

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่งของชีวิต

The Creation of Fine Arts : A Chapter of Life Series

ศุภชัย ศรีขวัณแก้ว¹

Supphachai Srihwankaew¹

¹อ., สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 90000

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม ชุด “บริบทหนึ่งของชีวิต” เป็นการนำเสนอเรื่องราวมุมมองความเป็นส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์จากการประสบการณ์ชีวิตที่สัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวส่งผลต่อรูปแบบทางความคิด รูปแบบทางอารมณ์ เสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และหลักการทางศิลปะเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบจิตรกรรมกึ่งเหมือนจริงโดยการนำรูปทรงที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ มาเพิ่มเติม และตัดทอน สร้างเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความคิด ความรู้สึก การแสดงออก และจินตนาการ โดยใช้กลวิธีจิตรกรรมเทคนิคผสม เพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความเจริญและความสำคัญทางจิตใจ ความรัก ความเอื้ออาทร การเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์

คำสำคัญ : บริบทหนึ่งของชีวิต จิตรกรรมกึ่งเหมือนจริง จิตรกรรมเทคนิคผสม

Abstract

The Creation of Fine Arts “A Chapter of Life Series” is based on the creator’s personal perspective derived from his past experience on the surroundings, which influences the way of thinking and emotion. The creation used creative process and principal of arts in creating the 2 dimension painting in the form of semi-realistic Fine Art. It added and remove the natural shapes for creating the signs that represented thoughts, feelings, expressions and imaginations by using technique mixed with painting. The Fine Art tell the story of the way people live in the globalization regime and reminds them of the importance of soul, love, generosity and friendships, which are the basic principal of humanity.

Keywords : A Chapter of Life Serie, Semi Realistic Painting, Mixed Painting

บทนำ

การสร้างสรรคผลงานทางศิลปะเพื่อให้เกิดเป็นภาพผลงานที่ทรงคุณค่านั้น ต้องประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ มากมาย และส่วนประกอบหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งคือ การค้นหาข้อมูลเพื่อสร้างสรรคผลงาน ข้อมูลที่ผู้สร้างสรรคใช้อาจได้มาจากประสบการณ์จริงได้มาจากการค้นคว้าจากลักษณะอื่น ๆ ตามแต่ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค ข้อมูลที่หามาได้จะถูกเลือกสรร จัดสรร และคัดสรรตามความจำเป็นให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการแสดงออกซึ่งปรากฏอยู่ในการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม ชูต บริบทหนึ่งของชีวิต

มนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีทั้งสติปัญญาและเหตุผลมีทั้งความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน หากแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสังคมปัจจุบันสิ่งที่ได้กล่าวนั้นอาจแทบไม่มีให้เห็นในทุกวันนี้ มนุษย์ต้องการชีวิตสะดวกสบาย ต้องการเงินทอง อำนาจเกียรติยศชื่อเสียง และการที่จะได้มาด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ต้องแข่งขันแย่งชิง ผู้ที่เข้มแข็งย่อมเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าตัวเอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมนี้เอง ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรม ชูต บริบทหนึ่งของชีวิต เป็นการนำเสนอมุมมองที่เป็นส่วนตัวของผู้สร้างสรรคแสดงออกผ่านกระบวนการกลวิธีทางศิลปะโดยอาศัยเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน ทำให้ทุกชีวิตต่อสู้ดิ้นรน ไหว่คว่ำ แสงหาโอกาสแสวงหาความเท่าเทียมกัน ความสุข ความสำเร็จ อันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ต้องการเพียงแต่มีชีวิตรอดเท่านั้น แต่ต้องอยู่อย่างมีความสุขสบายในสังคม โดยการนำรูปทรงที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ มาเพิ่มเติม และดัดทอน สร้างเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความคิด ความรู้สึก การแสดงออก และจินตนาการของผู้สร้างสรรคให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงแนวทางและเทคนิคการสร้างสรรคงานศิลปะที่เป็นเรื่องสนองอารมณ์ความรู้สึก
2. เพื่อต้องการให้ตระหนักถึงความหมายที่ออกมาแล้วเกี่ยวข้องกับความรัก ความเอื้ออาทร การเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์

3. เพื่อศึกษาค้นคว้ารูปแบบ การสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้า ให้ความสอดคล้องกับแนวความคิด

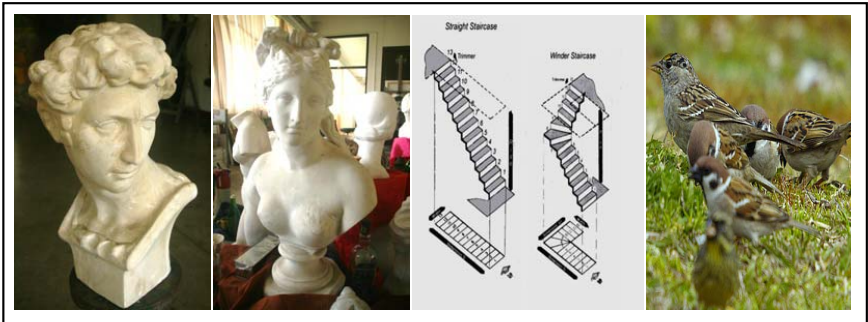
ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้มาจากการสัมผัส การสังเกต การบันทึกจดจำจากประสบการณ์จริงภายในสังครอบตัว หรือได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ ตำรา บทความ หรือมาจากลักษณะอื่น ๆ ตามแต่ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ ข้อมูลที่หามาได้จะถูกเลือกสรร จัดสรร และคัดสรรตามความจำเป็นให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการแสดงออก ซึ่งปรากฏอยู่ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่งของชีวิต (The Creation of Fine Arts : A Chapter of Life Serie) ผู้สร้างสรรค์ได้จำแนกแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานไว้ดังนี้

ข้อมูลที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของมนุษย์มนุษย์ดำรงชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้เป็นแบบแผนร่วมกัน แต่เนื่องจากแต่ละสังคมประกอบด้วยผู้คนจำนวนมาก การแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ตนต้องการบางอย่าง ซึ่งแสดงออกทางกาย วาจา และใจ รวมทั้งแสดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันซึ่งเกิดเป็นอิทธิพลของพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันเอง

สัณนิทธานเป็นทฤษฎีที่นำมาอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดกำเนิดของความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนี้จะไม่สนใจความล้มเหลวของการสื่อสาร และไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผู้ให้และผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม และความความเป็นจริงที่ไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสาร แต่เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์โครงสร้างที่กลุ่มความสัมพันธ์ที่ทำให้สาร หมายถึง บางสิ่งที่มันสร้างเครื่องหมายบนกระดาษหรือเสียง ไปยังสารที่จะถูกส่งออกไปในการสื่อสารแต่ละครั้ง ดังนั้น การศึกษาแนวสัณนิทธานนี้ถือว่าตัวกำหนดของการสื่อสารขึ้นอยู่กับสังคมและสิ่งรอบตัวบนโลกของมนุษย์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกระบวนการของการสื่อสาร แต่ระบบสัญลักษณ์ทำการควบคุมการสร้าง ความหมายของตัวบทให้เป็นไปอย่างมีความสลับซับซ้อนอย่างแผ่เร้น และต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่งของชีวิต โดยมีการเก็บบันทึกจากภาพถ่าย และการค้นคว้าหารูปทรงต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเอกสาร นิติสาร ตำรา บทความหรืออินเทอร์เน็ต เช่น รูปทรงของรูปปั้นเดวิด รูปทรงของรูปปั้นวินัส รูปทรงเรขาคณิต นก ปลา ต้นไม้ ใบไม้ โครงสร้างของบันได สัญลักษณ์จักรวาล สัญลักษณ์ที่แสดงความหมายในทางศิลปะ เป็นต้น แต่ถ้าหากไม่มีศึกษาค้นคว้าการบันทึกก็อาจส่งปัญหาถึงขั้นตอนในการสร้างภาพร่างและการสร้างสรรค์ผลงานจริง เพราะรายละเอียดเหล่านี้ไม่อาจนึกหรือคิดจินตนาการเองได้ทั้งหมดหากไม่มีข้อมูลจริงเป็นพื้นฐาน ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะรูปทรงที่ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรม การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่งของชีวิต ได้รับอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ของศิลปินในรูปแบบลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) การสร้างสรรค์ความฝันหรือความรู้สึกภายในที่แสดงออกภายใต้อิทธิพลของจิตเพื่อตอบสนองด้านจิตใจ เรื่องของความงาม เส้นสี รูปทรง และความรู้สึกที่แสดงออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ และรูปแบบของลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ในผลงานทางศิลปกรรม บางสิ่งบางอย่างที่ถูกอธิบายและมันอาจมาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ได้เช่นกัน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานศิลปะและในคำต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันเกี่ยวกับการแบกรับความหมายเอาไว้ และคำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ จะแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ร่วมกันดังกล่าว ก่อนความพยายามที่จะสร้างหลักนิยามความหมายขึ้นมาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในงานศิลปะ สัญลักษณ์เป็นวิธีการอันหนึ่งของการถ่ายทอดความหมาย

ซึ่งใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำเอารูปทรงที่อยู่ในการดำเนินชีวิตภายในสังคมมาใช้ให้เกิดความหมายโดยนัยที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะถ่ายทอดได้ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการนำรูปสัญลักษณ์นั้นไปใช้และการรับรู้ของผู้เสพงานศิลปะเช่นกัน

ภาพที่ 2 แสดงผลงานของ จอร์จ ทูคเกอร์ (George Tooker) [1]

ภาพที่ 3 แสดงผลงานของ กุสตาฟ คลิม (Gustav Klimt) [2]

การสร้างภาพร่างหรือภาพต้นแบบ เมื่อกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษามีมากพอต่อความต้องการในการสร้างภาพร่างผลงานกระบวนการสร้างสรรค์โดยรวมเนื้อหาในทั้งหมด ผู้สร้างสรรค์กำหนดโครงสร้างหลักของภาพ จากรูปทรงของหุ่นปูน

ผู้ชายหรือผู้หญิง โดยมีรูปทรงของสามเหลี่ยม บ้าน บ้านโด นก และสัญลักษณ์อื่น ๆ ประกอบ ซึ่งสามารถเพิ่มเติม ทอนลด ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย หรือเอกสารจากการการค้นคว้ารูปทรงต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเทคนิค กลวิธี และองค์ประกอบ ผลงาน เพื่อให้ภาพร่างที่ออกมาดูแล้วสมบูรณ์ที่สุด โดยวิธีดังกล่าวนี้ผู้สร้างสรรค์สามารถ กำหนดรูปทรงในการสร้างสรรค์ในผลงานและสามารถแก้ไขส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ของ ภาพได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งสามารถสร้างสรรค์จินตนาการต่าง ๆ ลงในภาพร่างและเพิ่มเติม ในผลงานได้ง่าย ดังนั้น จำเป็นต้องกำหนดโครงสร้างของภาพและของสี่ขึ้นมาคร่าว ๆ เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จะสื่อออกมาในการสร้างบรรยากาศของภาพในผลงานมีความสอดคล้องและ เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งแนวคิดในที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจึงถือได้ว่าภาพร่างดังกล่าวมีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะนำไปเป็นต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงต่อไป

ภาพที่ 4 แสดงภาพร่างผลงาน

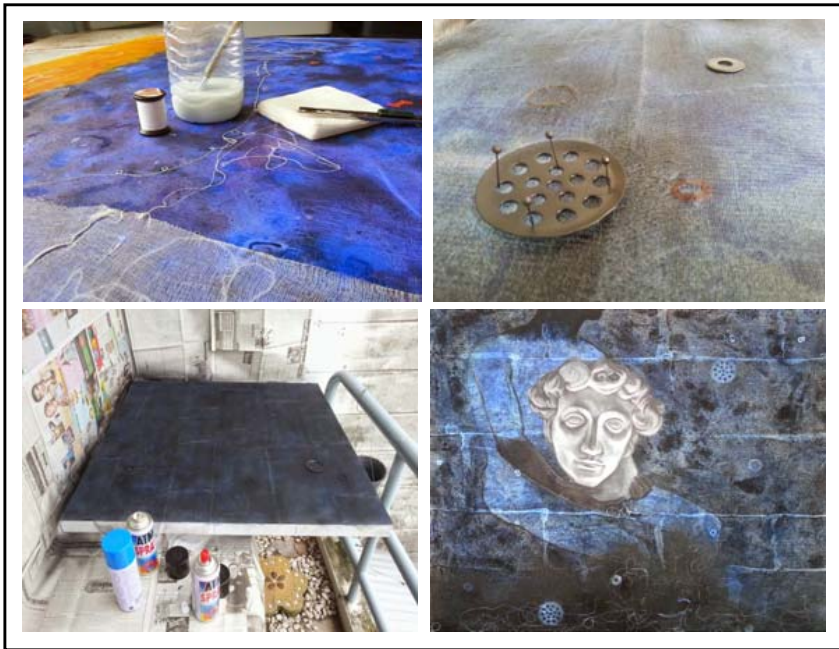
การสร้างสรรค์ผลงานจริง การสร้างสรรค์ศิลปะมีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องต่อเนื่องกันซึ่งกล่าวได้ว่าความคิดหรือมโนคติ ก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาของผู้สร้างสรรค์ต่อสภาพแวดล้อม จากปรัชญาหรือจากประสบการณ์ที่เรียกว่าแรงบันดาลใจและความคิดหลาย ๆ ความคิดของสิ่งหนึ่งที่รวมตัวเข้าด้วยกันแล้วพัฒนาขึ้นจนถึงระดับหนึ่งที่พอจะเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมาย หรือแนวความคิดได้นำมาสร้างรูปทรง อาจจะเรียกว่าสัญลักษณ์ก็ได้ ที่สอดคล้องกับอารมณ์ส่วนตัวและจุดมุ่งหมายหรือแนวความคิดจะปรากฏขึ้นต่าง ๆ เป็นรูปที่สัมผัสด้วยการมองเห็นหรือรูปในนามธรรม อาจเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และผสมผสานกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เกิดเป็นภาพร่างที่มีรูปทรงสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคกลวิธีการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมแปลความรู้สึกจากภายในออกมาเป็นรูปธรรมภายนอกโดยกระบวนการนี้จะทำให้จินตภาพปรากฏตัวขึ้นเป็นต่าง ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปสู่ความเด่นชัดและสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่งของชีวิต ผู้สร้างสรรค์เองเมื่อได้ภาพร่างหรือต้นแบบตามกระบวนการสร้างสรรค์จะเลือกภาพร่างที่ตรงต่อความรู้สึกและมีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อนำไปเป็นต้นแบบขยายเป็นผลงานจริงต่อไป

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดบริบทหนึ่งของชีวิต วัสดุอุปกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกความน่าสนใจจากพื้นผิวด้วยเทคนิคกลวิธีทางจิตรกรรมตอบสนองต่อการสร้างสรรค์ที่มีความซับซ้อนของผลงาน

ภาพที่ 5 แสดงภาพอุปกรณ์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่ง
ของชีวิต ชุดนี้ถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีทางจิตรกรรมเทคนิคผสม สื่อถึงการแสดงออก
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สร้างสรรค์ได้ดีที่สุด ขั้นตอนการ
ทำงานของผู้สร้างสรรค์เริ่มจากการร่างภาพลงบนเฟรมผ้าใบ จากนั้นเตรียมพื้นด้วยสีอะคริลิค
ตามโครงสร้างที่ได้จากภาพร่าง และเริ่มสร้างพื้นผิว ร่องรอยด้วยการวางวัสดุตามที่ผู้สร้างสรรค์
เห็นว่าสามารถตอบสนองต่อแนวความคิดที่ต้องการได้ ถัดมาใช้สีสเปรย์กระพ่นพ่นทับ
ลงไปเพื่อสร้างให้เกิดร่องรอยและจังหวะน้ำหนักจากวัสดุที่วางทับลงไป เมื่อได้ร่องรอย
และ น้ำหนักส่วนรวมตามที่พอใจแล้วก็เริ่มลงสีรูปทรงหลัก ๆ ของภาพก่อนทำการเก็บ
รายละเอียดทุกรูปทรงภายในภาพ จนกระทั่งผลงานที่ออกมามีความสมบูรณ์มากที่สุด
นอกจากนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานมีความสมบูรณ์ตรงแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 6 แสดงภาพเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลการศึกษา

เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมด้วยการเริ่มต้นวิเคราะห์จากรูปทรงส่วนรวมหรือโครงสร้างของภาพ และวิเคราะห์กลุ่มรูปทรงต่าง ๆ

1. ผลการวิเคราะห์จากรูปทรงส่วนรวมหรือโครงสร้างของภาพ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด “บริบทหนึ่งของชีวิต” สามารถแยกแยะตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะได้ดังนี้

เรื่อง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีทั้งสติปัญญาและเหตุผลมีทั้งความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน หากแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสังคมปัจจุบันสิ่งที่ได้กล่าวมานี้อาจแทบไม่มีให้เห็นในทุกวันนี้ มนุษย์ต้องการชีวิตสะดวกสบาย ต้องการเงินทอง อำนาจเกียรติยศ ชื่อเสียง และการที่จะได้มาด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ต้องแข่งขันแย่งชิง ผู้ที่เข้มแข็งย่อมเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าตัวเอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมนี้เอง ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

แนวเรื่อง แสดงให้เห็นถึงมุมมองส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์สะท้อนรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน ตระหนักถึงความเจริญและความสำคัญทางจิตใจ ความรัก ความเอื้ออาทร การเป็นมิตรที่ดีต่อกันอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการค้นคว้า พัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ และต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ของงานสร้างสรรค์ต่อไป

เนื้อหา เกิดจากการประสานกันของทัศนธาตุต่าง ๆ อันได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก ที่ว่าง และลักษณะพื้นผิว เกิดเป็นรูปทรงของ มนุษย์ ผู้ชาย ผู้หญิง นก ต้นไม้ พื้นผิว ร่องรอย และรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นจากกลวิธีในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม แสดงออกถึงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน โดยการสร้างและตัดทอนรูปทรงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจินตนาการจากตีความเหตุการณ์ที่กระทบต่อความรู้สึกภายในที่สะท้อนออกถึงพฤติกรรมภายนอก ผ่านความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ให้มีความสอดคล้องกัน โดยอาศัยกระบวนการและหลักการทางศิลปะประสานกลมกลืนกับแนวความคิดและการแสดงออกภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นเอกภาพ

2. การวิเคราะห์กลุ่มรูปทรงต่าง ๆ ของภาพ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด “บริบทหนึ่งของชีวิต” เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์จากรูปทรงส่วนรวมหรือโครงสร้างของภาพในขั้นตอนก่อนหน้านี้ กลุ่มรูปทรงต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ประกอบกันสร้างเป็นเรื่องราวภายในภาพผลงานประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ สร้างให้เนื้อหาเกี่ยวกับรูปทรงและสัญลักษณ์ให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด แต่ถ้าหากรูปทรงขาดเอกภาพที่สมบูรณ์แล้วย่อมส่งผลให้รูปทรงนั้นขาดชีวิต ไม่สามารถสื่อความหมายถึงเนื้อหาได้ รูปทรงได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นโครงสร้างหลักของภาพ พร้อมทั้งใช้เป็นส่วนประกอบของรายละเอียดปลีกย่อยที่กระจายอยู่โดยทั่วไปในภาพผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มีการใช้รูปทรงอยู่ 3 ลักษณะ สามารถแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้

รูปทรงของวัตถุ (Material Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้รูปทรงของวัตถุเป็นโครงสร้างหลักในการสร้างองค์ประกอบของภาพ ดังนั้น รูปทรงวัตถุที่เป็นส่วนสำคัญ คือ รูปทรงของหุ่นปูนผู้หญิง หุ่นปูนผู้ชาย รูปทรงดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงมนุษย์ผู้หญิง-ผู้ชาย ในปัจจุบันที่สะท้อนถึงพฤติกรรม ความรู้สึก และสภาวะอารมณ์ที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในปัจจุบัน

รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้รูปทรงอินทรีย์รูปมีความสำคัญไม่แพ้รูปทรงของวัตถุ เนื่องจากการหยิบยกตัวอย่างบ่งบอกถึงการเปรียบเทียบระหว่างรูปทรงที่มีชีวิตและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต เพื่อส่งเสริมแนวความคิดภายในภาพให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความและให้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์แต่ละรูปทรงโดยรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ ได้แก่ ต้นไม้และสัตว์

รูปทรงอิสระ (Free Form) ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในลักษณะเดียวกับรูปทรงของวัตถุและรูปทรงอินทรีย์รูป สำหรับผลงานชุดนี้มีการใช้รูปทรงอิสระที่เกิดกระบวนการทางเทคนิคโดยวัสดุ อาทิเช่น เชือกขนาดต่าง ๆ ก้อนหิน ใบไม้ ลวดลายของผ้าลูกไม้ เป็นตัวสร้างให้เกิดพื้นผิวและร่องรอยต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดจินตนาการและการตีความภายใต้แนวความคิดที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ

สรุปและการอภิปรายผล

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด “บริบทหนึ่งของชีวิต” เป็นการนำเสนอเรื่องราว มุมมองความเป็นส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์จากการซึมซับ การสังเกต การตีความ และการบันทึกจดจำจากเรื่องราวในประสบการณ์จริง จากความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับสังคม สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ส่งผลต่อรูปแบบทางความคิดและรูปแบบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สร้างสรรค์เอง โดยเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวและหลักการทางศิลปะเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบจิตรกรรมกึ่งเหมือนจริง เทคนิคจิตรกรรมผสม ถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ตระหนักถึงความเจริญและความสำคัญทางจิตใจที่เกิดจากความรัก ความเอื้ออาทร การเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์

เอกสารอ้างอิง

- [1] The Culture Trip. **George Tooker**. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2557, จาก <http://theculturetrip.com/north-america/usa/articles/george-tooker-capturing-modern-anxieties>.
- [2] Wikipedia. **Portrait of Adele Bloch-Bauer I**. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2557, จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Adele_Bloch-Bauer_I.

ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 7 ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ชีวิตคู่ : ผู้หญิง

ชื่อศิลปิน นายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว

เทคนิค จิตรกรรมผสม, ขนาด 100 x 90 เซนติเมตร

ปีที่สร้างงานสร้างสรรค์ 2557

ภาพที่ 7 ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ชีวิตคู่ : ผู้ชาย

ชื่อศิลปิน นายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว

เทคนิค จิตรกรรมผสม, ขนาด 100 x 90 เซนติเมตร

ปีที่สร้างงานสร้างสรรค์ 2557