

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน “รางวัลแห่งชีวิต”

Reward of Life

วิชัย โยธาวงค์

บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน “รางวัลแห่งชีวิต” เป็นการเสนอแนวคิดการทำงานศิลปะผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิต สิ่งที่จะได้รับจากผลการกระทำหรือผลแห่งกรรม ความเชื่อโลกหลังความตายที่มีคติจากคำสอนทางพุทธศาสนา การดำเนินงานถ่ายทอดแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานและการวิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์จากเครื่องมือการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมดิจิทัล 2 มิติ ด้วยเทคนิคการปะติดหรือดิจิทัลคอลลาจ (collage) ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากไฟล์ภาพที่ได้เตรียมไว้ แรงบันดาลใจในถ่ายทอดกระบวนการทางความคิดมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ เป็นการทดลองการทำงานที่ต่างจากงานทัศนศิลป์ที่ใช้วัสดุพื้นฐานทางศิลปะ เช่น สี เฟรมผ้าใบ กระดาษ ด้วยการเขียนหรือการระบาย การวิเคราะห์ผลงานด้วยหลักองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีศิลป์ ทัศนธาตุทางศิลปะ (visual elements) ภาพที่เสร็จสมบูรณ์สามารถสื่อสารแนวความคิดไม่ต่างกับผลงานที่เขียนด้วยสีบนเฟรมหรือบนกระดาษ การประเมินผลงานที่สามารถสื่อสารแนวความคิดและรูปแบบการนำเสนอผลงานด้วยเทคนิคการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถจะสื่อสารความหมายแนวความคิดและเนื้อหาที่แฝงในเชิงสัญลักษณ์ออกมาได้ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน “รางวัลแห่งชีวิต” การเตรียมความพร้อมในส่วนเนื้อหาของที่ต้องการสื่อสาร และการเตรียมไฟล์ภาพจะเป็นส่วนสำคัญให้การทำงานได้กระชับและไว สามารถนำไฟล์ภาพที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบผลงานลักษณะต่าง ๆ เช่น นำเสนอผ่านรูปแบบงานภาพวิดิทัศน์ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานผ่านการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะในโอกาสต่อไป

คำสำคัญ: รางวัลชีวิต, จิตรกรรมดิจิทัล, โลกหลังความตาย,

Abstract

The creation of works in the “Rewards of Life” Series is the presentation of ideas of the work on art through the creation of works related to Uncertainty and Certainty in Life, which is Death, as well as things that we receive in the afterlife world, based on our own actions or Karma. The belief in afterlife world is from the teaching in Buddhism. The aforementioned idea is conveyed through the created art works and the analysis on art works that have been created with computer program as 2 dimensional digital paintings and techniques of digital collage and edition with computer programs on the prepared files. The works have been created through inspirations and process of thoughts that originate each of the works that have been created in ways different from conventional painting techniques in

terms of the use of fundamental materials in visual arts such as paints, canvas frames, paper or techniques of drawing or coloring. The analysis of the works is also based on the principals of art compositions, art theories and visual elements that have been used for the analysis. The complete works in this project can communicate concepts and patterns of presentations with different working techniques that can reflect the concept and pattern of each work, which give the direction for the development of works in terms of intangible concepts and symbolic ideas. In the course of the creation of the works in this ‘Rewards of Life’ Project, the preparations of contents to be communicated and image filed have played essential roles in allowing the working to be concise and quick. The files of the complete works can be extensively used for developing works in many other forms such as video presentation, and will serve as suggested guidelines for the development and presentation of other works through art exhibitions in other opportunities in the future.

Keywords: Rewards of Life, Digital Art, Afterlife World

บทนำ

จากการวิเคราะห์งานสร้างสรรค์ผลงานที่ได้เคยทำมาทั้งงานประติมากรรมและงานจิตรกรรมที่มีการใช้รูปทรงและพื้นที่ว่างในการทำงานรวมถึงปริมาตรของรูปทรง เช่น งานประติมากรรม ในส่วนของงานจิตรกรรมจะแสดงในเรื่องของสีและบรรยากาศของรูปโดยรวม การใช้สีและวัสดุพื้นฐานในการทำงานทางศิลปะในรูปแบบของผลงานทั้ง 2 ประเภท จะใช้ลักษณะของรูปทรงกับพื้นที่ว่างมาเป็นส่วนในการแสดงออกของรูปแบบและรูปทรงของผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานศิลปะกลุ่มในลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ แต่เนื้อหาในการแสดงออกของข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นแสดงออกจากความรู้สึกภายในตามคติทางศาสนาในเรื่องความไม่เที่ยงและโลกหลังความตายจากความรู้สึกและแนวความคิดดังกล่าวจึงได้สร้างสรรค์ผลงาน “รางวัลแห่งชีวิต” โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการการสร้างผลงานศิลปะด้วยงานดิจิทัลอาร์ตส์ เป็นกระบวนการที่ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานศิลปะสามารถใช้โปรแกรมดิจิทัลอาร์ตส์หลายชนิด เช่น ภาพถ่าย, โปรแกรมโฟโตชอป (Adobe Photoshop) และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคที่แตกต่างในการนำเสนอภาพผลงานภายใต้แนวความคิดทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนามธรรมของชีวิตคือจิตต้องเวียนว่ายต่อไปตามความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายจากแนวความคิดดังกล่าวเป็นการพัฒนาสู่รูปแบบและเทคนิคของการสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมคู่กับความรู้สึกภายในกับแนวความคิดที่ต้องการแสดงออกผ่านชิ้นงาน

ภาพที่ 1 ภาพผลงานประติมากรรมของ วิลัย โยธาวงศ์

การพัฒนารูปแบบจากแนวความคิดภายใน (นามธรรม) สู่ภาพผลงาน (รูปธรรม)

1. จากแนวความคิดภายในเรื่องความไม่แน่นอนในชีวิตและเรื่องโลกความตายที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากพุทธศาสนาเป็นแรงขับในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. จากการรับแนวความคิดทางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เป็นส่วนในการสร้างรูปแบบของการคิดและสร้างผลงาน
3. จากการรับแนวความคิดและรูปแบบทางศิลปะจากลัทธิเซอร์เรียลิสต์ในการสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความไม่เที่ยงแท้ ไม่มีแก่นสารในชีวิตผ่านรูปแบบงานศิลปะดิจิทัลที่มีคุณค่าสื่อสารแนวความคิดได้เช่นเดียวกับแบบประเพณี
2. เพื่อวิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยทัศนธาตุทางศิลปะที่สื่อและแสดงถึงแนวความคิดผ่านรูปแบบและเทคนิค
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิทัลคอลลาจในการสื่อสารแนวความคิดและความงามเพื่อต่อยอดในการทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

วิเคราะห์แหล่งที่มาจากสิ่งตั้งใจและข้อมูลในการทำงานเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สื่อสารการทำงานในรูปแบบดิจิทัล โดยคอมพิวเตอร์ศึกษาและประเมินผลงานในตัวผลงานและวิพากษ์ผลจากการนำเสนอผลงาน การทบทวนวรรณกรรมทั้งกรอบทฤษฎีและแนวความคิด

ปรัชญาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดทั้งทางด้านพุทธศาสนาและรูปแบบงานศิลปะเกี่ยวข้องกับความตาย โลกหลังความตายข้าพเจ้ามุ่งเน้นประเด็นแสดงออกถึงภาพผลงานในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในเรื่อง การรับรู้เรื่องของความตายโดยใช้ทฤษฎีในการอ้างอิงโดยมีรายละเอียดดังนี้ได้แก่

1. การอ้างอิงแนวคิดจากทางพระพุทธศาสนาทฤษฎีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในเรื่อง “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องกฎไตรลักษณ์” ซึ่งหมายถึงสามัญลักษณ์ประการเป็นกฎ 3 ธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวงไตรลักษณ์นี้ในอรรถกถาบางที่เรียกว่า “สามัญลักษณ์” ในฐานะเป็นลักษณะร่วม ที่มีแก่สิ่งทั้งหลายเป็นสามัญเสมอเหมือนกันคือทุกอย่างที่เป็นสังขตะ เป็นสังขารล้วนไม่เที่ยงคงทนอยู่มิได้เสมอ เหมือนกันทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นธรรมไม่ว่าสังขตะคือสังขาร หรือ อสังขตะคือวิสังขารก็ล้วนมิใช่ตนไม่เป็น อัตตาเสมอกันทั้งสิ้นเพื่อความเข้าใจง่าย ๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ์(The Three Characteristics of Existence) โดยย่อดังนี้

- อนิจจตา (Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อม และสลายไป

- ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเป็นทุกข์ภาวะที่ถูกบีบคั้น ด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว

- อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนจริงแท้ที่จะเป็นเจ้าของ ครอบครองสิ่งบังคับให้เป็นไปอย่างไร พระพรหมคุณาภรณ์ ป. อ. ปยุตโต,(2555:4ทฤษฎี)

2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ข้อมูลที่มาจากแรงบันดาลใจจากการศึกษาตามบันทึกของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึกนักปราชญ์ชาวออสเตรียเป็นนักจิตวิทยาและแพทย์ได้ใช้เวลาค้นความจริงในเรื่องของความฝัน โดยใช้เรื่องการรวบรวมข้อมูลจากความฝันในเรื่องเดียวซึ่งเกี่ยวกับความฝัน 700 กว่าเล่ม ซึ่งซิกมันด์ ฟรอยด์ยอมรับว่าความฝันฝันแปรศาสตร์อันลึกลับเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเป็นกลางบอกเหตุในอดีตและอนาคต ซึ่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์นั้นส่งอิทธิพลต่อแนวความคิดของการทำงานในกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์

3. ศึกษาจากงานของศิลปินและนักออกแบบที่ทำงานที่มีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับความตายในเรื่องของแนวคิดและการใช้แบบสัญลักษณ์ รูปทรงที่มีเนื้อหาในเรื่องของความตายในเรื่องของรูปแบบ เช่น งานของเดเมียน เฮิร์สต์ (Damien Hirst) ศิลปินที่เอาศพและความตายมาทำงานศิลปะงาน เขามักจะพูดถึงความตายและนำรูปทรงที่สื่อถึงความตายมาทำงาน เช่น ซากศพจากสัตว์และกะโหลกที่นำมาใช้เป็นสื่อในการแสดงนัยยะของตัวงานและ อารยา ราชภัฏจ้จำเริญสุข ที่ผลงานทำงานเกี่ยวกับศพในเรื่องการอ่านกลอนเรื่องอิเหนาให้ศพผู้หญิงฟังและผลงานสอนหนังสือให้กับศพ ผลงานของอารยา ราชภัฏจ้จำเริญสุข เป็นผลงานที่ต้องการสื่อสารความลึกที่อยู่ข้างในภายในจิตใจการสำรวจปฏิสัมพันธ์สิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามขอบเขตที่เหลื่อมล้ำ ชีวิตหลังความตายนมนุษย์กับสัตว์ ซึ่งนัยยะแฝงด้วยความหมายที่ลึกซึ้งตามแต่จินตนาการและประสบการณ์ของผู้รับชมผลงาน ผู้ที่ชมผลงานอาจต้องใช้จินตนาการและความรู้ ประกอบกับการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารของศิลปิน จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลแรงบันดาลใจจากศิลปินที่ทำงานทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความตายมีส่วนและแรงบันดาลใจในการทำงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 2 ซ้าย ผ้าพันคอ Alexander McQueen ข้อมูลจาก : <https://citly.me/k4H2R> เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ภาพที่ 2 ขวา For the Love of God, Believe, ข้อมูลจาก : <https://citly.me/E6cj9> เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

4. จากการศึกษาผลงานจากศิลปินลัทธิเซอร์เรียลลิสต์ เป็นการศึกษารูปแบบแนวความคิดและรูปแบบผลงานซึ่งผลงานในกลุ่มนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะเซอร์เรียลลิสต์ก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญ การไร้การควบคุมมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่ละอย่างจะไม่มี ความเกี่ยวข้องกันเลยแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและ ความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพรูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่อยู่เข้ากันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสาน ให้ดูเป็นสิ่งที่เดียวกันอย่างกลมกลืนรวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้ สอดคล้องกับความคิดเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

ภาพที่ 3 René Magritte, "The Secret Double / Le Double Secret" ข้อมูลจาก : <https://shorturl.asia/cyi69> เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วิธีการดำเนินงาน

การรวบรวมข้อมูลและกำหนดรูปแบบของตัวผลงานจากการศึกษาและการค้นคว้ารูปแบบการนำเสนอใน ส่วนของทัศนธาตุที่จะนำมาใช้ในการสร้างผลงานและกำหนดรูปทรงในเชิงสัญลักษณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน โดยการตีความทางความของรูปทรง และศึกษาข้อมูลจากตำราและประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการร่างภาพออกแบบโดยการลดทอนตัดทอนรูปทรง (Simplify Form) และทดลองการร่างภาพ สัดส่วน ของภาพและองค์ประกอบโดยรวมของภาพ การประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆรูปทรง รวมถึงพื้นที่ว่าง (space) ก่อนที่จะนำมาสรุปภาพรวมหลักของงาน โดยขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการหาส่วนต่าง ๆ ของ รูปทรงเช่นการจัดแสงถ่ายภาพหุ่นที่เตรียมจะนำมาใช้ในเชิงสัญลักษณ์ และการเตรียมไฟล์งานในส่วนต่างเพื่อ การจัดองค์ประกอบภาพและแต่งโทนสีของภาพด้วยเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์โฟโตชอป (Adobe Photoshop)

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายของการเตรียมข้อมูลในการทำงาน

เทคนิค วัสดุ และ การดำเนินงานสร้างสรรค์กระบวนการทำงานเริ่มต้นจากรวบรวมข้อมูลสู่กระบวนการ ออกแบบด้วยข้อมูลที่ศึกษามาการเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของไฟล์ภาพเพื่อในการทำงานจัดองค์ประกอบจาก ภาพถ่ายโดยการจัดวางในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเตรียมไฟล์ของรูปทรงที่จากการถ่ายภาพกะโหลก

ในรูปทรงต่าง ๆ เลือกในขั้นที่จะนำไปทำงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเทคนิคการปะติดภาพหรือคอลลาจภาพและการแต่งภาพด้วยโปรแกรมทำงานดิจิทัลอาร์ตส์ด้วยโปรแกรมโฟโตชอป (Adobe Photoshop) ซึ่งในการทำงานจะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อการประกอบกันของรูปทรงที่จะนำมาทำงานในขั้นตอนสุดท้าย ดังนั้นในการหาค่าประกอบของรูปทรงในช่วงของการถ่ายภาพเปรียบเป็นการทำงานร่างภาพเพื่อหารูปทรงไปพร้อมกันและเป็นการกำหนดขนาดและขอบเขตของรูปทรงของตัวผลงานที่จะทำ ส่วนเทคนิคและวิธีการเป็นกระบวนการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โฟโตชอป (Adobe Photoshop) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานและเป็นวิธีการกระบวนการในการสร้างภาพผลงานดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถแก้ไขและปรับปรุงผลงานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสร้างงานได้ทันที ผลงานสื่อสารรูปแบบงานศิลปะที่ผ่านแนวความคิดในรูปแบบผลงานจิตรกรรมดิจิทัลในรูปแบบงานคอลลาจอาร์ตหรือเทคนิคภาพปะติดและข้อดียังสามารถบันทึกงานไว้ในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกครั้งที่ต้องการรวมถึงการปรับแก้ไขรายละเอียดของผลงาน

ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างไฟล์ส่วนต่างๆเพื่อเตรียมสำหรับการทำงาน“Reward of Life” รางวัลแห่งชีวิต

ภาพที่ 6 ซ้าย ภาพผลงานที่ทดลองในการจัดองค์ประกอบกับรูปทรงกะโหลก

ภาพที่ 6 ขวา ภาพผลงานที่ทดลองในการจัดองค์ประกอบภาพพื้นหลังและบรรยากาศของภาพ

นำไฟล์ภาพงานที่เตรียมไว้นำมาจัดองค์ประกอบภาพตามที่ได้ออกแบบตามองค์ประกอบที่ได้วางไว้โดยจัดวางให้รูปทรงแสดงเรื่องราวเนื้อหาตามขนาดและสัดส่วนรวมถึงทิศทางของรูปทรงที่จะเป็นตัวส่งทิศทางของภาพตามที่ได้วางไว้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ จากการออกแบบการจัดองค์ประกอบภาพจากนั้นเติมความสำคัญในส่วนต่าง ๆ ของภาพเพื่อความสมบูรณ์ รวมจนถึงขั้นตอนการปรับค่าสีที่ต้องการ

แสดงทั้งในส่วนของสีของรูปทรงและสีของบรรยากาศโดยรวมของภาพ ส่วนของพื้นผิว รวมถึงแสงและน้ำหนัก สีของวัตถุ ในการตกแต่งไฟล์ภาพเพื่อให้กลุ่มบรรยากาศภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันตามที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องโครงสร้างรวมของภาพ ในการทำงานในส่วนนี้จะทำงานโดยแบ่งชั้นของไฟล์งาน (layer) ของการทำงานเพื่อสะดวกในการปรับแก้งานในทุกชั้นตอนเพื่อให้ภาพได้แสดงตัวตรงตามแนวความคิดที่ต้องการ ถ่ายทอดมากที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมดิจิทัลพื้นที่ 2 มิติ ในชื่อ “Reward of Life” รางวัลแห่งชีวิตในรูปแบบงานดิจิทัลคอลลาจอาร์ตเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกและการศึกษาความไม่เที่ยงแท้ ไม่มีแก่นสารในชีวิตในสภาวะไร้การควบคุมถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์เชิงสัญลักษณ์ ในการสร้างบรรยากาศ สี และรูปทรงในเชิงสัญลักษณ์ที่เลือกมาเพื่อสร้างสรรค์และถ่ายทอดเนื้อหาที่สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (โฟโตชอป) การทดลองในการปรับค่าของสี พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง บรรยากาศเพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตามที่ต้องการสื่อสารในการแสดงออกทางทัศนธาตุ เป็นแนวทางในการหารูปแบบของงานสร้างสรรค์ซึ่งผลจากการทำงานสร้างสรรค์ในชุดนี้พอจะประเมินได้ทั้งในส่วนนามธรรมในส่วนเนื้อหาสาระที่มา และในส่วนรูปธรรมในส่วนทัศนธาตุที่ปรากฏในส่วนของตัวเองาน ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ตัวงานในส่วนรูปแบบแนวคิด

1. ในแง่ความหมายทางศิลปะแนวความคิดการนิยามของสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นผสานผ่านทัศนธาตุทางศิลปะที่สามารถสื่อสารความหมายทางเนื้อหาที่เสนอผ่านรูปของตัวงานโดยใช้รูปทรงของโกศใส่กระดูกสีเหลืองทอง โดยนัยยะแทนถ้วยรางวัลที่จะได้รับในสุดท้ายของชีวิต

2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางนามธรรมที่แฝงอยู่ในความงามของตัวงานโดยการจัดวางองค์ประกอบของโกศให้เรียงลำดับลดหลั่นรูปทรงคล้ายเจดีย์โดยนัยยะแฝงกล่าวคือถ้ากระทำผลกรรมดีในช่วงที่มีชีวิตผลที่ได้จะได้รับผลกรรมดีนั้น

3. จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ผลงาน ที่เรื่องราวที่ต้องการจะสื่อสาร ในแง่สุนทรียศาสตร์ด้านความงามที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานตามประสบการณ์ของผสมงานการสื่อสารแนวความคิดที่ผ่านเนื้อหาทางรูปทรงและทัศนธาตุต่างๆทางศิลปะในสื่อที่แตกต่างออกไปยังคงสื่อสารในด้านความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ส่วนเนื้อหาและประสบการณ์ของผู้ชมงานอาจมีส่วนในจินตนาการเมื่อได้รับชมผลงานแล้วแต่จินตนาการของผู้ชมงานจะมีส่วนร่วมร่วมกับผลงาน

การวิเคราะห์ตัวงานในส่วนทัศนธาตุ

1. ความหมายทางที่แสดงออกทางทัศนธาตุทางศิลปะโดยการประสานกันของเส้นที่ทำให้เกิดโครงสร้างของรูปทรงใหญ่รวมถึงสีและบรรยากาศภาพรวมของงาน

2. การจัดวางองค์ประกอบของตัวงาน ในการทำงานของรูปทรงที่สื่อความหมายตามเนื้อหาที่ผู้สร้างผลงาน ต้องการนำเสนอเช่นการจัดวางรูปทรงโกศให้เรียงคล้ายกับเจดีย์

ภาพซ้ายที่ 7 ภาพบรรยากาศพื้นหลังของผลงาน

จัดองค์ประกอบพื้นหลังของผลงานโดยการแบ่งบรรยากาศแบบเส้นขอบฟ้าแบบครึ่งภาพโดยกำหนดบรรยากาศของภาพและโครงสร้างเพื่อให้ความรู้สึกของพื้นน้ำและท้องฟ้าเพื่อแสดงลักษณะเปรียบเทียบของสถานที่หรือสภาวะ 2 สิ่ง

3. ทักษะทางศิลปะของตัวงานในการวิเคราะห์ประเมินในการทำงานในการจัดวางและการผสมกันของทัศนธาตุเช่น จุด เส้น รูปทรง ค่าน้ำหนัก พื้นที่ว่าง สี พื้นผิว รวมถึงหลักเอกภาพและดุลยภาพโดยการจัดวางแบบสมมาตรนั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความมั่นคง แน่นอน ซึ่งผู้สร้างงานต้องการสื่อถึงความตายที่ทุกคนจะต้องได้รับเมื่อเวลานั้นมาถึง

ภาพซ้ายที่ 8 ภาพแสดงการแบ่งองค์ประกอบ ผลงานรางวัลแห่งชีวิต

ภาพขวาที่ 9 ภาพแสดงการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร ผลงานรางวัลแห่งชีวิต

การจัดองค์ประกอบตัวผลงานเป็นการจัดแบบสมมาตร และมีรูปทรงที่ต้องการแสดงออกอยู่ตรงกลางแบ่งสีและบรรยากาศใช้สีแบบคู่ตรงข้ามและมีรูปทรงอยู่ตรงกลางแบ่งสีและบรรยากาศใช้สีแบบคู่ตรงข้าม ที่สื่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความไม่เที่ยงแท้และผลที่ได้รับจากการกระทำในคติความเชื่อโลกหลังความตาย และได้วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะที่สื่อและแสดงถึงแนวความคิดสู่ผลงานที่สร้างสรรค์

ผ่านตัวผลงานผลจากการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิทัลคอลลาจในการสื่อสารแนวความคิดและความงามแล้วยังเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิดและแนวทางรวมถึงรูปแบบผลงานที่ยังจะสามารถพัฒนาได้ต่อไป

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

การนำเสนอกระบวนการในสร้างสรรค์ผลงาน “รางวัลแห่งชีวิต” ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ภายใต้นแนวความคิดที่ผสมความรู้สึที่ต้องการถ่ายทอดเนื้อหาภายในจินตนาการของผู้สร้างงานผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ โดยถ่ายทอดเนื้อหาทางทัศนธาตุที่มาจากแนวความคิดผ่านการใช้ เส้น รูปทรง สี บรรยากาศของสี พื้นที่ว่าง รวมถึงหลักการจัดองค์ประกอบต่างๆในการทำงานโดยการประเมินและการตีความหมายในตัวผลงานได้ใช้หลักทางทัศนธาตุทางศิลปะในการวิเคราะห์ตัวผลงานและความหมายแฝงในตัวงาน

ภาพที่ 9 ภาพผลงาน “Reward of Life” รางวัลแห่งชีวิตที่จะนำเสนอการแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรมนานาชาติ 2023 International Art, Design and Architecture Exhibition 2023 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จัดโดยสถาบันราชชมงคลเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัล มิติ 2 เทคนิคการปะติด “คอลลาจ” ในหัวข้อ “Reward of Life” รางวัลแห่งชีวิตในรูปแบบงานดิจิทัลอาร์ต เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการถ่ายทอดทางนามธรรมและการศึกษาความไม่เที่ยงแท้ ไม่มีแก่นสารในชีวิต เป็นการทดลองในการสร้างบรรยากาศ และรูปทรงที่เลือกมาเพื่อสร้างสรรค์และถ่ายทอดเนื้อหาและทัศนธาตุทางศิลปะที่ทำด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในผลงานในชุดนี้ของข้าพเจ้าเป็นการทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สึกและแนวความคิดที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงาน เซอร์เรีย ลิสต์ ที่ให้ผลทางความรู้สึกและสื่อสารได้ตรงตามที่ตัวผู้สร้าง ต้องการแสดงออกใน

การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการหาข้อมูลทางเนื้อหาจากการทดลองทำงานขั้นนี้ในการทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาในการสร้างรูปแบบผลงานเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สื่อดิจิทัลอื่นเช่น ๆ การนำเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) โดยทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวคิดในการทำงานต่อไป

ภาพซ้ายที่ 10 ภาพที่ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง
ภาพขวาที่ 11 ภาพที่ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลองโดยมีการทดลองใส่เอฟเฟคต่าง ๆ

บรรณานุกรม

อ้างอิงจากหนังสือ

เฉลิมศักดิ์ บุญวิเศษ. (2559). สูดยอดเคล็ดลับอัปสกิลPHOTOSHOP. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชลุด นิมเสมอ. (2553). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สดชื่น ชัยประสาธน์. (2539). จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์ในประเทศไทยพ.ศ.2507-2527.

กรุงเทพฯ: บริษัทด้านสุทธการพิมพ์จำกัด.

อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2550). แนวทางการสอนและการสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

วารสาร

ณ.ปากน้ำ. (2535). ศิลป์ พีระศรี:บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 35, (100), 266.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

มนุษย์ไฟฟ้า. (2020). Imagination Art ศิลปะ Surrealism. สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2566, จาก <https://shorturl.asia/cyi69>

ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์. (2021). Damien Hirst ศิลปินผู้หยิบเอาความตายมาทำให้กลายเป็นแฟชั่น. สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2566, จาก <https://www.gqthailand.com/culture/article/damien-hirst-x-fashion>

Karuntee. Digital Artistsศิลปินแห่งยุคใหม่. สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2566, จาก <https://citly.me/xn921>

WURKON. (2019). คู่กับศิลปินผู้กำลังพยายามกลับไปเป็นนักเขียน อารยา ราชภูริจำเริญสุข. สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2566, จาก <https://citly.me/hBU4y>

Kathy Buckert. (2015). WAITING FOR CHANGE. สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2564, จาก <https://shorturl.asia/1dR5N>