

กราฟฟิเค็จากประสมการณั้แห่งการเดินทาง

โดย

นายอาทิตย์ ลั้งซ์ตะคุ

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ภาควิชาจิตรกรรม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2559

กราฟฟิคจากประสบการณ์แห่งการเดินทาง

โดย

นายอาทิตย์ สังข์ตะกู

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ภาควิชาจิตรกรรม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2559

Graffiti art of travel experience

By

Mr. Arthit Sangtaku

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Program in Visual Arts

Department of Painting

Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts

Silpakorn University

Academic Year 2016

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้
ศิลปินนิพนธ์ เรื่อง “กราฟฟิตี้จากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” เสนอโดย นายอาทิตย์ สังข์ตะคุ เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม

.....

(ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ฤกษ์เจตอง)

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

...../...../.....

ผู้ควบคุมศิลปินนิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำวิน เบียดกลาง

คณะกรรมการการตรวจศิลปินนิพนธ์.....ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี)

...../...../.....

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำวิน เบียดกลาง)

...../...../.....

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วารี)

...../...../.....

.....กรรมการ

(อาจารย์วรารุณี โตอรวงค์)

...../...../.....

.....กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์ที่มธุณี บุญวิจิตร)

...../...../.....

หัวข้อศิลปนิพนธ์	กราฟฟิตี้จากประสบการณ์แห่งการเดินทาง
ชื่อนักศึกษา	นายอาทิตย์ สังข์ตะคุ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
ภาควิชา	จิตรกรรม
ปีการศึกษา	2559

บทคัดย่อ

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่มุ่งหวังในแต่ละครั้ง มักเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาจากเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ ไม่ว่าจะเป็น ความรัก มิตรภาพ กับผู้ร่วมเดินทาง หรือ เกิดปฏิสัมพันธ์ใหม่กับผู้คนและสถานที่ ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเดินทางในชีวิตของข้าพเจ้าก็คือยานพาหนะที่เป็นสื่อกลางที่สามารถนำไปเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น

จักรยานยนต์คัสต้อม (Custom bike) คือยานพาหนะที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงการแสดงความเป็นตัวตนในสถานที่ต่าง ๆ จุดหมาย และระหว่างการเดินทาง จากการตกแต่ง ดัดแปลง อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการทำสีตัวรถ ทำให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความสุข ที่เกิดจากการขับขี่รถประเภทดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญของความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับ นั่นคือ ความอิสระที่ได้จากการเดินทาง และความอิสระในการสร้างสรรค์ ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเอารูปแบบของงานกราฟฟิตี้ (Graffiti) มาสร้างสรรค์อยู่บนรถจักรยานยนต์ เพราะเห็นถึงความสอดคล้องของสองสิ่งนี้ เช่น ความอิสระในการสร้างสรรค์ และทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรื่องราวในชีวิตของข้าพเจ้า แต่หลายครั้งงานกราฟฟิตี้มักถูกมองว่าไม่ใช่งานศิลปะทั้งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ทักษะและความชำนาญทางศิลปะอย่างมาก จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานเพื่อคุณในประเด็นนี้ ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ต้องการสร้างผลงานเพื่อหาคำตอบ ว่ามันเป็นศิลปะหรือไม่ เพียงแต่ต้องการนำพาผลงานประเภทนี้ผสมผสานกับทักษะความสามารถทางจิตรกรรมไปสู่บริบทใหม่ที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นทางความคิด จากการรับรู้ของผู้ชมหรือผู้พบเห็นผลงาน และแสดงให้เห็นถึงความอิสระที่มีอยู่ในชีวิตและตัวตนของข้าพเจ้า

Thesis Title	Graffiti art of travel experience
Name	Mr. Arthit Sangtaku
Concentration	Visual Arts
Department	Painting
Academic Year	2016

Abstract

Travelling to new destinations where you expect to go can be new experiences that the traveller learns a lot of life lessons from everything you have experienced, e.g. love or friendship with travel companion or the interaction with new people and place. The most important factor when I travel is the vehicle that brings me to new destination.

Custom bike is a vehicle that I can feel my true self when I travel to the destination and on the way. Decorating, colouring and adjusting accessories on the bike make me happy in the same way when I ride it. I realize that the most important feeling that I receive from it is the freedom of travel and the freedom of creating my bike. It inspires me to apply graffiti art on my motorbike since there is a connection between these two things, e.g., the freedom of creation. These two things are also parts of my life. In some ways or another, graffiti is not viewed as a form of art even the artist needs to use their highly skill and be proficiency to do it. I create this art to expose this idea and not for find the answer that is it real art or it is not. The artist only wants to bring the artist skill to the new context that is different from the old style. It aims to motivate and inspire the audience as well as present the freedom of my life.

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินนิพนธ์ของข้าพเจ้าสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือที่ดีมาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด อบรม สั่งสอน ให้ข้าพเจ้าเป็นคนประพฤติดี ใฝ่รู้ ไม่ปิดกั้นความคิดความชอบของข้าพเจ้า จนได้มาศึกษาเล่าเรียนศิลปะอย่างที่ข้าพเจ้าหวังไว้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปินนิพนธ์ของข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวัน เบียดกลาง ผู้คอยแนะนำความรู้และช่วยเหลือในด้านการทำศิลปินนิพนธ์ครั้งนี้ และขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้คำแนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์อย่างดีมาโดยตลอด

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง และทุก ๆ คนที่มีส่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะขุนเทศ ที่ช่วยเหลือเรื่องการขนย้ายผลงานศิลปินนิพนธ์ พี่อุ้นกรปฐม พี่เต้พาด้า ที่ช่วยตามบันทึกภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ พี่แคว่นที่ให้ข้าพเจ้ายืมคอมพิวเตอร์ใช้พิมพ์งาน กราฟฟิตี้ ไรท์เตอร์ พี่ Bigdel และพี่ Bows ผู้ให้ข้อมูลคำปรึกษาดี ๆ อีกทั้งพี่และเพื่อน ๆ ในกลุ่มกราฟฟิตี้ EB Crew ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างดี จนศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงในทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี

อุทิศให้ พี่อาร์ท DNA1 กราฟฟิตี้ไรท์เตอร์ผู้ล่วงลับ และหากเป็นการผิดพลาดในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเป็นการล่วงเกินประการใด ข้าพเจ้าขอโทษกรรมไว้ ณ ที่นี้ด้วย ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม ปีการศึกษา 2559 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “กราฟฟิตี้จากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” (Graffiti art of travel experience)

การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิตที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าทางด้านศิลปะวิชาการอย่างเป็นแบบแผน แก่ผู้สนใจวิทยาการแขนงนี้ยิ่งขึ้น

โดยรวมแล้วการเรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างผลงานศิลปะสมัยใหม่ในเชิงทดลอง โดยใช้สื่อที่มีส่วนสัมพันธ์กับผู้สร้างมานำเสนอ เช่น ความนิยมชมชอบ รูปแบบการดำเนินชีวิตและการเดินทาง มาประกอบกับรูปแบบผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ โดยในเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นการนำเสนอวิถีทางของข้าพเจ้า ที่มีเนื้อหาของการสร้างผลงานกราฟฟิตี้หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบงานศิลปะกระแสหลักมานำเสนอ ในรูปแบบของข้าพเจ้า

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1 บทนำ	1
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์	2
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	2
ขอบเขตในการสร้างสรรค์	3
ขั้นตอนการสร้างสรรค์	4
ระยะเวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 5	
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	5
อิทธิพลที่ได้รับจากจุดกำเนิดของกราฟฟิตี้	6
อิทธิพลจากการจากการพบเห็น	8
อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์การขับขี้อักรยานยนต์คันี่ด้อม	10
3 การดำเนินการสร้างสรรค์	13
การดำเนินงานและขั้นตอนการทำงาน	13
1. ขั้นตอนการทำส่วน โครงสร้างโดยสังเขป	13
2. ขั้นตอนการทำส่วนชิ้นงานสีโดยสังเขป	17
3. ขั้นตอนการติดตั้งผลงานลงบนตัวรถจักรยานยนต์โดยสังเขป	18
4. ขั้นตอนการทดลองขับเคลื่อนจริงและการตรวจเช็คความแข็งแรงโดยสังเขป	18

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 พัฒนาการของผลงาน	20
ช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์	20
ช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น	21
ผลงานศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558-2559	24
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	25
5 บทสรุป	30
บรรณานุกรม	31
ประวัติผู้สร้างสรรค์	32

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	“Taki 183” Spawns Pen Pals, The New York Time 1971	7
2	Bil Rock, Min, and Kel in the City Hall lay-up at night, 1983	8
3	ปกนิตยสาร A Day เล่มที่ 9 พ.ศ.2544 (2001)	9
4	ผลงานของข้าพเจ้าในยุคเริ่มต้น ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2552 (2009)	10
5	American Chopper	11
6	ภาพจักรยานยนต์คัสต้อมของข้าพเจ้า	12
7	ภาพความพร้อมของจักรยานยนต์	13
8	ร่างแบบลงบนกระดาษชานอ้อย	14
9	จำลองการติดตั้ง	14
10	ลงมือเขียนเส้นร่าง	15
11	ตัดเหล็กตามเส้นร่าง	15
12	การทำโครงสร้างเพื่อการติดตั้งชิ้นงาน	16
13	การทดลองจับขั้วเบื้องต้น	16
14	ฟันสิสแปรยลงบนแผ่นเหล็ก	17
15	การทำสีแบบคัสต้อม	17
16	การตรวจสอบและติดตั้งผลงาน	18
17	ภาพทดลองจับเคลื่อน ภาพที่ 1	19
18	ภาพทดลองจับเคลื่อน ภาพที่ 2	19
19	ภาพทดลองจับเคลื่อน ภาพที่ 3	19
20	ภาพผลงานช่วงก่อน โครงการศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	20
21	ภาพผลงานช่วงก่อน โครงการศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	21
22	ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชั้นที่ 1	22
23	ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชั้นที่ 2	23
24	ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชั้นที่ 3	24
25	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 1	26
26	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 2	27
27	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 3	28

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 4	29

บทที่ 1

บทนำ

การเดินทางเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนต้องได้พบเจออยู่บ่อยครั้งจะมากจะน้อยก็สุดแล้วแต่วิถีทางของแต่ละบุคคล การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางไปทำงาน ไกลๆ หรือการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาในกรณีที่ใช้ชีวิตอยู่ห่างบ้านเกิด การเดินทางต่าง ๆ เหล่านี้ มักเป็นการเดินทางในระยะไกลจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก ข้าพเจ้าได้เห็นข้อดีต่าง ๆ ในช่วงขณะนั้นเสมือนเป็น โอกาสให้เราได้จดจ่อกับบางสิ่ง ทำให้เกิดสมาธิปัญญา การได้พบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งเรื่องในอดีตหรือความคำนึงถึงการสร้างอนาคต ข้าพเจ้าจึงมักต้องการช่วงเวลาแบบนี้บ่อยครั้ง เมื่อร่างกายและจิตใจรู้สึกเหนื่อยล้า กับการดำเนินชีวิตในบางครั้ง เมื่อข้าพเจ้าได้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นจึงไม่เพียงแต่เป็นการสะสมระยะทางเท่านั้น นั่นหมายถึงการสั่งสมการได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากระหว่างการเดินทางและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้เผชิญต่างหากเพราะการเดินทางในแบบของข้าพเจ้าในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามักเดินทางคนเดียวด้วยการขับขี้อักรยานยนต์คู่กาย จักรยานยนต์ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ดัดแปลงส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ตรงกับการใช้งานที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของข้าพเจ้า

ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และสัมผัสได้ถึงความหมายของการเดินทาง การได้นำพาตัวตนที่ข้าพเจ้าแสดงออกผ่านการแต่งจักรยานยนต์และการแต่งกาย การแสดงออกเหล่านี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่งดัดแปลงตัวรถจักรยานยนต์ บางครั้งความชอบหรือรสนิยมในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าก็เป็นสิ่งที่เกินเลยขอบเขตที่กฎหมายกำหนด แต่ข้าพเจ้ากลับมองว่าความสร้างสรรค์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางการรับรู้ทางด้านสุนทรียะ กล่าวคือมันเปรียบเหมือนการสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งใช้ทักษะฝีมือผนวกกับความรู้ความคิดต่าง ๆ และในหลายครั้งจากประสบการณ์ในการเดินทาง ก็ทำให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึง “อิสรภาพ” ที่แท้จริง เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายอาจกั้นข้าพเจ้าไว้บ้างเมื่อออกไปยังเขตที่ห่างเมืองหรือทราบถึงจุดหมายปลายทางของข้าพเจ้า และเนื่องด้วยการสร้างสรรค์ ตกแต่งเหล่านั้น ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่สังคมโดยตรง ทว่าบางครั้งอาจเดือดร้อนทางทรรศนะหรือสายตาบ้างก็ดี

ด้วยส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนใจและสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้ (Graffiti) มาก่อนที่จะเข้าศึกษาศิลปะอย่างจริงจังที่คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร และเนื่องด้วยข้าพเจ้า

สร้างสรรค์ ผีกลั่น กับผลงานประเภทนี้มายาวนานและจริงจังต่อเนื่อง เสมือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ข้าพเจ้าพยายามนำเอาลักษณะหรือรูปแบบของการทำกราฟฟิตี้มาสอดแทรกเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ศิลปะหลายชิ้นมาแล้วภายในการศึกษาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เพียงเพื่อต้องการนำเสนอให้เห็นถึงทักษะความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ซึ่งบริบทเชิงนามธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อลักษณะการทำงานกราฟฟิตี้ ในการไปพ่นหรือสร้างสรรค์ผลงานในสถานที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการขับขี้อัศจรรย์ยานยนต์คัสต้อม มันเป็นการสร้างสรรค์ที่เกินกรอบของกฎหมาย ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้าหลงใหลในทั้งสองสิ่งนี้ การได้แสดงถึง “อิสรภาพในตัวตน” จึงเป็นคำตอบแรกที่ข้าพเจ้าได้จากการถามใจตัวเอง

จึงเป็นที่มาของการริเริ่มนำเอาสองสิ่งข้างต้นนี้ กราฟฟิตี้และจักรยานยนต์คัสต้อม มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าที่ประสงค์แสดงถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากวิถีทางการดำเนินชีวิตในแบบของข้าพเจ้า

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์

เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในรูปแบบของข้าพเจ้าและแสดงเนื้อหาถึงความเป็นอิสระที่ได้รับจากการพ่นกราฟฟิตี้และการขับขี้อัศจรรย์ยานยนต์คัสต้อม โดยการนำเสนอในรูปแบบของผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดจากแนวคิดอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการรับรู้ ความชอบหรือสนใจในการสร้างผลงานที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของข้าพเจ้า

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ในการสร้างผลงานกราฟฟิตี้ มีสิ่งจำเป็นอยู่หลายอย่างในองค์ประกอบของงานที่ดี มีอยู่หนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือ การให้ความสำคัญในการเลือกพื้นที่ ที่จะสร้างผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของผู้สร้าง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจบลงด้วยการลักลอบลงมือสร้างผลงานในพื้นที่สาธารณะ ที่อาจเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือของรัฐ การนำเอาผลงานกราฟฟิตี้เข้าสู่พื้นที่ที่เป็นไปได้ยากเสมือนกับเป็นความลู่ลวงที่ยิ่งใหญ่ของกราฟ

พิตีไรท์เตอร์ (Graffiti writer) พื้นที่หรือทำเลที่ดีที่มีการแข่งขันกันของเหล่าผู้ทำงานกราฟฟิตี้เพื่อแสดงศักยภาพในการเข้าถึง เช่น ยอดอาคารสูง ข้างถนนเส้นสำคัญ ๆ พื้นที่เด่น ๆ ของถนนนั้น ๆ - รถโดยสารประจำทาง หรือรถไฟ เป็นต้น แต่ข้าพเจ้ากลับมองต่างออกไปจากบริบทเดิมๆข้างต้น และมีแนวคิดอยากเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่เดิม กลุ่มเป้าหมายที่พบเห็นผลงานทั่วไปอาจเป็นกลุ่มผู้สนใจใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความต้องการให้ศิลปินกระแสหลัก นักวิจารณ์ ศิลปะ นักวิชาการ และนักศึกษาศิลปะ เป็นกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งที่จะนำพาผลงานเหล่านี้ เข้าแสดงในพื้นที่ศิลปะ เนื่องจากหลายครั้งผลงานกราฟฟิตี้ ถูกมองว่าไม่อาจให้คุณค่าเทียบเท่าศิลปกรรมแขนงอื่น ๆ ได้ จึงนำไปสู่ความโหยหาที่จะแสดงตัวตนของข้าพเจ้าในพื้นที่ศิลปะ การปรับเปลี่ยนบริบทของการทำผลงานกราฟฟิตี้ เพื่อให้กลมกลืนกับงานศิลปกรรมร่วมสมัยทั่วไปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำผลงานของข้าพเจ้าเข้าสู่พื้นที่ศิลปะได้ จึงเกิดเป็นผลงานสื่อผสม ที่มีทั้งช่วงเวลาของการแสดงหรือ Performance art (ศิลปะแสดงสด) กับตัวชิ้นงาน เพื่อนำผลงานไปยังจุดต่าง ๆ และเมื่อถึงพื้นที่สำคัญที่ต้องการให้ผลงานปรากฏขึ้นที่นั้นๆ แล้วบันทึกด้วยการถ่ายภาพ ทำให้ภายหลังเกิดเป็นผลงานภาพถ่าย เพื่อหวังว่าผลงานจะได้ ไปอยู่ในพื้นที่ศิลปะที่น้อยนักจะมีผลงานกราฟฟิตี้เข้าไปปรากฏเป็นผลงานแสดงให้เห็น

ขอบเขตในการสร้างสรรค์

-**ขอบเขตด้านเนื้อหาแนวความคิด** แสดงผลที่เกิดจากประสบการณ์จากการเดินทางบนวิถีทางของการขับเคลื่อนจักรยานยนต์คัสต้อมและการพ่นกราฟฟิตี้ที่เล่าถึงเรื่องราวความมีอิสรภาพทางความคิด

-**ขอบเขตด้านรูปแบบ** ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบของกราฟฟิตี้ที่ถูกติดตั้งบนตัวรถจักรยานยนต์และการขับเคลื่อนจักรยานยนต์เพื่อสร้างบริบทใหม่ให้ส่วนประกอบทั้งสองปรากฏเป็นการแสดงออกในรูปแบบผลงานทัศนศิลป์

-**ด้านเทคนิค** การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบของช่วงเวลาคือเป็นเนื้อหา เช่น ผลงานสื่อผสม ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพถ่าย (Time-based media)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

1. ค้นหาความบันเทิงใจจากการสำรวจและทบทวนตนเองผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ จากเรื่องราวหรือแนวคิดที่ผ่านเข้ามาระหว่างการเดินทาง
2. ศึกษาทำความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทาง
3. นำบทสรุปจากความเข้าใจในประสบการณ์ต่าง ๆ มาค้นหาความเป็นไปได้ในวิธีการแสดงออกเป็นผลงานทัศนศิลป์
4. ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับเป้าประสงค์หรือเป้าหมายในการสร้างสรรค์
5. เริ่มลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ (ตัวจักรยานยนต์)
 - 5.1 ร่างแบบโมเดลจำลอง
 - 5.2 เขียนเส้นร่างลงบนวัสดุที่นำมาใช้ (เหล็กแผ่น)
 - 5.3 ตัดชิ้นงานตามเส้นที่ร่างไว้
 - 5.4 ทำสีชิ้นงานทั้งสองข้างด้วยเทคนิคการพ่นกราฟฟิตี้
 - 5.5 ตัดแปลงตัวจักรยานยนต์ให้มีโครงสร้างตามความต้องการและเหมาะสม
 - 5.6 ติดตั้งผลงานบนตัวรถจักรยานยนต์
6. นำชิ้นผลงานที่สำเร็จแล้ว (จักรยานยนต์ติดตั้งผลงานกราฟฟิตี้) ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่กำหนดไว้และสถานระหว่างเส้นทางที่น่าสนใจ ตามสมควร
 - 6.1 บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งระหว่างการเดินทางเพื่อนำมาถ่ายทอดภายหลัง
7. บันทึกภาพนิ่งเมื่อถึงจุดหมายที่กำหนดไว้
8. รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปสร้างสรรค์เป็นสื่อต่าง ๆ ต่อไป เช่น สื่อภาพถ่าย สื่อภาพเคลื่อนไหว

ระยะเวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์

ภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะหรือผลงานสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นจากประสบการณ์ แรงบันดาลใจ ความสนใจใคร่รู้ และการรับรู้ของผู้สร้าง หากขาดสิ่งเหล่านี้ไป ก็ไม่อาจก่อให้เกิดความบันดาลใจหรือแรงผลักดัน ที่จะผลิตผลงานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพออกมาได้ ดังนั้นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงต้องกล่าวถึงการรวบรวมที่มาของแรงบันดาลใจต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อยืนยันให้เห็นถึงความเปี่ยมมาและความสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวถึงประเด็นที่จะหยิบยกมานำเสนอ

อิทธิพลทางความคิดต่าง ๆ ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดความคิดความบันดาลใจนั้น สามารถกล่าวถึงเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่ากราฟฟิตี้ (Graffiti) มาตั้งแต่ช่วงอายุ 14 ปี จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ข้าพเจ้ามีความผูกพัน สนุกสนมเป็นอย่างดีกับการใช้เทคนิคการพ่นสีสเปรย์ ลงบนผนัง และมีความชอบความถนัดในด้านการเขียนตัวอักษร 2 มิติ ในรูปแบบ Old school graffiti (รูปแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบที่คลาสสิกที่สุด) ข้าพเจ้าศึกษา รับรู้ ผลงานจาก Graffiti writer (นักพ่นกราฟฟิตี้) จากต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาจากช่องทางโซเชียลมีเดีย พบว่าเกิด Style (รูปแบบ) ต่างๆมากมาย จึงทำให้ข้าพเจ้ารับแรงกระตุ้นนี้ ผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างผลงาน ที่มีความแตกต่าง แปลกใหม่ เพื่อต้องการสร้างนัยยะใหม่ ๆ กับผลงานกราฟฟิตี้

ความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมทั่วไปที่มีต่อกราฟฟิตี้มักเล็งเห็นและมุ่งเป้าไปยังด้านเสียที่ติดลบของกราฟฟิตี้ หลายครั้งจึงทำให้กลุ่มผู้สร้างผลงาน รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ เสียหายในทักษะฝีมือตนเอง จากการถูกปฏิเสธจากสังคมส่วนใหญ่รวมถึงในวงสังคมศิลปะกระแสหลัก จึงเป็นที่มาให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อน ผลักดันให้วัฒนธรรมเหล่านี้ ได้รับความสนใจจากสังคมทั่วไป และในวงการศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ และความเข้าใจในด้านของทักษะในการสร้างสรรค์ ของเหล่ากราฟฟิตี้ไรท์เตอร์

อิทธิพลที่ได้รับจากจุดกำเนิดของกราฟฟิตี้

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ถึง ต้นทศวรรษที่ 1970 มหานครนิวยอร์ก มีการกำเนิด และเคลื่อน ไหวของกลุ่มคนหรือวัฒนธรรมย่อยที่มีชื่อเรียกขานกันว่า “Hip Hop” เป็นคำใช้เรียก วัฒนธรรมย่อยหรือกลุ่มคนเหล่านี้

Hip Hop มีองค์ประกอบต่าง ๆ หลากหลาย แต่มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญเป็น โครงสร้างใหญ่ ๆ เช่น Graffiti MC DJ และ B-boy วัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นจากแรงกดดัน ที่ส่งผลจากการที่คนผิวดำถูกปฏิเสธจากสังคมในมหานครนิวยอร์ก ที่มักถูกทางการหรือคนของ ภาครัฐเอาเปรียบเหยียดหยาม เนื่องจากส่วนใหญ่ยากจนและไร้ซึ่งการศึกษา องค์ประกอบต่างๆที่ กำเนิดขึ้นพร้อมกับคำว่า Hip Hop ส่วนเป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารและปลดปล่อยพลังที่เกิดขึ้นจาก กลุ่มคนเหล่านี้ต่อสังคม ที่ดูเหมือนจะปฏิเสธความดี้อยค่าของคนผิวดำ การร้องเพลงแร็ป (Rap) ของ MC ก็เป็นการสื่อสารเรื่องราวทางสังคมในที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาช่องทางหนึ่งเช่นกัน ถ้อยคำหาบคาย คำสบถต่าง ๆ พร่าพรูออกมาพร้อมกับเนื้อหาในเพลงที่ด่าทอทำทนายอำนาจรัฐ ตำรวจ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่พวกเขารู้สึกถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการยอมรับ ขณะเดียวกันคำด่าทอ คำหาบคายต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ ถูกขับร้องออกมาในบทเพลงแร็ปเท่านั้น แต่ ยังไปปรากฏอยู่บนกำแพง พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในนิวยอร์กด้วย

ในปี ค.ศ.1968 “Julio204” นามแฝงหรือ Tag แรกที่เริ่มมีการเขียนลงบนกำแพง สาธารณะในนิวยอร์กเขาเป็นชาวเปอร์โตริโกที่อาศัยอยู่ในย่านแมนฮัตตัน แต่ในช่วงนั้น Julio204 เขาไม่อาจมีชื่อเสียงมากนักเนื่องจากเขา Tag นามแฝงของเขาเพียงแคในละแวกบ้านของเขาที่อยู่บน ถนน 204th ในย่าน Inwood แมนฮัตตัน เขาจึงไม่ได้เป็นที่สนใจของสื่อหรือสังคมนัก แต่ใน ระยะเวลาหลังจากนั้น ในปี ค.ศ.1971 The New York Time หนังสือพิมพ์รายวันของสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์บทความในหัวข้อ “Taki183” Spaws Pen Pals. ส่งผลให้ Taki183 เป็น Tag ที่รู้จักในวง กว้างและถูกขนานนามว่าเป็นคนแรกที่ริเริ่มการทำ Graffiti เขาเขียน Tag ของเขาไปทั่วเมืองหรือ แม้แต่ในขบวนรถไฟใต้ดินหลายขบวน หลังจากเรื่องราวของเขาได้เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ทำ ให้มีการเกิดขึ้นของ Graffiti writer หน้าใหม่จากหนุ่มสาวผู้พบเห็นผลงานของ Taki183 จำนวน มาก ราวกับว่าพวกเขาเหล่านั้น ได้พบแล้วซึ่งช่องทางของการแสดงออกถึงความคิด ความกดดันที่ ได้รับจากสังคม รวมไปถึงการแสดงความมีตัวตนอยู่ของพวกเขา

การเขียน Tag หรือข้อความต่างๆลงบนพื้นที่สาธารณะจึงเปรียบเหมือนเป็นการใช้ กระบี่องศาแปรยแทนไมค์โครโฟน และตัวอักษรต่าง ๆ บนผนังเป็นเสียงตะโกนของพวกเขา ที่ร้อง เรียกหาการมีที่ยืนในสังคมให้สมกับฐานะความเป็นมนุษย์ชนที่ควรได้รับความเท่าเทียมในเมืองที่มี

ความเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับต้นของโลก จนกระทั่งการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านี้ได้แพร่กระจายสู่กลุ่มวัยรุ่นทั่วไป รวมถึงวัยรุ่นผิวขาวก็ตามและมีพัฒนาการด้านรูปแบบอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องจนกระทั่งมาเป็นผลงานที่คู่มีความสลับซับซ้อนและใช้ทักษะฝีมือทางศิลปะอย่างมากในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 "Taki 183" Spawns Pen Pals, The New York Time 1971

เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก <http://streetartnyc.org/blog/2015/06/29/the-legendary-taki-183-on-tagging-the-new-york-times-the-wall-on-207th-street-instafame-phantom-art-graffiti-and-more/>

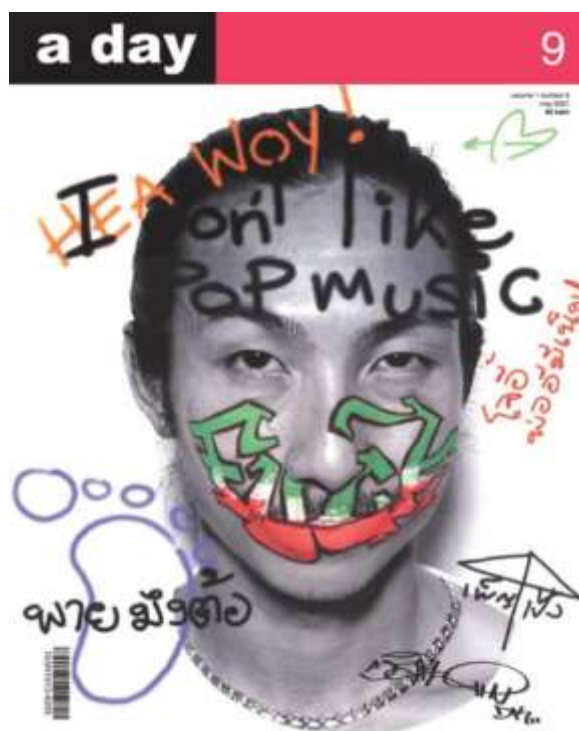
ภาพที่ 2 Bil, Rock, Min, and Kel in the City Hall lay-up at night, 1983

เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก <https://www.fastcodesign.com/3039567/the-most-infamous-graffiti-artists-of-1970s-new-york-city>

อิทธิพลจากการจากการพบเห็น

เช่นเดียวกันกับการพบเห็นผลงานของ Taki183 ตามพื้นที่สาธารณะและสื่อสิ่งพิมพ์ ของวัยรุ่นหนุ่มสาวในนิวยอร์ก หลังจากนั้นกราฟฟิตี้ก็ได้แพร่กระจายไปยังเมืองต่าง ๆ จนทั่วทุกมุมโลก จากการพบเห็นและทำตามของเหล่าวัยรุ่น จนกระทั่งวัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 20 “Cider” นามแฝงที่เชื่อว่ามีผลงานในกรุงเทพมหานครก่อนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (1995-2000) และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มกราฟฟิตี้ (Crew) ครั้งแรกในประเทศไทย คือกลุ่มที่มีตัวอักษรย่อว่า PMT หรือย่อมาจากคำไทยว่า “พ่อมึงตาย” ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานคร ทางฝั่งของเมืองพัทยาเมืองที่มีความเจริญและมีชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมย่อยของ Hip Hop เช่นกัน กับกลุ่มที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับกันดีในวงการ Hip Hop ไทย ที่มีชื่อกลุ่มว่า 13Crowns และมีผู้นำทางการพ่นกราฟฟิตี้ในกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า DNA1 เชื่อว่าในกลุ่มนี้มีการพ่นกราฟฟิตี้พร้อม ๆ กับกลุ่ม PMT และในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นาน ปี ค.ศ.2001 นิตยสาร A Day ก็ได้มีการตีพิมพ์ถึงศิลปินนักร้องแนวเพลง-

Hip Hop ที่โด่งดังมากในยุคนั้นและมีการใช้กราฟฟิตี้ในรูปแบบการ Tag เป็นส่วนประกอบของการออกแบบปกนิตยสารเล่มนั้นนับว่าเป็นการนำเอารูปแบบของงานกราฟฟิตี้มาใช้ในการงานสื่อสิ่งพิมพ์ครั้งแรกทำให้งานกราฟฟิตี้เป็นที่สนใจของกลุ่มวัยรุ่นในวงกว้างมากขึ้น จนกระทั่งการพ่นกราฟฟิตี้ได้แพร่หลายในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการเกิดของ Writer และกลุ่มต่าง ๆ มากมาย มีทั้งการนำรูปแบบมาใช้ในผลงานเชิงบวกและการรับอิทธิพลการกระทำกราฟฟิตี้ในแบบเชิงลบของคนค้าอย่างที่เคยเกิดขึ้นในนิวยอร์ก ระยะเวลาในกรุงเทพมหานครอาจยังไม่เกิดภาพในเชิงลบเนื่องจากยังเป็นสิ่งใหม่ในสายตาของสังคม

ภาพที่ 3 ปกนิตยสาร A Day เล่มที่ 9 พ.ศ.2544 (2001)

เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก [http://www.daypoets.com/Issue/286-a%20day%2009%20\(sold%20out\).html](http://www.daypoets.com/Issue/286-a%20day%2009%20(sold%20out).html)

เนื่องจากความเป็นวัฒนธรรมย่อยของ Hip Hop และกลุ่มผู้สร้างผลงานในช่วงแรก ๆ ในกรุงเทพมหานครถูกมองว่าเป็นภาพของความคิดสร้างสรรค์หรือแฟชั่นมากกว่า อีกทั้งมีการจัดแข่งขันประกวดพ่นกราฟฟิตี้ ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยการพ่นประตูร้านค้า

กว่า 60 ร้าน โดยไม่มีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน มีกลุ่ม Graffiti Writer ผู้สนใจจำนวนมากไปร่วมงาน หลังจากนั้นมาการพ่นกราฟฟิตี้ในประเทศไทยจึงแพร่หลายสู่กลุ่มวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง บางส่วนก็มีการเล่น Skate Board ซึ่งสิ่งสิ่งพิมพ์ที่อยู่ควบคู่กับการเล่น Skate Board ก็มีแนวงาน กราฟฟิตี้สอดแทรกอยู่เช่นกันจุดนี้เองก็เป็นอีกแรงบัลดาลใจหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้น ของบรรดา Graffiti Writer หลาย ๆ คน รวมถึงตัวข้าพเจ้า

ภาพที่ 4 ผลงานของข้าพเจ้าในยุคเริ่มต้น ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2552 (2009)

อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์การขับขี่จักรยานยนต์คัสต้อม

การเลือกใช้เลือกซื้อขยวดยานพาหนะต่าง ๆ ในการสัญจรไปมาในชีวิตประจำวันหรือ การเดินทางไกลมีความสำคัญและละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อ ด้วยเหตุผลที่ ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่น สมรรถนะ อัตราความประหยัด รูปลักษณะ ราคา ฯลฯ ซึ่ง ปัจจัยข้างต้นนี้อาจไม่สำคัญมากนักในกลุ่มผู้ใช้งานประเภทคัสต้อมหรือรถคลาสสิกโบราณที่จะ มีทัศนคติในการเลือกใช้รถ ที่มุ่งเน้นในสไตล์ที่ตนเองชอบ หรือความสวยงามมากกว่า ทั้งนี้ความ สวยงามที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเกิดขึ้นจากการตกแต่ง ดัดแปลง เพิ่มเติม จากระสนิยมของผู้ใช้ที่มีความ นิยมชมชอบที่ต่างกันออกไป

ชอปเปอร์ (Chopper) เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 เป็นสไตล์ของรถคัสต้อมประเภทหนึ่งที่มีความหมายกว้าง ๆ และแตกแขนงไปหลากหลายสไตล์ ชอปเปอร์ เป็นคำใช้เรียกรถจักรยานยนต์ที่ผู้ใช้จัดการกับตัวรถของตนเองให้เหมาะกับการใช้งานหรือความพอใจของตนเอง หมายถึง การถอดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออก หรือการนำเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความยุ่งยากในการบำรุงรักษาออก ปรับเปลี่ยนให้มีความยาวขึ้นและสร้างความท้าทายให้กับการขับขี่ด้วยการนำระบบกันสะเทือนล้อหลังออกหรือที่เรียกกันว่าฮาร์ดเทล (Hardtail) เป็นต้น

ภาพที่ 5 American Chopper

เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก [https://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_\(motorcycle\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle))

ชอปเปอร์ เป็นสไตล์ในการตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่เข้าพเจ้าชอบและหลงใหลเป็นพิเศษ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและดูเรียบง่ายในทรรสนะของข้าพเจ้า เหมาะสมกับการใช้งานแบบควบคู่ไปกับชีวิตนักเดินทางที่รักในความอิสระเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์แนวสปอร์ตที่ถูกกำหนดทุกอย่างมาจากผู้จำหน่าย และรถชอปเปอร์ค่อนข้างมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันในเรื่องการทำความเร็วของกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางเพื่อคั่นหามากกว่าเป็น

การแข่งขัน จึงเป็นที่มาให้ข้าพเจ้าตกลงที่จะเลือกใช้จักรยานยนต์ยี่ห้อประเภทนี้ ภายหลังจากการได้สัมผัสและใช้งานในระยะแรกยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังความรักความชอบในสไต์ลี้้นี้มากขึ้น เนื่องจากมันมีความแตกต่างออกไปจากรถทั่ว ๆ ไปบนท้องถนน และเรียกความสนใจจากผู้พบเห็นเป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลโดยตรงให้ข้าพเจ้าเล็งเห็นแนวทางในการสร้างผลงานกราฟฟิที่ีร่วมกับตัวจักรยานยนต์ เพื่อหวังสร้างเป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบที่แตกต่าง

ภาพที่ 6 ภาพจักรยานยนต์คัสต้อมของข้าพเจ้า

ภาพที่ 6 เป็นภาพจักรยานยนต์ของข้าพเจ้าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากข้าพเจ้าเองทั้งสิ้นใน ส่วนของการออกแบบและการประกอบตกแต่ง เลือกซื้ออะไหล่และวัสดุ รวมถึงการทำสี ในภาพ เป็นการตั้งกล้องถ่ายด้วยตัวข้าพเจ้าเอง จากการเดินทางกลับภูมิลำเนาในครั้งล่าสุด ช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2560 ณ เขื่อนลำตะคอง ริมถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

บทที่ 3

การดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินงานและขั้นตอนการทำงาน

รวบรวมแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ พร้อมกับการทบทวนเนื้อหาของข้าพเจ้าที่ต้องการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในตัวตน และสรุปถึงรูปแบบที่ค้นหาได้จากประสบการณ์ในการกระทำหรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวอยู่เป็นประจำ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือสิ่งที่มีอยู่ในการดำเนินชีวิตจริง ๆ เช่น จักรยานยนต์ที่มีอยู่แล้ว หรือเทคนิคทางศิลปะที่ชอบและทำอยู่เป็นประจำ หลังจากนั้นก็ค้นหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเมื่อมีความพร้อมในการเตรียมสิ่งต่างๆแล้ว จึงเริ่มลงมือสร้างสรรค์

การตัดสินใจเลือกจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งของข้าพเจ้าที่เป็นรถ Service (รถสำรอง) มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเนื่องจาก สามารถจัดการได้ง่ายกว่า ทั้งในเรื่องของ ขนาด น้ำหนัก การดูแล และราคา ทั้งนี้ยังตรงจริตของการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงสื่อเขียนเสียดสีมากกว่า

1. ขั้นตอนการทำส่วนโครงสร้างโดยสังเขป

1.1 เตรียมความพร้อมของจักรยานยนต์

ภาพที่ 7 ภาพความพร้อมของจักรยานยนต์

1.2 ร้างแบบจำลอง 3 มิติอย่างง่าย จากการตัดกระดาษชานอ้อยและประกอบกับการจำลองตัวรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้ง

ภาพที่ 8 ร้างแบบลงบนกระดาษชานอ้อย

ภาพที่ 9 จำลองการติดตั้ง

1.3 เริ่มปฏิบัติการกับวัสดุจริงที่จะติดตั้งกับตัวรถด้วยการเขียนเส้นร่างตามแบบจำลอง

ภาพที่ 10 ลงมือเขียนเส้นร่าง

1.4 ตัดเหล็กแผ่นจากเส้นที่ร่างไว้ด้วยเครื่องตัด

ภาพที่ 11 ตัดเหล็กตามเส้นร่าง

1.5 สร้างโครงสร้างสำหรับการติดตั้งด้วยเหล็กโครงสร้าง

ภาพที่ 12 การทำโครงสร้างเพื่อการติดตั้งชิ้นงาน

1.6 ทดลองขับขี่จริงเมื่อติดตั้งผลงานเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 13 การทดลองขับขี่เบื้องต้น

2. ขั้นตอนการทำส่วนชิ้นงานสีโดยสังเขป

2.1 ทำสีชิ้นงานชิ้นที่ 1 ด้วยการพ่นสีสเปรย์

ภาพที่ 14 พ่นสีสเปรย์ลงบนแผ่นเหล็ก

2.2 ทำสีชิ้นงานที่ 2 ด้วยการพ่นสีรถคัสต้อม

ภาพที่ 15 การทำสีแบบคัสต้อม

3. ขั้นตอนการติดตั้งผลงานลงบนตัวรถจักรยานยนต์โดยสังเขป

3.1 ติดตั้งผลงานพร้อมตรวจสอบเช็คความแข็งแรงของโครงสร้าง

ภาพที่ 16 การตรวจสอบและติดตั้งผลงาน

4. ขั้นตอนการทดลองขับเคลื่อนจริงและการตรวจเช็คความแข็งแรงโดยสังเขป

ขั้นตอนสุดท้ายนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปได้และรวมถึงการคาดการณ์ถึงอุปสรรคที่จะต้องเผชิญหรือสภาพอากาศสภาพท้องถนน เช่น การเข้าโค้งสามารถเอียงรถเพื่อเข้าโค้งได้ สามารถขับขี่ได้บนถนนประเภทไหน การทดลองว่าชิ้นผลงานสามารถขับขี่จริงได้ในอากาศแบบไหน เช่น จีในสภาวะลมแรงได้หรือไม่ เป็นต้น

4.1 การทดลองขับเคลื่อนไปยังสถานที่ต่างๆ

ภาพที่ 17 ภาพทดลองขับเคลื่อน ภาพที่ 1

ภาพที่ 18 ภาพทดลองขับเคลื่อน ภาพที่ 2

ภาพที่ 19 ภาพทดลองขับเคลื่อน ภาพที่ 3

บทที่ 4

พัฒนาการของผลงาน

ช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ผลงานของข้าพเจ้าอาจเห็นถึงความมุ่งมั่นแต่ในเรื่องของจักรยานยนต์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้นข้าพเจ้าเพียงแต่ยังไม่มีความปรากฏชัดเจนนักในด้านของเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออก จึงทำให้ผลงานในระยะแรกนี้ลู่ลวงเพียงแต่ในด้านรูปแบบ มีรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจ เพียงยังขาดเนื้อหาที่จะทำให้ตัวผลงานโดดเด่นและแสดงออกถึงพลังความเป็นอิสระ ที่มีอยู่ในสิ่งทั้งสอง กราฟฟิตี้และจักรยานยนต์คู่สุดอม ที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ

ภาพที่ 20 ภาพผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน CRUDE Wheels

เทคนิค สีสเปรย์และสีอะคริลิก

ภาพที่ 21 ภาพผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน CRUDE Exhaust

เทคนิค สีสเปรย์และสีอะคริลิก

ช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น

เนื่องจากในระยะก่อนโครงการศิลปนิพนธ์งานยังค่อนข้างจืดชืดและยังขาดความน่าสนใจในเชิงเทคนิคกระบวนการและเนื้อหา ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำสีรถคัสต้อม (Custom paint) มาประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น จึงทำให้ชิ้นงานดูมีความน่าสนใจมากขึ้น และมีความอิสระยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มสร้างผลงานลงบนวัสดุ ที่ไม่ใช่วัสดุที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอีกต่อไป ในระยะนี้จึงค่อนข้างแสดงถึงความอิสระ ของวิถีแบบชาวคัสต้อมชอบเปอร์ ได้เป็นอย่างดี

ในระยะที่นี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีเทคนิคที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ดี ผลงานอาจยังไม่พูดหรือแสดงออกมาได้ชัดเจนพอ จึงทำให้มีการค้นคว้า ทดลองหาความเป็นไปได้ที่จะนำเอาเทคนิคไปต่อยอดจากเดิม จึงนำไปสู่ผลงานเคลื่อนที่ได้ในโครงการศิลปนิพนธ์ในที่สุด

ภาพที่ 22 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน CRUDE on girl

เทคนิค คัสต์อิมเพ้นท์

ภาพที่ 23 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน CRUDE Bucket

เทคนิค คัสต์อิมเพ้นท์

ภาพที่ 24 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน CRUDE Door

เทคนิค คัสต้อมเฟ้นท์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558-2559

หลังจากข้าพเจ้าได้รวบรวมประสบการณ์ทางเทคนิคและสะสมความคิดทางด้านเนื้อหา จนนำมาซึ่งความมีกำลังใจที่ดีในการสร้างสรรค์ จึงเกิดผลงานสำเร็จ ที่ดูจะแสดงออกมาในด้าน เนื้อหามากที่สุด จึงเริ่มลงมือทำงานพร้อมกับปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและหาแนวทางในการสร้าง ผลงานอีกครั้ง ทั้งยังปรึกษากลุ่มเพื่อนในแวดวงกราฟฟิดี เพื่อหาแรงสนับสนุน จึงทำให้เกิดขึ้นเป็น ผลงานผลงานในหัวข้อ “กราฟฟิดีจากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” ด้วยหวังอย่างยิ่งว่าจะบรรลุ เป้าประสงค์ถึงการแสดงออกถึงความมีอิสรภาพแห่งตัวตน

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

ART THESIS

ภาพที่ 25 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพที่ 1

ชื่อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 1

เทคนิค ภาพถ่าย

สถานที่ แยกบรรทัดทอง

ภาพที่ 26 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 2

เทคนิค ภาพถ่าย

สถานที่ หน้าหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพที่ 3

ชื่อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 3

เทคนิค ภาพถ่าย

สถานที่ หน้าหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพที่ 4

ชื่อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 4

เทคนิค ภาพถ่าย

สถานที่ หน้าหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บทที่ 5

บทสรุป

การขับขี่ยักรยานยนต์คัสต้อมและการพ่นกราฟฟิตี้ทำให้ข้าพเจ้าได้พ้อเจอผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างจากผู้คนในสังคมทั่วไป การแลกเปลี่ยนหยาบคายทัศนคติ ความรู้ หรือแม้แต่รสนิยมก็ตาม เกิดขึ้นทุกครั้งจากการเดินทาง ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความหมายกับแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าทั้งสิ้น มันทำให้เกิดความปิติยินดี ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อไป ถึงแม้จะเป็นคุณค่าแบบปัจเจกภาพของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลงใหลในการสร้างผลงานนอกกระแสสังคมก็ตาม

จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “กราฟฟิตี้จากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” (Graffiti art of travel experience) ทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงการลิ้มรสถึงการแสดงออกในสิ่งที่ตนต้องการ อย่างหาไม่ได้ซึ่งขอบเขตและกฎเกณฑ์อย่างที่คุณเคยและมีอยู่ในการจำกัดความของผลงานศิลปกรรมทั่วไป หมายถึง การที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงอิสรภาพในการแสดงออก ที่เกิดขึ้นจากความเป็นนักพ่นกราฟฟิตี้ และผู้หลงใหลในการขับขี่ยักรยานยนต์คัสต้อม ที่ทั้ง 2 สิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวคล่องตัวในวงสังคมว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์หรือทำลาย

ในการสร้างผลงานครั้งนี้เป็นเหมือนการเน้นย้ำให้กับสังคมที่ชัดเจนว่าผู้สร้างเจตนาทำงานสร้างสรรค์ เพราะตนเองหรือผู้สร้างต้องใช้ทักษะฝีมืออย่างมากในการทำผลงานในแต่ละชิ้น เพียงแต่ผลงานสร้างสรรค์บางประเภทเท่านั้น ที่มักเป็นการสร้างสรรค์ที่เกินหรืออยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ จึงทำให้สังคมมองว่า เป็นการกระทำที่ผิด ทั้งนี้อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการก็คือการกระตุ้นทางการรับรู้เท่านั้น เป็นการเน้นย้ำให้สังคมคิดทบทวน และอาจคิดต่อไปในแนวทางไหนสุดแล้วแล้วแต่ทัศนคติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ข้าพเจ้าถือว่าได้บรรลุเป้าประสงค์ที่ข้าพเจ้าตั้งไว้แล้ว และมีความหวังว่าผลงานชุดนี้จะทำให้เกิดพลังบางอย่างที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันให้ผลงานในแนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่สนใจและมีคุณค่าเทียบเท่างานศิลปกรรมกระแสหลักได้บ้างไม่มากก็น้อย

บรรณานุกรม

ข้อมูลระบบออนไลน์

งานค้นคว้าทางวิชาการศิลปะ ของนักศึกษากระบวนวิชาปรัชญาศิลป์ และศิลปวิจารณ์ 2544

ควบคุมโดย สมเกียรติ ตั้งนโม คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กราฟฟิตี้ การ

ตะโกนกร้องหาเสรีภาพของคนที่เราตัวตน. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้

จาก <http://v1.midnightuniv.org/midnightweb/newpage22.html>

Taki 183. เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/TAKI_183

Julio 204. เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_204

Chopper (motorcycle). เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก <https://en.wikipedia.org>

[/wiki/Chopper_\(motorcycle\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle))

รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2559

CRUDE on girl	เทคนิค คัสต์อิมเพ้นท์
CRUDE on bucket	เทคนิค คัสต์อิมเพ้นท์
CRUDE on door	เทคนิค คัสต์อิมเพ้นท์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560

4D CRUDE Graffiti 3 นำเสนอเป็นรูปแบบของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผลงานสำเร็จต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลงานจริงที่ติดตั้งผลงานกราฟฟิตีบนจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชิ้น
2. ผลงานภาพเคลื่อนไหว ความยาว 6 นาที 1 ชิ้น
3. ผลงานภาพถ่าย จำนวน 4 ชิ้น

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล	อาทิตย์ สังข์ตะคุ Arthit Sangtaku
วัน/เดือน/ปีเกิด	6 กันยายน 2535
ที่อยู่	75 หมู่ 7 ต.บ่อปลาทอง อ.ป่าชิงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์	083-197-3006
อีเมลล์	Arthit_max@hotmail.com
การศึกษา	
2550	- วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
2555	- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรมจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงผลงาน	
2554	- จิตรกรไทยรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม54
2556	- ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์กลุ่ม กราฟฟิกแจม มศว.
2557	- นิทรรศการ ยุติทำ - ยุติกรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
เกียรติประวัติ	
2551	- รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ"เมืองงาม นามศรีราชา ครั้งที่14
2552	- ร่วมเขียนลวดลายในอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ์นรมล จ.จันทบุรี
2554	- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม(สด) ประเภทศิลปะไทย(กลุ่ม) งาน มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยช่างศิลป์ - ชนะการแข่งขัน Graffiti ประเภท Tag งาน Up To You ข้าวสาร - ร่วมแข่งขันงานประเภท Graffiti งาน all24 Adidas is all in ที่ Siam center - ร่วมสร้างผลงาน Graffiti ให้กับ โรงยิม ร.ร.พิบูลย์ประชาสรรค์ กทม.

- ร่วมเขียนภาพจิตรกรรม ในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษี
เจริญ กทม.

- ร่วมเขียนภาพจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วัดพลับพลาชัย กทม.

2555 - ชนะการแข่งขัน Graffiti ร่วมกับกลุ่ม EB ที่ Pullman Bangkok Hotel G

การเข้าร่วมโครงการทางศิลปะ

2557 - โครงการศิลปะสู่ชุมชนครั้งที่ 9 "สี่ สรรค์ ชุมชน" บ้านคีรีวง
จ.นครศรีธรรมราช โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559 - โครงการศิลปะสู่ชุมชนครั้งที่ 12 "ของขวัญจากพ่อ" จ.สงขลา โดยหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560 - โครงการวาดภาพสตรีทอาร์ต “เล่าขานตำนานเมืองเบตง” อ.เบตง จ.ยะลา
โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร