะว่าต้องการสื่อความหมายว่าหนามที่เราต่างรู้จักหากโดนมันที่มตำก็อาจจะเป็นแผลและรู้สึกเจ็บเปรียบเหมือนความเจ็บปวดของคนเรา เรามักจะบอกว่าเรากลัวความเจ็บปวดและไม่ต้องการมัน แต่ความจริงนั้นเราไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้ วัสดุที่ใช้เย็บเป็นผ้าขนที่นุ่มนิ่มเย็บให้เข้าทรงเป็นรูปทรงหนามใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปด้านในของตัวรูปทรงหนาม เมื่อเราสัมผัสจะให้ความรู้สึกนิ่มเปรียบเสมือนความเจ็บปวดที่เราพบเจอมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือเจ็บปวดอย่างที่คิด เราสามารถใช้ชีวิตและเจอมันได้เสมอ

ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างผลงานที่เลือกใช้วัสดุผ้า

3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์มีความหลากหลายในการนำเสนอ มีทั้งรูปแบบสองมิติและสามมิติเพื่อเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหา โดยแบ่งเป็นเทคนิคจำแนกได้ดังนี้

3.3.1 ขั้นตอนการสร้างผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรมบนผ้าใบ

ภาพที่ 14 ขั้นตอนแสดงการวางโครงสร้างโดยรวมขององค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 15 ขั้นตอนแสดงการใส่รายละเอียดตัวละครและบรรยากาศในผลงาน

ภาพที่ 16 ขั้นตอนแสดงการเก็บรายละเอียดผลงาน

ภาพที่ 17 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

3.3.2. การสร้างผลงานบนอุปกรณ์ดิจิทัล Ipad ด้วยแอปพลิเคชัน Procreate

ภาพที่ 18 ภาพร่างบนกระดาษก่อนการทำงานบนโปรแกรม Procreate

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการทำงานบนโปรแกรม Procreate

ภาพที่ 20 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนนำไปตีพิมพ์

ภาพที่ 21 ผลงานที่นำไปตีพิมพ์และจำหน่ายจริง

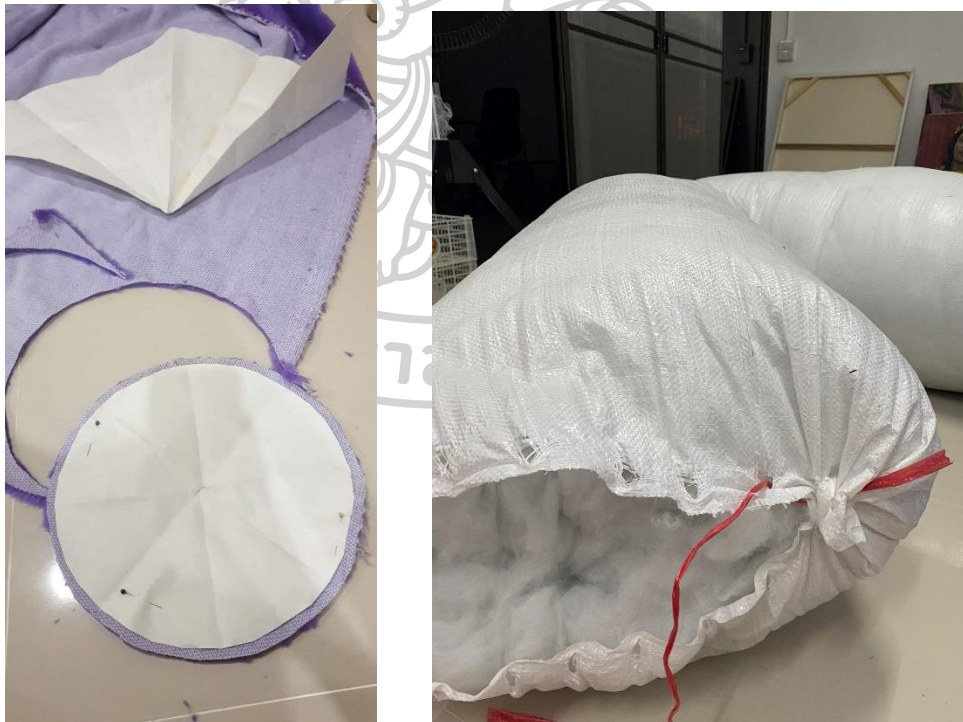
3.3.3. การสร้างผลงานด้วยอุปกรณ์เย็บปัก

ภาพที่ 22 การขึ้นโครงสร้างของตุ๊กตาหนามด้วยกระดาษแพทเทิร์น

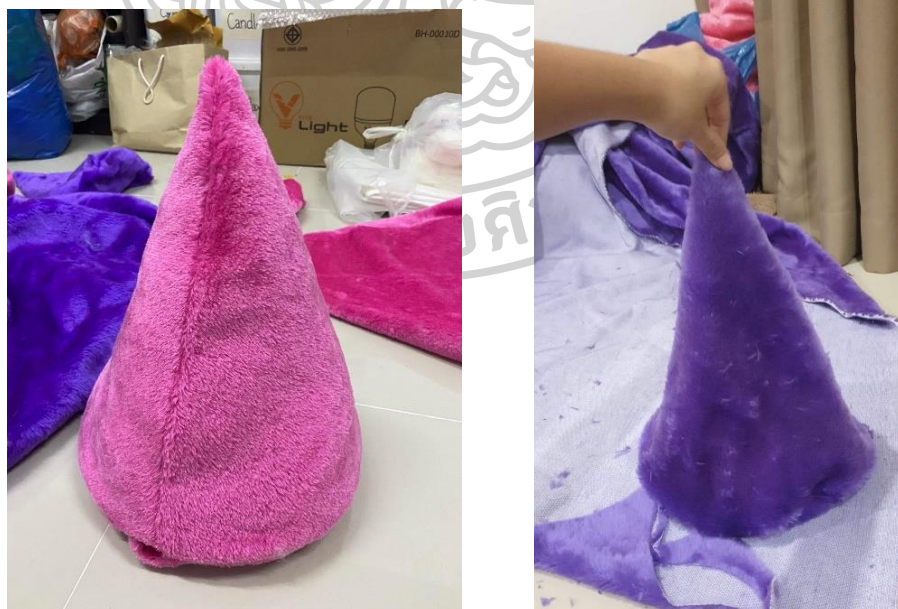
ภาพที่ 23 การขึ้นโครงสร้างของตุ๊กตาหนามด้วยกระดาษแพทเทิร์น

ภาพที่ 24 เตรียมใยสังเคราะห์สำหรับการทำตุ๊กตาหนาม

ภาพที่ 25 ผ้าที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยรอการยัดไส้ใยสังเคราะห์

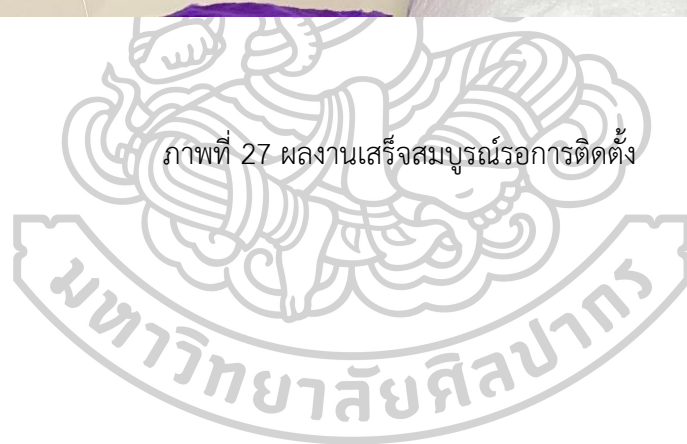

ภาพที่ 26 ตุ๊กตาหนามที่ผ่านการยัดไส้ใยสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

ชั้นที่4/ 16มีนา65/

ภาพที่ 27 ผลงานเสร็จสมบูรณ์รอการติดตั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.3.4. การสร้างบอร์ดเกม

ภาพที่ 28 เตรียมโฟมยางและตัดรูปทรงเพื่อเตรียมทำเกมปาเป้า

ภาพที่ 29 ประกอบรูปทรง

ภาพที่ 30 ลงสีและเก็บรายละเอียด

ภาพที่ 31 ลงสีอุปกรณ์ลูกดอก

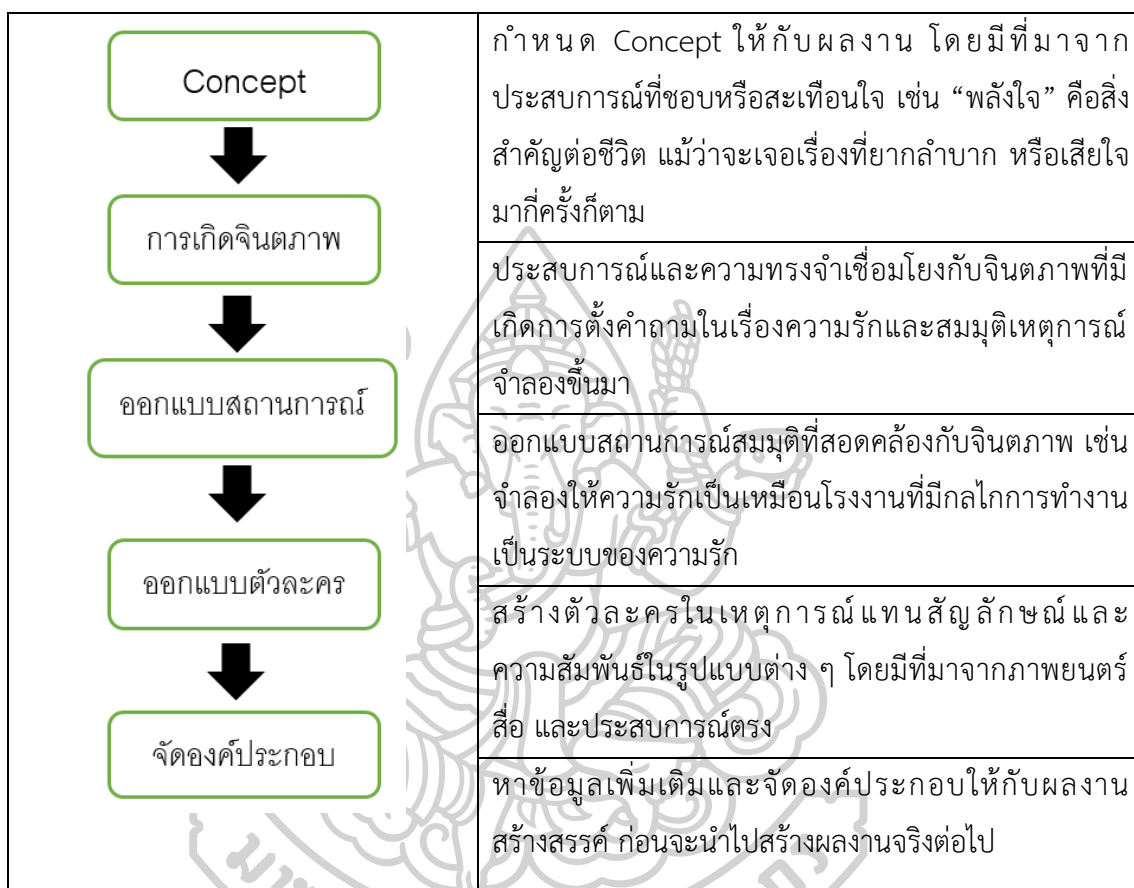
ภาพที่ 32 ผลงานเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 33 ติดตั้งผลงานจริง

กระบวนการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” มีขั้นตอนในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานออกมาสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

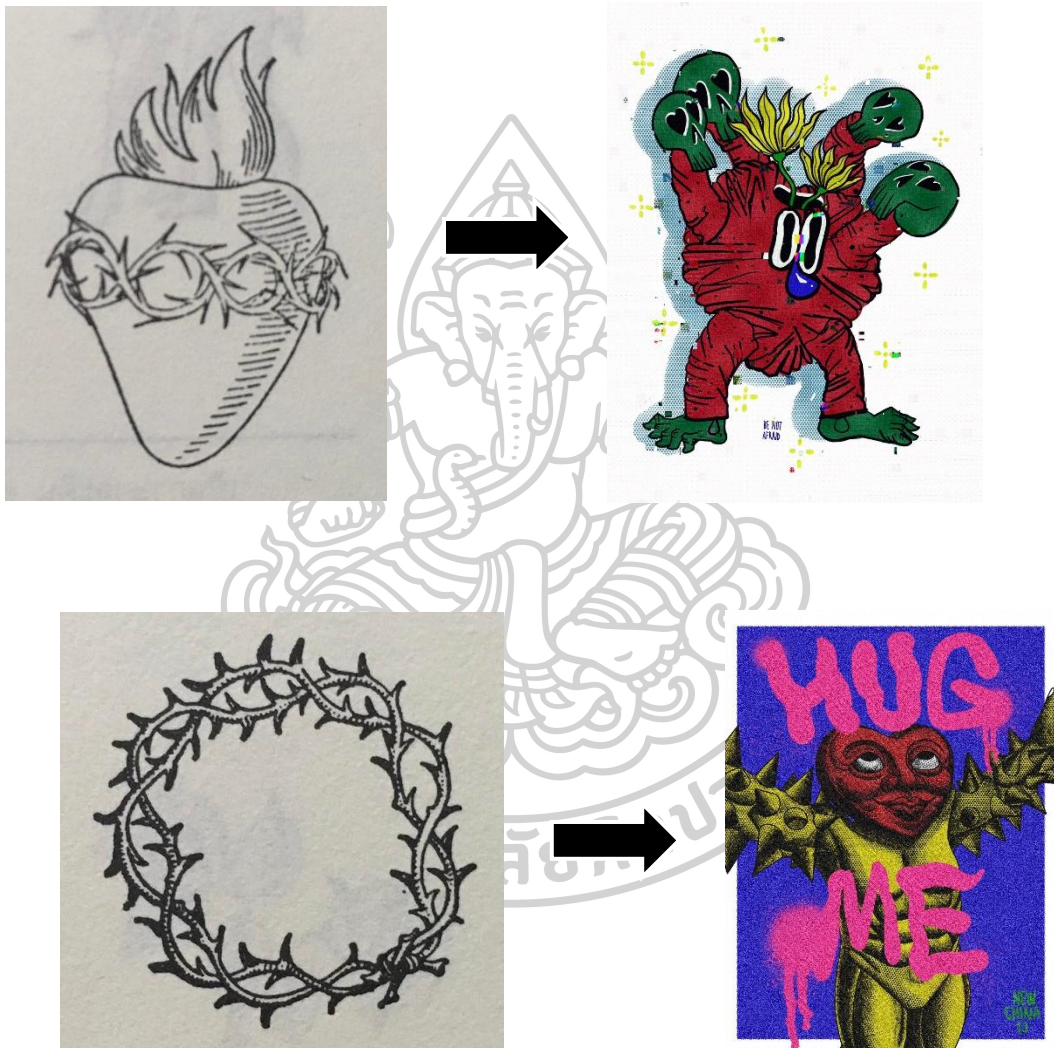

ผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นนั้น มีจุดเริ่มต้นจากประสบการณ์และความทรงจำของผู้สร้างสรรค์ นำมาขยายความและทำการสืบค้นหาข้อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติม ขั้นตอนต่อมาคือการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอนที่สามคือการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่การออกแบบร่างและสุดท้ายขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยลักษณะทางกายภาพของผลงานประกอบด้วยตัวละครและเหตุการณ์สมมุติในรูปแบบการ์ตูนที่ช่วยสร้างความเป็นไปได้ในเหตุการณ์ที่เหนือจริงตรงกับจินตภาพของผู้สร้างสรรค์ โดยเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์นั้นปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของ Concept ในแต่ละชิ้นผลงาน

3.4 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

สามารถจำแนกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

3.4.1 รูปร่างและรูปทรง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในงาน มีการอ้างอิงที่มาจากสัญลักษณ์ในงานคริสตศิลป์ นำมาออกแบบให้เป็นตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะตน โดยตัวละครนั้นเป็นตัวแทนของสถานการณ์ ความรักหลากหลายรูปแบบที่สามารถพบเจอได้ในสังคม

ภาพที่ 34 การคลี่คลายรูปทรงจากภาพในหนังสือและออกแบบตัวละครใหม่

การวาดแบบลักษณะตัดทอนและแบนกึ่งการ์ตูนช่วยเพิ่มอารมณ์ขบขันหยอกล้อความตลกร้ายของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ อีกทั้งยังสอดรับกับแนวความคิดเรื่องถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องที่ลำบาก

อุปสรรคที่ทุกข์ยาก แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความรัก ความรักคือการผจญภัย สามารถทำให้ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ การใช้ภาพลักษณะการ์ตูนทำให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างสถานการณ์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้มากมาย อีกทั้งความเป็นการ์ตูนยังเป็นสัญลักษณ์สากลที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

3.4.2 จุด เส้น สี และน้ำหนัก ส่วนประกอบหลักที่เป็นตัวแทนสื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้มากมาย ช่วยบ่งบอกถึงบรรยากาศ สถานที่และเวลา ข้าพเจ้านิยมใช้สีที่สดใสตัดกัน งดงาม แสดงความบริสุทธิ์ หยิบยืมรูปแบบของสิ่งพิมพ์การ์ตูนอุตสาหกรรมที่ใช้การเล่าเรื่องเป็นช่อง มีลักษณะพิเศษอยู่การตัดเส้นด้วยเส้นทึบดำ สร้างน้ำหนักด้วยการใช้เม็ดสกรีนสีและแถบริ้วสี

	<p>การตัดกันของสีโทนร้อนและเย็นและเป็นสีคู่ตรงข้าม ตัดเส้นรูปทรงด้วยสีทึบดำ</p>
	<p>การใช้เม็ดสกรีนในงานสิ่งพิมพ์และแถบริ้วสีเพื่อสร้างน้ำหนัก</p>

บทที่ 4

การสร้างสรรคและวิเคราะห์ผลงาน

กระบวนการวิเคราะห์การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” มีรายละเอียดของการวิเคราะห์ด้านกายภาพ เนื้อหา และวิเคราะห์ถึงพัฒนาการในการสร้างสรรค โดย จะแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรคจำนวน 5 ชิ้น, และช่วงวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรคจำนวน 7 ชิ้น ดังนี้

4.1 วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรคผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

4.1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1

4.1.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2

4.1.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3

4.1.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4

4.1.5 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5

4.1.6 สรุปผลวิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรคผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

4.2 วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์

4.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1

4.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2

4.2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3

4.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4

4.2.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5

4.2.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6

4.2.7 สรุปผลวิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์

4.1 วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” ประกอบไปด้วยผลงานทั้งสิ้น 5 ผลงาน โดยในผลงานชุดนี้เริ่มต้นจากการหยิบยกเรื่องราวความรักใกล้ตัวที่ได้สัมผัสเองจากประสบการณ์ตรง การเสกฟลื้อจากภาพยนตร์ และข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง มาเป็นแรงบันดาลใจและข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน

4.1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 35 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อภาพ	“Love”
ขนาด	32x31x6.5 เซนติเมตร
เทคนิค	ประติมากรรมแบบลอยตัว, วัสดุเรซิน
ปี	2564

ผลงาน Love เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบตัวละครในผลงานผู้สร้างสรรค์ จากความต้องการทำงานประติมากรรมเป็นของตนเอง หัวใจเป็นสัญลักษณ์สากลของความรัก นำมาประกอบกับรูปร่างของคนที่ไม่ระบุว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง เพื่อต้องการสื่อว่าประสบการณ์ทางความรักสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้สืบค้นจากความทรงส่วนตัวจากประสบการณ์ทางความรักที่ไม่ค่อยดีและได้มองย้อนไปว่าจริง ๆ แล้วเราทุกคนล้วนเคยผ่านเหตุการณ์ที่ผิดหวังเจ็บปวดมาด้วยกันทั้งนั้น แต่สุดท้ายคนเราก็ยังโหยหาความรักอยู่ดี ด้วยท่าทางของตัวละครมีท่าทางอ้าแขนเหมือนเป็นการเชิญชวนให้มากอดกัน สัญลักษณ์นามตามตัวเกิดมาเพื่อให้ผู้ชมตั้งคำถาม ถ้าโอบกอดความรักไปแล้ว พร้อมที่จะผิดหวังและเจ็บปวดหรือไม่

4.1.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

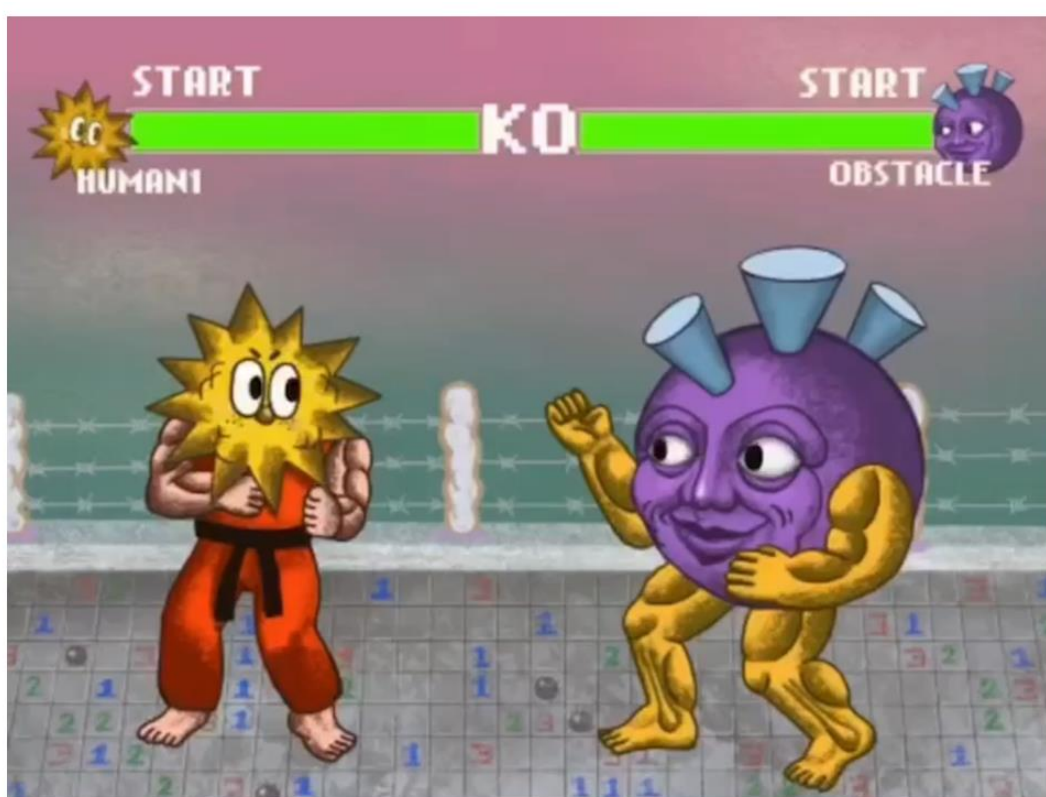
ภาพที่ 36 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อภาพ	“Factory of love”
ขนาด	100x120 เซนติเมตร
เทคนิค	สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ปี	2564

ผลงานชิ้นนี้เริ่มจากการมีความรักครั้งใหม่ จึงเกิดการตั้งคำถามกับกลไกของระบบความรัก เมื่อพบรักจึงเกิดความรัก แต่พอหมดรักก็เลิกกัน มโนภาพในหัวที่ถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเป็น

โรงงานที่ผลิตความรักในรูปแบบต่าง ๆ ถูกส่งออกไปตามสายพานไปยังสถานที่ต่าง ๆ (ความรักในที่นี้คือรูปแบบของความสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ครอบครัว มิตรภาพ คนรัก สัตว์เลี้ยง ความรักที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป) นอกจากนี้ผลงานชิ้นนี้ยังจุดประกายให้ข้าพเจ้านำแนวคิดระบบทุนนิยมที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตในความรักมาศึกษาและต่อยอดในผลงานชิ้นถัดไป

4.1.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 37 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3

ชื่อภาพ “Fight for tomorrow”

เทคนิค สื่อมีเดีย

ปี 2564

Video Art ชิ้นนี้มีกระบวนการคิดคล้ายกับผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 Factory of love งานนี้ต้องการสื่อเรื่อง “พลังใจ” เป็นช่วงเวลาที่มิแต่ปัญหาเข้ามา แต่ก็มีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจ ทั้งคุณแม่ เพื่อน พี่น้อง อาจารย์ เลยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ ผลงานนี้มนต์ถึงชีวิตเหมือน

เหตุการณ์ต่อสู้ในเกมต่อสู้ที่เด็ก ๆ ชอบเล่นกัน เช่น เกมส่ streetfighter ที่ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครมาต่อสู้กับอีกฝ่าย ต่อสู้จนกว่าพลังของอีกฝ่ายจะหมด แล้วเราจะชนะ จึงออกแบบตัวละครฝั่งซ้ายแทนตัวเองและตัวละครฝั่งขวาเป็นคู่ต่อสู้ พื้นในฉากมีที่มาจากเกม Minesweeper เกมในระบบ window สมัยก่อน ถ้ากดผิดโดนระเบิดก็ต้องเริ่มเล่นใหม่

HUMAN1 คือตัวแทนของผู้เล่น หน้าตาเป็นหัวพระ
อาทิตยส์สัญลักษณ์ของแสงสว่างและความหวัง ใส่เครื่องแบบพร้อม
ต่อสู้

OBSTACLE ตัวแทนของคู่ต่อสู้ หรือก็คือ “ตัวปัญหา”
เป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมาเอง

4.1.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 38 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อภาพ “Survival”

ขนาด 100x120 เซนติเมตร

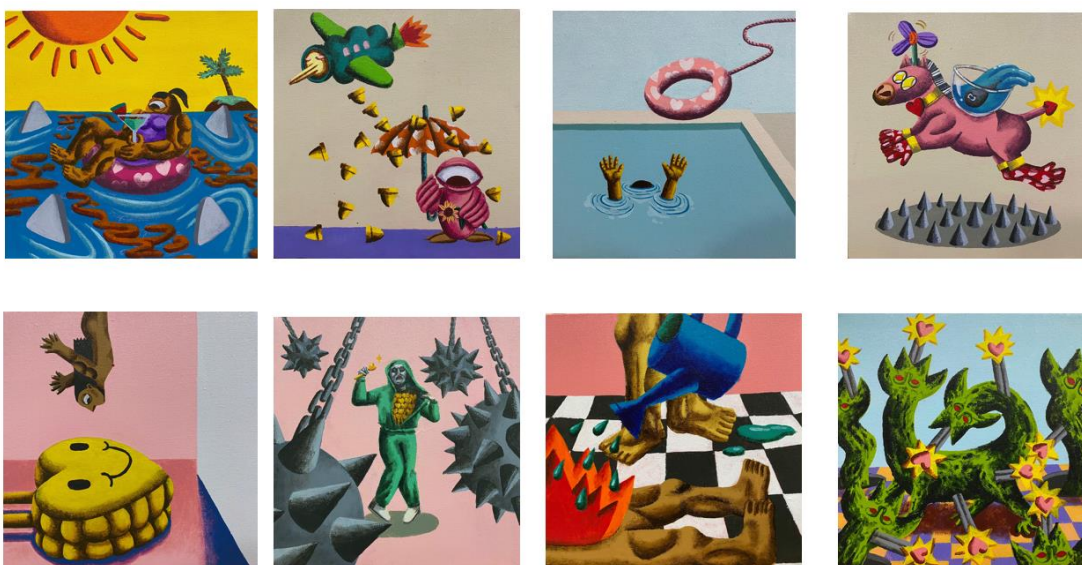
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ปี 2564

ผลงานชิ้นนี้ต่อยอดจากผลงานชิ้นก่อนหน้าที่รู้สึกว่าการ “พลังใจ” เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตของเราจริงๆ ต่อให้ชีวิตลำบาก เสียใจกี่ครั้ง ผิดหวังมาก็รอบ หากมีพลังใจจากคนรอบข้าง ฉันก็จะสู้ แล้วไปต่อให้ได้ สัมผัสได้ถึงพลังของกำลังใจมาก จึงทำงาน concept นี้ต่อ “พลังใจ = กำลังใจ = ความรัก” พอกำหนดธีมได้แล้วก็ออกแบบฉากขึ้นในหัวว่า ตอนที่ฉันลำบาก ฉันผิดหวัง ต้องปะทะกับปัญหา

ที่ รุ่มเร้า ตอนนั้นจึงเปรียบตัวเองเป็นนักมวย ที่มีกำลังใจจากคนรอบข้างที่เป็นเหมือนสนับและนม ให้ฉันได้เอาไว้ป้องกันตัวเอง

4.1.5 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ภาพที่ 39 แสดงภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อภาพ “COME ON”

ขนาด 25 x 25 เซนติเมตร (8 ชั้น)

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ปี 2564

ผลงาน “COME ON” ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมอะคริลิกสองมิติจำนวน 8 ชั้น จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อให้ต้องพบเรื่องร้าย ชีวิตไม่เป็นดังใจ อุปสรรคใด ๆ มันจะผ่านพ้นไปได้เสมอด้วย “พลังใจ” โดยในรูปจะมีบางสิ่งมาทำให้อีกสิ่งรอดตาย หรือปลอดภัย เมื่อล้มแล้วลุกได้เสมอ ผู้สร้างสรรค์นึกถึง

เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ดูอันตรายขึ้นในหัว เช่น มี สัตว์ประหลาดงอกมาเต็มไปหมด มีลูกตุ้มหนามแหว่งไปมา เครื่องบินปล่อยระเบิด แล้วเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาขยายความเป็นตัวละครและสัญลักษณ์

	<p>สัตว์ประหลาดที่งอกออกมาเต็มห้อง แต่ถูกดาบแทง (สัตว์ประหลาด แทนอุปสรรคปัญหา , ดาบคือพลังใจ)</p>
	<p>ลูกตุ้มที่แหว่งไปแหว่งมากับผีซ็อนที่ถือซ็อนรูปหัวใจ แทนอุปสรรค, ผีซ็อนเป็นตัวละครที่ไม่มีวันตาย คือต่อให้พยายามฆ่าเท่าไรผีซ็อนก็ไม่ตาย = แทนตัวฉัน, ซ็อน = พลังใจ)</p>
	<p>เครื่องบินปล่อยระเบิดใส่คนที่ถือร่ม และ ดอกทานตะวัน เครื่องบินคืออุปสรรค , นกแปลว่า อิศระ = เรามีอิสระในการใช้ชีวิต , ดอกทานตะวัน=ความหวัง , ร่ม = พลังใจปกป้องจากอุปสรรค</p>

	<p>คนตกตึกมีฟูกมารองรับคนตกตึก = เราที่กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรค แต่มีเบาะมารองทำให้บาดเจ็บน้อยลง พลังใจ = บางอย่างทำให้ปลอดภัย</p>
	<p>คนจมน้ำแต่มีใครบางคนโยนห่วงยางมาช่วย คนจมน้ำ = เราที่เจออุปสรรค โดย ความคิด, ห่วงยางที่ถูกโยนมาช่วย = พลังใจ เกิดจาก ข่าวที่เคยดู เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น</p>
	<p>เปรียบเทียบเราเหมือนลูกอ๊อดที่อยู่ในโถแก้วมี พาหนะเป็นม้าที่พากระโดดข้ามหนามที่พื้น ตัว ม้า=พลังใจและความรัก</p>
	<p>ไฟลุกท่วมตัวคนที่นอนที่พื้นแล้วมีคนเอาบัวรด น้ำมารดดับไฟให้ เหมือนใจเราที่เป็นทุกข์ หาทางออกไม่เจอและได้รับความช่วยเหลือ จากความรักและความหวังให้สามารถผ่านพ้น ความรู้สึกนั้นไปได้</p>

	<p>ฉากเป็นทะเลที่มีคนนั่งจิบน้ำผลไม้อยู่บนห่วงยางรอบ ๆ มีปลาฉลามว่ายวนรอบอยู่ คนที่นั่งบนห่วงยาง=ตัวเราที่ไม่มีทุกข์เพราะมีความรักและพลังใจเต็มเปี่ยม ฉลาม=สิ่งรอบตัวที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งจะทำร้ายเราให้เป็นทุกข์ได้ตลอดเวลา</p>
---	---

4.1.6 สรุปผลวิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานมีการเริ่มต้นจากการหยิบยกเรื่องราวความรักใกล้ตัว คนเราดำรงชีวิตโดยมีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนในทุก ๆ วัน ความรักเป็นเหมือนพลังชีวิตที่ทำให้เราทุกคนมีแรงผลักดันที่จะใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่ความรักแบบคนรัก ไม่ใช่แค่รักแบบครอบครัวแต่ความรักที่หมายรวมถึง ความรักในการกระทำอะไรบางอย่าง เช่น รักในงานที่ทำ รักที่จะเล่นกีฬา รักที่จะเลี้ยงสัตว์ รักที่จะทำงานอดิเรก เป็นต้น เพราะเราทุกคนก็เกิดมาจากความรัก และการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันก็ต้องเริ่มจากการรักตัวเอง ซึ่งกายภาพของผลงานช่วงแรกจะนำเสนอตัวละครที่ออกแบบเองตามแต่สถานการณ์ของความรักและไม่ได้จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

4.2 วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” ประกอบไปด้วยผลงานทั้งสิ้น 6 ผลงาน อันเกิดมาจากการพัฒนาทั้งเนื้อหา และวิธีการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในผลงานชุดนี้หยิบยกความรักและความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีระบบของทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

4.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 40 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อภาพ Madness

ขนาด 100x120 เซนติเมตร

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ปี 2564

ผลงาน “Madness” เป็นการพูดถึงความกล้าในตัวคน ตัวละครที่อยู่บนที่อยู่บนผาจะกระโดดลงมาด้วยการขี่ไม้กวาด ในความจริงคือไม้กวาดก็ไม่ว่าจะพาบินได้จริงมัย อีกนัยหนึ่งก็เป็นเหมือนภาพจินตนาการตอนเด็ก ๆ ที่ชอบฝันว่าอยากบินได้ เหาะบนไม้กวาดได้ แล้วกระโดดลงมาจากเก้าอี้หรือเตียง เปรียบเปรยถึงความรักทำให้บางครั้งมนุษย์ก็กระทำการที่ไร้เหตุผลบ้าง ใช้ความกล้าล้วน ๆ โดยปราศจากความกังวล เปี่ยมด้วยความหวัง โดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างล่างตกลงไปแล้วจะมีอันตรายหรือไม่ นำตัวเองออกมาจาก safe zone สัญลักษณ์บนหน้าผา มีดอกทานตะวันแทนความหวัง มงกุฎหนามแทนความเจ็บปวด หัวใจแทนความรัก แรงที่อยู่ด้านหลังรอกินซากศพเหมือนเวลาที่ทำผิดพลาด มักจะมีคนคอยซ้ำเติมหรือรอกับซากศพด้วยการแตะสัมผัสเสมอ หรืออีก

ความหมายเหมือนการที่พร้อมจะล้มเหลวได้ตลอดเวลา ด้านล่างของหน้าผามีต้นเห็ดพิษสีสันสดใส เรียงราย เป็นเหมือนนัยยะเรื่องเพศในความลุ่มหลงและความอันตราย ข้างหลังมีดวงดาวคอยแอบมองอยู่ แทนว่ายังมีหนทางเสมอกับชีวิตที่เราเลือก ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยังมีความหวังเล็ก ๆ อยู่เสมอ ความหวังในที่นี้คือการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเมื่อกระโดดลงไปแล้วจะสมหวังได้ดังใจนึก

การที่เราลองทำในสิ่งต่าง ๆ อ้างอิงมาจาก Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno วันที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันว่าความรักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งชีวิต ความรักเป็นแรงผลักดันให้หลาย ๆ ชีวิตดำรงอยู่ต่อไป

4.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 41 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อภาพ Be Safe

ขนาด 100x120 เซนติเมตร

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ปี 2564

ผลงาน Be Safe ใช้กายภาพของรูปร่างหัวใจของจริงเป็นจุดเด่น กล่าวถึงทุกคนล้วนมีแรงพยายามหรือพลังที่จะรักษาหรือคงอยู่ไว้ ความรักเกิดขึ้นได้เมื่อเราพยายามเข้าใจความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ รวมไปถึงการตระหนักถึงความรู้สึกเจ็บปวดของอีกฝ่าย ดังเช่นในภาพ ภายในห้องหัวใจเหมือนมีไฟไหม้อาจเป็นเพราะมีเรื่องไม่สบายใจหรือกำลังมีความทุกข์ ด้านซ้ายมีคนคอยเอาน้ำมารดเพื่อช่วยดับไฟ ผู้คนในห้องนั้นก็วิ่งหนีตายออกมาก็เป็นนัยยะว่าบางทีคนเราก็ต้องผิตหวังกับมันบ้าง แต่ถึง

อย่างนั้นก็ยังมีความที่รักเรากอยสนับสนุนเคียงข้างเสมอ ด้านขวามีคนนำผีเสื้อมาปล่อยในทุ่งดอกทานตะวัน นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้ว ผีเสื้อยังช่วยขยายพันธุ์พืชดอกต่อไป เสมือนเป็นการส่งต่อความหวัง ด้านบนมีนาฬิกา สื่อถึงทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเยียวยา และต้องให้เวลากับการรักษาจิตใจ ฝนที่สาดซัดลงมาเมื่อลองพิจารณาแล้วจะค้นพบว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ

4.2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 42 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อภาพ	Paradise of Love
ขนาด	100x120 เซนติเมตร
เทคนิค	สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ปี	2564

ผลงาน Paradise of Love พุดถึงความรักเป็นจุดศูนย์กลางของผู้คน มีระบบเป็นของตนเอง เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว ดึงดูดสิ่งมีชีวิตวนเวียนเป็นวัฏจักร มีทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดี มีหนามเป็นอุปสรรคสร้างความเจ็บปวด มีสัตว์ประหลาดที่อาจจะคอยเอาชีวิต เรื่องระดาศแสดงถึง

ความหวังแม้มันอาจจะโดนน้ำแล้วเปียกในสักวัน เงานที่สะท้อนเรือแฝงนัยยะของตัวตนที่แสนบอบบาง ดอกไม้ยักษ์ที่อาจจะสวยงามแต่อาจมีไว้เพื่อล่อแมลงให้ติดกับ

ประโยคที่แสนธรรมดาอย่าง “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตต้องดำเนินต่อไป” ในช่วงชีวิตของแต่ละคนผ่านประสบการณ์มาแตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นตัวเอกในเรื่องราวของตนเอง ในความธรรมดาที่ไม่ได้ถูกหยิบยกมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์อาจไม่ได้เป็นที่จดจำ คนบางคนเข้ามาเพื่อให้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะหลุดจากวงโคจรกันไป มีแต่ตัวตนของเราเท่านั้นที่จำได้ว่าผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อจิตใจ

4.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 43 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อภาพ	Thorn
ขนาด	35 -135 เซนติเมตร
เทคนิค	วัสดุผ้า ตัดเย็บ และใยสังเคราะห์
ปี	2565

ตุ๊กตาหนาม เป็นการตัดเย็บด้วยผ้าขนขึ้นรูปทรงของหนามหลาย ๆ ขนาด สื่อถึงทุกคนใช้ความรักในการดำเนินชีวิตแต่ความเจ็บปวดเองก็เป็นส่วนประกอบของความรัก ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูแหลมคม อันตรายแต่ยามได้สัมผัสกลับให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล คนเรามักกลัวความเจ็บปวดและความผิดหวัง แต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนก็เสพติดความเจ็บปวดและความผิดหวังโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องอนุญาตให้มันเกิดขึ้น จงเรียนรู้ที่จะรับมือ เมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ ความเจ็บปวดจะเป็นตัวแปรเปลี่ยนผ่านให้เราไปสู่ความจริงใหม่ ๆ ตัวเราในวันนี้จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเราคนเมื่อวาน

ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงของตุ๊กตาหนามที่มีขนาดแตกต่างกัน ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานได้ด้วยการถอดและหมุน ผ้าขนที่นุ่มฟู สีเส้นที่ฉูดฉาดสดใส เชื้อเชิญให้สัมผัส

4.2.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

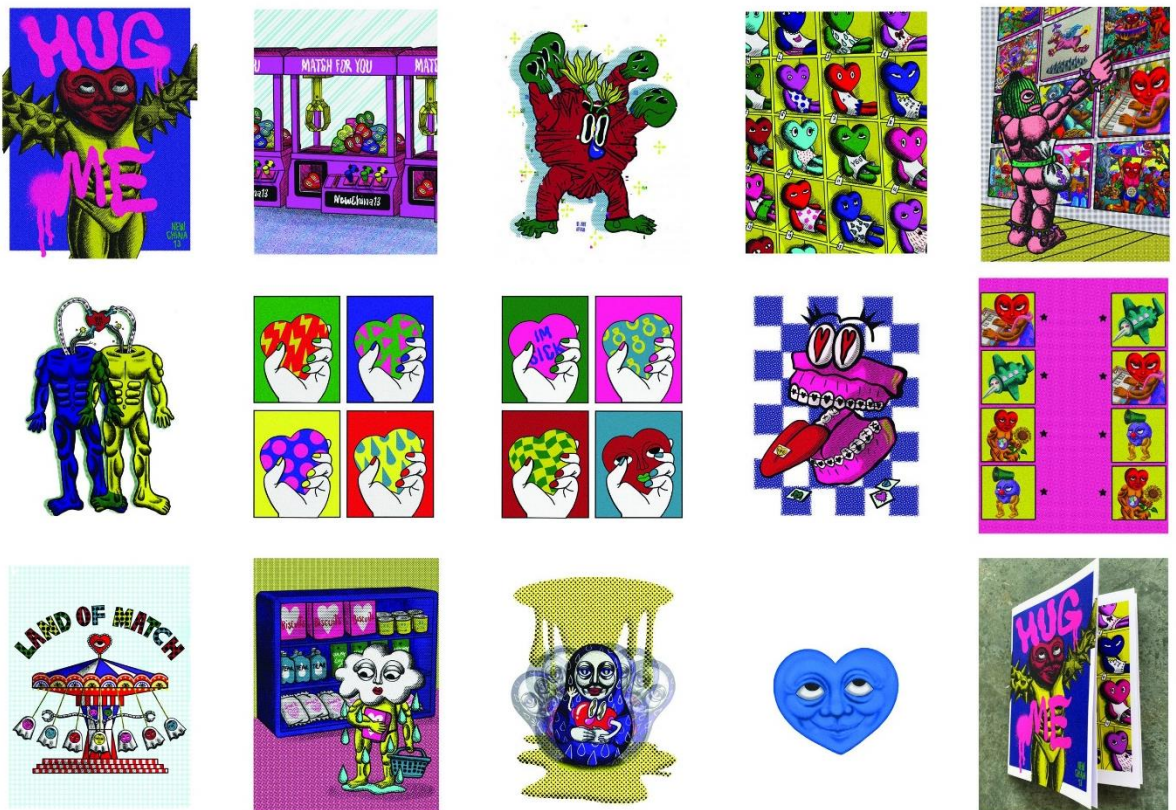

ภาพที่ 44 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5

ชื่อภาพ	Can you do it?
ขนาด	50x55x3 เซนติเมตร
เทคนิค	ลูกฟูกและกระดาษโฟม
ปี	2565

เกมปาเป้ากับลูกดอก จะสื่อว่าทุกคนมีแรงพยายาม การดิ้นรน แรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า เหมือนเวลาเราจะปาลูกดอกให้ได้แต้มเยอะ เราต้องตั้งใจ พยายามเล็ง หรือออกแรงปามันไป ที่ลูกดอกเขียนติดไว้ด้วยว่า “for me” สื่อถึงการทำเพื่อตัวเอง ในขณะเดียวกันในนัยยะนั้นก็พูดถึงเรื่องความรักกับทุนนิยมด้วย ว่าบางครั้งความรักเหมือนเครื่องเล่น หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า Content ที่น่าสนใจ เหมือนเกมปากระดาน มองว่าเกมนี่เป็นการพนันหรือเรื่องสนุกก็ได้ เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่เข้าถึงได้และสนุกด้วย

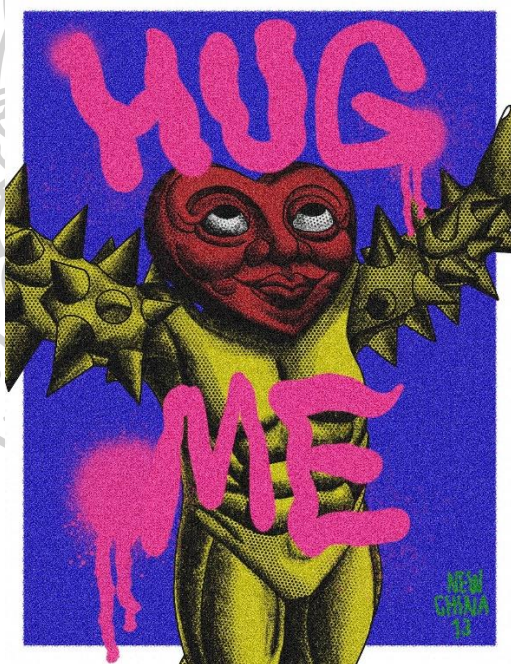
4.2.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ภาพที่ 45 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6

ชื่อภาพ	NEWCHINA PAINTING AND ILLUSTRATION
ขนาด	14.8 x 21 เซนติเมตร (จำนวน 14 หน้า)
เทคนิค	สีอะครีลิกและเย็บเข้าเล่ม
ปี	2565

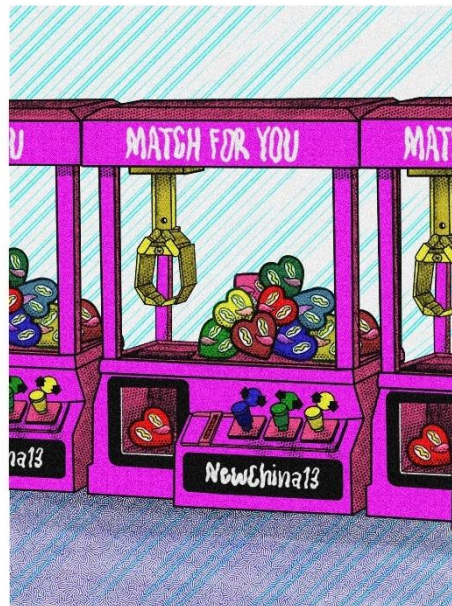
ผลงาน NEWCHINA PAINTING AND ILLUSTRATION จัดทำในรูปแบบหนังสือการ์ตูน ภายในประกอบด้วยผลงานจำนวน 14 หน้า ผู้สร้างสรรค์มองว่าความนิยมของคนในปัจจุบันชอบเสพ content หนังสือการ์ตูนเป็นเหมือนการตลาดแบบหนึ่ง เนื้อหาภายในกล่าวถึง เมื่อความรักกลายรูป เป็นบรรทัดฐานสินค้า (ตามกลไกของทุนนิยม) และเนื้อหาที่วาดภายในเล่มจะเล่าเรื่องความรักแบบต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ทำจำหน่ายขึ้นจริง เพื่อยืนยันแนวความคิดว่าผลงานชิ้นนี้คือสินค้าที่ถูกผลิตซ้ำ และสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้หลายคน

ภาพที่ 46 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 (หน้าปกหนังสือ)

หน้าปกเป็น character ของตัวผู้สร้างสรรค์ เป็นคนที่หัวเป็นหัวใจ กำลังมองขึ้นไปแบบเหมือนมองอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเอง อ้าแขนที่เต็มไปด้วยหนามของแล้วบอกว่าอดทน เหมือนความรักที่เราอดมันไว้บางครั้งก็เจ็บปวด แต่ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ถึงตาย (เพราะความรักนั้นตัวเล็กกว่า)

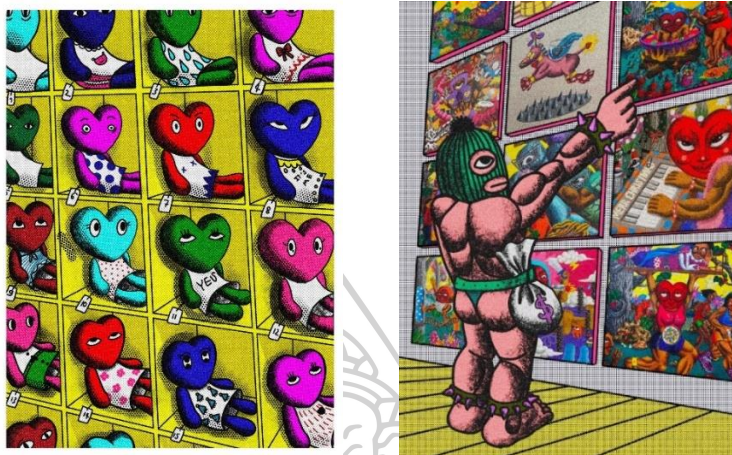
ภาพที่ 47 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 1

ตู้คีบตุ๊กตา ภายในบรรจุตุ๊กตาหัวใจ(ตัวแทนของความรัก) หลากหลายรูปแบบ มีหลายสีให้
เลือกแล้วแต่ความชอบ แต่ทั้งนี้การจะได้ตุ๊กตานั้นมา ก็อยู่กับฝีมือของคนคีบด้วยเช่นกัน สื่อถึงความ
รักในโลกทุนนิยมที่สามารถเลือกได้ เหมือนแอปพลิเคชันหาคู่ที่เราได้เห็นหน้าตา บุคลิก อาชีพการ
งานและความสนใจของฝ่ายตรงข้าม ได้เลือกตัดสินใจก่อนที่จะเข้าไปทำความรู้จัก

ภาพที่ 48 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 2

หุ่นตุ๊กตาหัวใจล้อมรอบไปด้วยหวัะโหลกแสดงอาการตกหลุมรัก พร้อมดอกไม้ที่กำลังแบ่งบานออกมา ถึงแม้หน้าตาจะดูไม่เป็นมิตร ประโยค be not afraid แปลว่าไม่ต้องกลัว เหมือนความรักจะบอกว่า ไม่ต้องกลัวเรานะ แม่จะดูแลไม่ปลอดภัย

ภาพที่ 49 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 3 และ

ความรักบางครั้งมันก็เหมือนสินค้าที่วางเรียงราย ดังเช่นตุ๊กตาในร้านค้า มีให้เลือกหลายแบบตามความชอบ สื่อให้เห็นถึงการที่ทุนนิยมเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของผู้คนมากขึ้น แม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับตัวละครที่รับบทเป็นผู้ซื้อสินค้า ยืนเลือกรูปที่ตัวเองชอบ ยังมีอำนาจทางการเงินก็ยิ่ง เข้าถึงได้ง่ายและมีตัวเลือกที่เยอะขึ้น

ภาพที่ 50 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 5

พูดถึงความรักในโลกทุนนิยม แต่เน้นที่เรื่องของการอยู่ร่วมกัน ที่มีตรงกลางของความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ความรักบางครั้งก็เหมือนการเจอกันคนละครึ่งทาง แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และ ต่างก็มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง

ภาพที่ 51 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 6 และ 7

ความรักมีหลายแบบหลายประเภท ไม่ตายตัว มีความหลากหลาย ทุกอย่างอยู่ในมือของเรา

ภาพที่ 52 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 8

มองดูเฟิน ๆ เหมือนแสดมบีที่แปะล้นกันที่เป็นสารเสพติด เหมือนความรักเป็นเหมือนสิ่งเสพติด มันยากที่จะไม่มีมันหรือขาดมัน สัญญะล้นกับพัน ที่แสดงคล้าย ๆ ความขัดแย้ง แต่เป็นของคู่กัน ล้นกับพันขาดกันไม่ได้เหมือนเราทุกคนกับความรู้สึกรัก ที่แม้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็ขาดกันไม่ได้

ภาพที่ 53 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 9

ออกแบบให้เป็นเหมือนงานเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาลที่ให้จับคู่ว่า ภาพไหนเหมือนกัน แต่อยากแฝงนัยยะของการตั้งคำถามว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าอันไหนควรคู่กัน หรือไม่คู่กัน ความเหมือนหรือไม่เหมือน เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม กับเรื่องความรักความสัมพันธ์ อะไรเป็นที่ยืนยันว่า ถ้าจับคู่สิ่งที่เหมือนกันแล้วจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือความแตกต่างเมื่อจับคู่กันแล้วจะสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้มากกว่า

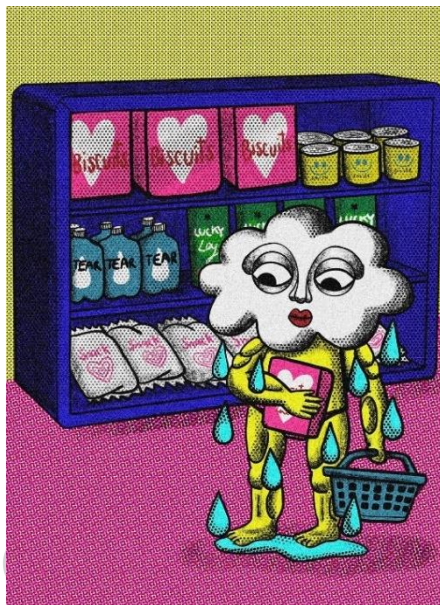

ภาพที่ 54 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 10

ผลงานชิ้นนี้เป็นการจำลองว่าความรักถ้าเป็นในโลกยุคปัจจุบันที่มีทุนนิยมความรักคงเหมือนเครื่องเล่น ดุสนุก ใช้งานง่าย เพิ่มฟังก์ชันเข้าไป มีระบบจับคู่ให้ด้วยว่าแมทช์กัน เปรียบเทียบระบบกับแอปหาคู่อย่าง Tinder แพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ระดับโลกที่ให้ผู้คนไปรู้จักคนใหม่ ๆ แอปที่จะทำให้คนเรามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านแอปพลิเคชัน จับคู่, พุดคุย, เดท เป็นเรื่องง่ายและสนุกโดยค้นหาผู้คนมากมายที่อาจจะไม่สามารถเจอกันได้ในชีวิตจริง ๆ อาจจะอยู่กับคนละซีกโลก คนละสายงาน คนละวัฒนธรรม ได้มีโอกาสมา Match กัน พบเจอกันบนโลกออนไลน์แห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายๆ คู่ที่รู้จักการผ่านแอป Tinder และตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากมาย¹⁹

¹⁹ Neng.yu (2565), “แอป Tinder คืออะไร ? คนอยากมีคู่ต้องไม่พลาด”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://sgeprint.แอป-tinder-คือ-อะไร-คนอยากมีคู่>

ภาพที่ 55 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 11

พูดถึงความรักเหมือนสินค้าเช่นเดียวกัน เหตุการณ์ในรูปตัวละครเหมือนเสียใจหรือผิดหวังมาแล้ว จึงต้องการมาซื้อความรักเพิ่มเพื่อเติมเต็มจิตใจ เหมือนความรักในปัจจุบันที่ดูสำเร็จรูป แะกล่องสวยงาม ง่ายต่อการหยิบจับ ดูโรแมนติก

ภาพที่ 56 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 หน้าที่ 12

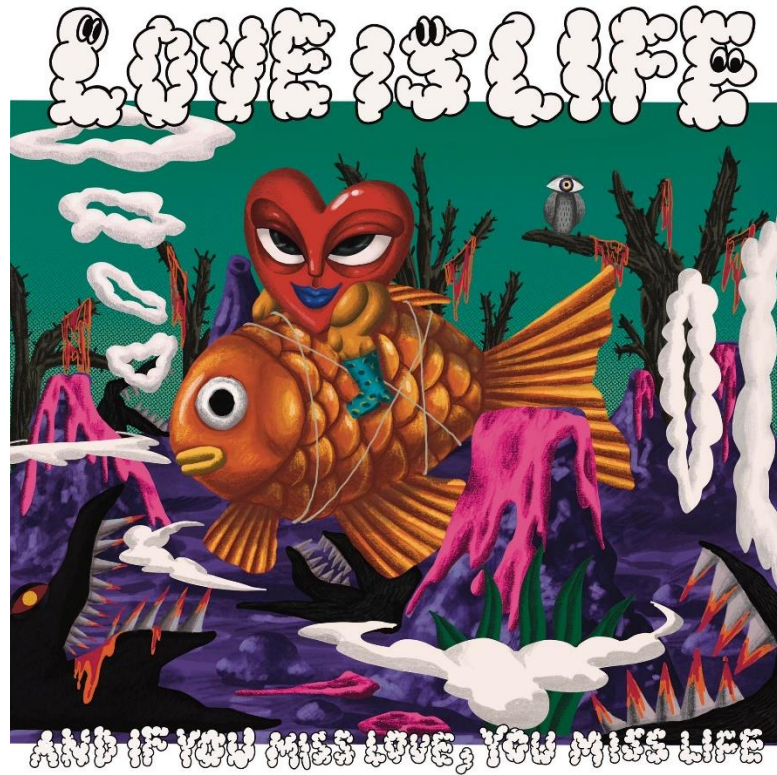
รูปสุดท้ายของเล่ม มีที่มาจากตุ๊กตาดารุมะเป็นตุ๊กตาไม้ของชาวญี่ปุ่นที่ทำจากกระดาษวาชิ ด้านในกลวง แต่ตรงส่วนก้นมีน้ำหนัก มีต้นแบบมาจากภาพวาดของพระโพธิธรรม ซึ่งลักษณะอ้วนกลมคล้ายคลึงกับตุ๊กตาล้มลุก ไม่มีแขน และขา มีจุดเด่นคือไม่มีลูกตาสีดำ มีคิ้ว กับหนวดเคราดกที่ต่างซ่อนความหมายไว้อยู่บนใบหน้ามากมาย สีขึ้นอยู่กับสถานที่ผลิตประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และที่บริเวณคางของตุ๊กตาดารุมะจะมีการเขียนคำอวยพรเอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นความหมายด้านบวกเช่น โชคดี สุขภาพดี สบผ่าน ชัยชนะ เป็นต้น องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยญี่ปุ่นต้องการสื่อว่า ต่อให้เสียใจหรือผิดหวัง จงสร้างความรักให้กับตัวเองก่อนเสมอ เป็นการให้กำลังใจใครก็ตามที่มาได้พบได้เห็นภาพนี้ ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็กลับมาลุกได้เสมอเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุก²⁰

²⁰ Jnto (2563), “รู้จักกับดารุมะ (Daruma) ตุ๊กตาแห่งความหวัง”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.jnto.or.th/newsletter/daruma-doll-of-hope/>

4.2.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7

ภาพที่ 57 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7

ภาพที่ 58 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 เพื่อพิมพ์ลงบนเสื้อยืด

ชื่อภาพ	NEWCHINA T-SHIRT
ขนาด	เซนติเมตร
เทคนิค	สีมีเดียและพิมพ์บนเสื้อยืด
ปี	2565

ผลงาน NEWCHINA T-SHIRT เป็นการเน้นย้ำถึงเรื่องเมื่อความรักกลายเป็นสินค้า ความรักเป็นเรื่องของทุกคน อยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใกล้ชิดชีวิตประจำวันของทุกคน เมื่อถูกออกแบบให้อยู่ในผลิตภัณฑ์รูปแบบของเสื้อยืด ภาพที่พิมพ์อยู่บนเสื้อผ้าเป็นการเล่าถึงการเดินทางของความรัก โดยได้แรงบันดาลใจจากโหลปลาทอง ภาพของตัวละคร “Love” มีพาหนะเป็นปลาทองที่กำลังล่องลอยท่ามกลางหिनน้ำฟูไฟและต้นไม้หนามที่เป็นอุปสรรค ปลาทองเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมชอบว่ายน้ำตลอดเวลา อดทนต่อสภาพแวดล้อมและกินได้ง่าย นอกจากนี้แล้ว การเลี้ยงปลาทองยังอยู่ในความเชื่อของชาวจีนอีกด้วยว่าเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ นำพาโชคลาภ ยังเชื่ออีกด้วยว่าปลาทองสามารถรับเคราะห์แทนผู้เป็นเจ้าของได้ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการอวยพรให้คู่รักสมรสกันยืนยาวและมั่งคั่ง²¹

เสื้อยืดที่ถูกผลิตออกมาเสมือนเป็นตัวแทนของการส่งต่อพลังใจ ประโยค AND IF YOU MISS LOVE, YOU MISS LIFE คอยเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้จะเจอเรื่องยากลำบากเพียงไรความรักจะอยู่ข้างเราเสมอ

ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้จะเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ในอนาคต ที่สามารถแปรรูปผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและความหมายในตัวเป็นสินค้าที่เก็บสะสมได้ง่าย ตามเจตนารมณ์ของประเด็นเรื่องเมื่อความรักกลายเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า

²¹ CHINATOWN SALAYA (2560), “ปลาในวัฒนธรรมจีน”, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565,

<http://www.chinatownsalya.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2/>

4.2.7 สรุปผลวิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จะเห็นได้ว่าผลงานมีการให้ความสำคัญกับการหยิบยกประเด็นของระบบทุนนิยมที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ที่ผู้สร้างสรรค์ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม

ผู้สร้างสรรค์จึงนำนิยามที่มีต่อความรักและศึกษาระบบทุนนิยมเพิ่มเติม เพื่อนำมาตีความให้เห็นภาพของการใช้ชีวิตประจำวันผ่านรูปแบบของการ์ตูน ตัวละครที่กำลังเลียนแบบท่าทางของพฤติกรรมการใช้ชีวิตมนุษย์ เพื่อใช้ในการประกอบการอธิบายแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องความรักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งชีวิต และเกี่ยวเนื่องกับระบบอื่น ๆ ของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน

สิ่งที่พัฒนามาจากผลงานชิ้นก่อนหน้าคือนอกจากการนำเสนอสัญลักษณ์และตัวละครที่ออกแบบมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และใช้เทคนิควิธีการนำเสนอที่หลากหลายมากขึ้น ได้เพิ่มเติมให้มีการแปรสภาพตัวผลงานเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ที่จับต้องได้ เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประชานิยม จากความรักที่เคยมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล ตอนนี้ได้นำเสนอในแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในสังคมมากขึ้นเพื่อให้ตัวผลงานสร้างสรรค์นั้นสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ง่ายและสนุก ผู้ชมสามารถเข้ามาเล่นและเป็นส่วนหนึ่งกับตัวผลงานได้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” ได้รวบรวมเนื้อหา กระบวนการและข้อมูลต่าง ๆ ในการสร้างสรรคผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างสรรคโดยตรง ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและทัศนคติในมุมมองต่อประเด็นสังคม

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรง สิ่งแวดล้อม และเอกสารที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ แล้วนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งได้รับอิทธิพลแนวความคิดจากทฤษฎีของนักปรัชญา Baruch Spinoza และ Miguel de Unamuno ในเรื่องของความรักที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและแรงผลักดันให้มนุษย์กระทำการที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

จากแรกเริ่มที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรคผลงาน โดยมีต้นเหตุมาจากประสบการณ์ความรักที่ไม่สมหวัง ผู้สร้างสรรคได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของความรักหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักจากเพื่อน ครอบครัว สัตว์เลี้ยง และสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกที่ผลักดันการดำเนินชีวิตให้ผู้สร้างสรรคผ่านทุกอย่างไปได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ออกมาสร้างสรรคผลงานศิลปะ ก่อนจะพัฒนามาสู่การเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดเรื่องสังคมระบบทุนนิยมที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผู้คน โดยผลงานมีรูปแบบเป็นศิลปะจิตรกรรมกึ่งการ์ตูนที่สามารถเติมเต็มการสร้างความเป็นไปได้ของสถานการณ์ความรักจากจินตภาพของผู้สร้างสรรค

การสร้างสรรคในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เน้นแสดงเนื้อหาทางศิลปะโดยการออกแบบตัวละครและจัดองค์ประกอบ สร้างรูปทรงที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรัก ทุกทัศนธาตุที่เกิดขึ้นเสมือนเป็นการถ่ายทอดระบายอารมณ์ความรู้สึกและรวบรวมบันทึกจากประสบการณ์ที่มีและได้ทดลองในด้านรูปแบบ เทคนิควิธีการใช้วัสดุ วิธีการนำเสนอที่หลากหลาย และคำนึงถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะ

เอกสารประกอบผลงานศิลปะนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “เจตคติต่อความรักและความเป็นมนุษย์” ได้ถ่ายทอดให้เห็นขั้นตอนการสร้างสรรคผลงานตั้งแต่จุดมุ่งหมาย ขอบเขตการสร้างสรรค อิทธิพลและทัศนคติในการสร้างสรรค การพัฒนาและต่อยอดผลงานศิลปะ ตลอดจนสรุปกระบวนการค้นคว้า

สร้างสรรค์ปฏิบัติผลงานตลอดปีการศึกษา ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใน พัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับทัศนคติและมุมมองต่อประเด็นสังคม

รายการอ้างอิง

- CHINATOWN SALAYA. (2560). “ปลาในวัฒนธรรมจีน”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <http://www.chinatownsalaya.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2/>.
- Jnto. (2563). “รู้จักกับดาร์มา (Daruma) ตุ๊กตาแห่งความหวัง”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://www.jnto.or.th/newsletter/daruma-doll-of-hope/>.
- Kanthoop Hengmak. (2564). “รู้จัก POP CULTURE วัฒนธรรมที่แทรกซึมใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://www.vogue.co.th/lifestyle/article/popculture>.
- Mosszy. (2556). “ระบบเศรษฐกิจ”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <http://mosszyeuei.blogspot.com/>.
- Neng.yu. (2565). “แอป Tinder คืออะไร? คนอยากมีคู่ต้องไม่พลาด”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://sgeprint.แอป-tinder-คือ-อะไร-คน-อยาก-มี-คู่>.
- The101.World. (2564). “จาก 1984 ถึง 2021 วรรณกรรม ‘ดิสโทเปีย’ บอกอะไรกับเรา”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://today.line.me/th/v2/article/YaawDYp>.
- เพอร์กูสัน, จ. (2497). เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์, พิมพ์ครั้งที่ 9 แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562.
- กรอุมพร เซษฐพยัคฆ์. (2562). “ตกหลุมความรักในโลกทุนนิยม กับ รศ.สรวิช ชัยนาม”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://thematter.co/social/love-and-capitalism/>.
- กัจจกร สุนพงษ์ศรี. (2554). “ศิลปะสมัยใหม่”. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัฐวุฒิ ลอยสา. (2564). “ในความรัก เราอาจเป็นนักคิดที่ดี นักพูดที่ดี...แต่ไม่เคยรู้อะไรดี”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://decode.plus/20210111/>.
- ฟอลโรซอล ฟลาวเวอร์. (2563). “ความหมายของดอกทานตะวัน และที่มา”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://floraisonflowers.com/blogs/flower-knowledge/meaning-of-sunflowers>.
- ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์. (2565). “ศิลปะป็นหญิงที่ไม่ได้เป็นแค่ไม้ประดับในโลกศิลปะ: ผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณภายในผ่านภาพวาด”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_68019.
- สำนักพิมพ์สมมติ. (2563). “ดิสโทเปีย คืออะไร? ทำไมถึงเป็นนวนิยายแนวโลกสมมติที่สะท้อนโลกปัจจุบัน”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://www.sm->

thaipublishing.com/content/7356/why-dystopian-novel.

อนิรุทธิ์ เอื้อวิทยา. (2561). “เอาชนะความกลัว ด้วยศิลปะของ ยุรี เกนสาคุ”, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก <https://happeningandfriends.com/article-detail/59?lang=th>.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	วรานิษฐ์ เต็มพินิจธรรม
วัน เดือน ปี เกิด	28 มกราคม 2541
สถานที่เกิด	เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่อยู่ปัจจุบัน	54 ม.5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
ผลงานตีพิมพ์	2561 ร่วมวาดภาพศิลปะ “บ้านน้ำตื้น Street art” ณ แหล่งอารยธรรมโบราณเครื่องปั้นดินเผาบ้านตื้น ศูนย์การเรียนรู้บ้านสลาดง 2562 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “มหัศจรรย์” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 2562 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “Art with Soul” at Heuan pak-dee hostel at gallery Chiang Mai 2562 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “สะท้อน (Reflection)” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 2562 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ-สัญจร” ณ หอศิลปกรรมศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 ร่วมแสดงงานนิทรรศการแสดงและจำหน่ายภาพวาดแนว Contemporary ณ One nimman 2563 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION 2020 ของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2563 2564 ร่วมแสดงงานนิทรรศการกลุ่ม “SILVER LINING CLOUD exhibition 2021” ณ HEAD IN THE CLOUDS ART SPACE 2564 ร่วมแสดงและจำหน่ายผลงานงานคริสต์มาสและวันปีใหม่ ณ เซ็นทรัล ดิ ออร์จินอล สโตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565 2565 ร่วมแสดงงาน MEDIUM ART EXHIBITION ของนักศึกษา

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดง 26-29 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

2565 ร่วมแสดงในงาน BANGKOK HOBBY FESTIVAL ณ ซีคอน
แสควร์ ศรีนครินทร์ วันที่ 3-12 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ได้รับ

2555 รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบลายเสื้อยืดในหัวข้อ
อาเซียน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพในหัวข้ออาเซียน ณ โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย

2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดโครงการแข่งขัน
แนวคิด และทักษะทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าเมญา
เชียงใหม่

