

Research article

การศึกษาแนวทางรูปแบบศิลปะ Installation Art ของศิลปินหญิงในประเทศไทย Study the Art Forms of Installation Art by Female Artists in Thailand

โอภาสจรัส นันทวัน¹
Ophascharas Nandawan¹

Received: 11 December 2024 | Revised: 02 June 2025 | Accepted: 06 June 2025

<https://doi.org/10.55003/acaad.2024.275658>

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์การแสดงผลศิลปะที่ซับซ้อนของศิลปินหญิงของประเทศไทย ซึ่งเป็นการสำรวจรูปแบบการแสดงผลทางศิลปะที่มีความลึกซึ้งและหลากหลายมิติ โดยนำเสนอมุมมองและประสบการณ์เฉพาะของผู้หญิงในวงการศิลปะ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การผสมผสานเทคนิคและสื่อที่หลากหลาย การนำเสนอแนวคิดที่ท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและเพศสภาพ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์วิธีการที่ศิลปินหญิงใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม การจัดวางในพื้นที่ การเล่าเรื่องที่ซับซ้อน และการนำเสนอผลงานที่หลากหลายผ่านผลงานของพวกท่าน การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของศิลปินหญิงในการพัฒนาการแสดงผลศิลปะที่ซับซ้อน ตลอดจนการทำลายและการเปลี่ยนแปลงที่พวกท่านนำมาสู่วงการศิลปะร่วมสมัย ให้ภาพรวมของการศึกษาที่เน้นเฉพาะการแสดงผลศิลปะที่ซับซ้อนของศิลปินหญิง โดยระบุประเด็นสำคัญและจุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและความสำคัญของหัวข้อนี้ได้อย่างชัดเจน

คำสำคัญ: ศิลปะร่วมสมัย ศิลปินหญิง ศิลปะสื่อผสม ศิลปะจัดวาง มุมมองทางเพศสภาพในศิลปะ

Abstract

This study focuses on analyzing the complex artistic expressions of Thai female artists, exploring the profound and multidimensional forms of artistic representation that present the unique perspectives and experiences of women in the art world. The article examines the key characteristics of complex artworks by Thai female artists, covering various aspects such as the integration of diverse techniques and media, the presentation of ideas that challenge social and gender norms, the use of new media technology in creative processes, and the interdisciplinary approach to art-making. Furthermore, it analyzes the methods

¹ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

¹ Fine Art, School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut's Institute of technology Ladkrabang

ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล: ophascharas.na@kmitl.ac.th

Thai female artists employ to engage audiences, create complex narratives, and present diverse viewpoints through their works. This study aims to foster an understanding of the role and influence of Thai female artists in the development of complex artistic expressions, as well as the challenges and changes they bring to the contemporary art scene.

This abstract provides an overview of the study that specifically focuses on the complex artistic expressions of female artists, identifying key issues and research objectives. It helps readers clearly understand the scope and significance of this topic.

Keywords: Contemporary Art, Female Artists, Mixed Media Art, Installation art, Gender Perspectives in Art

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

- 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคและความท้าทายที่ต้องเผชิญในการสร้างชื่อเสียงอย่างไร
- 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงชาวไทยกับศิลปินหญิงจากประเทศอื่น
- 2.3 เพื่อศึกษาศิลปินหญิงสร้างบทบาทการได้รับการยอมรับอย่างไรในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- 2.4 การวิเคราะห์ผลงานที่โดดเด่นของศิลปินหญิงสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างไร
- 2.5 เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนศิลปินหญิงชาวไทยสู่เวที

นานาชาติ

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวคิดการวิจัย

การศึกษาศิลปินหญิงของประเทศไทยว่ามีปัจจัยแห่งความสำเร็จทางอัตลักษณ์และนวัตกรรม สามารถผสมผสานมรดกวัฒนธรรมกับแนวคิดร่วมสมัยสร้างเรื่องราวที่มีความเป็นสากลนำเสนอมุมมองเฉพาะของความเป็นไทย ผลงานทั้งหลายมีคุณลักษณะเด่น มีความละเอียดละไมในการสร้างสรรค์ผู้คนเห็นความกล้าหาญทางความคิดการต่อยอดกับโครงสร้างอำนาจอุปสรรคและความท้าทายข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง การเข้าถึงเวทีระดับนานาชาติด้วยทุนสนับสนุนที่จำกัด ทัศนคติทางเพศในวงการศิลปะ กลยุทธ์การสร้างการยอมรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมใช้ภาษาสากลในงานศิลปะสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเข้มแข็งบทบาทเชิงสถาบันเฝ้าหากลไกสนับสนุน การสนับสนุนจากภาครัฐให้พื้นที่แสดงงานระดับนานาชาติ ให้ทุนและรางวัลศิลปะ เพื่อเร่งสร้างแนวโน้มอนาคตทิศทางการพัฒนามุ่งเน้นประเด็นสังคมร่วมสมัยเชื่อมโยงประเด็นโลกาภิวัตน์สร้างพื้นที่ทางความคิดใหม่ให้ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ ศิลปินหญิงไทยกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกผ่านการนำเสนอเรื่องราวที่มีพลัง ลุ่มลึก และทรงพลังทางวัฒนธรรม

3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สตรีนิยม (Feminism): แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศ และการท้าทายบรรทัดฐานทางสังคม สตรีนิยม (Feminism) ในบริบทของศิลปินหญิงในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะและพัฒนาการที่น่าสนใจ ดังนี้

มีประวัติและพัฒนาการเริ่มปรากฏชัดในช่วงทศวรรษ 1970 พร้อมกับการเติบโตของขบวนการสิทธิสตรีทั่วโลก ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดตะวันตก แต่ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมไทย ประเด็นหลัก ได้แก่ การท้าทายบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม การเรียกร้องสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมในวงการศิลปะ การนำเสนอมุมมองและประสบการณ์เฉพาะของผู้หญิง รูปแบบการแสดงออก ได้แก่ ศิลปะแนวคอนเซ็ปชวล (Conceptual Art) ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมมีนักเขียนและนักคิดหลายท่านที่มีผลงานเกี่ยวกับสิทธิสตรีในประเทศไทย ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่

ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ นักวิชาการด้านสตรีศึกษาและเพศสถานะ มีผลงานวิจัยและบทความวิชาการมากมายเกี่ยวกับประเด็นสิทธิสตรีในสังคมไทย

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นักวิชาการและนักเขียนที่มีผลงานเกี่ยวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิสตรีเขียนหนังสือ "ผู้หญิงในวาทกรรมสิทธิทางเพศ" และผลงานอื่น ๆ

ดร.ชนัตติ ทินนาม นักเขียนและนักแปลที่นำเสนอแนวคิดสตรีนิยมผ่านงานแปลและงานเขียนแปลหนังสือสำคัญด้านสตรีนิยม เช่น "The Second Sex" ของ Simone de Beauvoir

ภาพรวมของทฤษฎีสตรีนิยมในประวัติศาสตร์ศิลปะ:

นักสตรีนิยมที่มีอิทธิพลในวงการศิลปะ ได้แก่ ศิลปินหญิงชื่อว่า Frida Kahlo ชาวเม็กซิโก ท้าทายมายาคติทางเพศสภาพผ่านภาพเหมือนตนเองแสดงประสบการณ์ความเจ็บปวดทางร่างกายและอารมณ์เน้นอัตลักษณ์ของผู้หญิงและวัฒนธรรมชนพื้นเมือง (Jackson Price, 2024)

นักสตรีนิยมที่มีอิทธิพลในวงการศิลปะอีกท่าน ได้แก่ Georgia O'Keeffe ชาวสหรัฐอเมริกาสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงกับร่างกายผู้หญิงทำลายกรอบแนวคิดชายเป็นใหญ่ในศิลปะนำเสนอความงามและพลังแห่งธรรมชาติ Georgia (O'Keeffe Museum, 2025)

4. วิธีการวิจัย

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย

- 1) มีการกำหนดปัญหาการวิจัย
- 2) กำหนดขอบเขตวิจัยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจำนวน 10 ท่าน
- 3) กำหนดวิธีการเป็นกิจกรรมสนทนาในห้องและการบันทึกข้อมูล
- 4) นำเสนอแบบสาธยายและตาราง

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

คือศิลปินหญิงชาวไทยที่มีงานแสดงในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานต่อเนื่อง มีอายุ 25 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในไทย และเดินทางไปมาระหว่างประเทศ จำนวน 10 ท่าน

4.3 วิธีการวิจัย

- 1) รูปแบบการวิจัย (Research Design)
 - การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
- 2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling)
 - อธิบายวิธีการเลือกศิลปินหญิงที่จะศึกษาเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

- ระบุเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ ประสบการณ์ ชื่อเสียง รางวัลที่ได้รับ

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments)

- การสังเกตการณ์ (Observation) ส่งผู้ช่วยไปชมนิทรรศการผลงาน Installation art
- การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ได้แก่ บทวิจารณ์ศิลปะ แคตตาล็อก

4.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย

เป็นแบบสัมภาษณ์และกิจกรรมของผู้เข้าร่วมสนทนา จำนวน 15 ท่าน ภายใต้กรอบแนวคิดแบบศิลปะร่วมสมัย เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยสร้างคำถาม 8 ครั้งต่อเดือน มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด เนื่องจากเหตุผลเพื่อลดความเสี่ยงของการซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ไม่มีความแตกต่าง เพื่อช่วยให้ครอบคลุมตามประเด็นหลัก ผู้เข้าร่วมมีความเป็นตัวตนมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง สามารถพัฒนาคำถามได้ เพิ่มโอกาสในมุมมองมากยิ่งขึ้น

เกณฑ์ในการถามคำถามและสนทนา ได้แก่ ปัจจัย สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย อุปสรรคและความท้าทาย การเปรียบเทียบการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงชาวไทยกับศิลปินหญิงจากประเทศอื่น ผลกระทบต่อชีวิตและอาชีพ แนวโน้มและทิศทาง

การวิเคราะห์ผลงานที่โดดเด่น บทบาทของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ผลกระทบในด้านบวกของศิลปินหญิง

- 1) การสนทนากลุ่มชั้นเรียน โดยผู้วิจัยเป็นคนนำสนทนา
- 2) การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง มีความรู้ในเรื่องศิลปะร่วมสมัย เรื่องการแสดงผลศิลปะในระดับนานาชาติ หาข้อมูลไปก่อนสนทนา ไม่ใช่คำถามนำ ไม่ใช่อำนาจเหนือผู้ให้การสนทนา และทำตัวเป็นคนไม่รู้

- 3) การสังเกต มีการบันทึกภาคสนามเป็นลักษณะแบบแผนกิจกรรม

- 4) การนำเสนอข้อมูลแบบสหายายสิ่งที่ไปศึกษามา

คำถามหรือโจทย์วิจัยมีหลายแนวทาง ดังนี้

- 1) ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ศิลปินหญิงชาวไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ
- 2) ผลงานของศิลปินหญิงชาวไทยสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างไรในเวทีศิลปะระดับโลก
- 3) อุปสรรคและความท้าทายที่ศิลปินหญิงชาวไทยต้องเผชิญในการสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติมีอะไรบ้าง
- 4) การเปรียบเทียบแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงชาวไทยกับศิลปินหญิงจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- 5) บทบาทของศิลปินหญิงชาวไทยในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก

- 6) ผลกระทบของการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต่อชีวิตและอาชีพของศิลปินหญิงชาวไทย

- 7) แนวโน้มและทิศทางของผลงานศิลปะโดยศิลปินหญิงชาวไทยในอนาคต

- 8) การวิเคราะห์ผลงานที่โดดเด่นของศิลปินหญิงชาวไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

- 9) บทบาทของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนศิลปินหญิงชาวไทยสู่เวทีนานาชาติ

- 10) การศึกษาผลกระทบของศิลปินหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติต่อการศิลปะในประเทศไทย

4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

- อธิบายขั้นตอนการติดต่อทาง Facebook, Instagram ส่วนตัว บางท่านส่งอีเมลและขอความร่วมมือจากศิลปินโดยการติดต่อขอทราบความยินยอม แจ้งว่าจะทำวิจัย และขออนุญาตลงรูปผลงานด้วย

- ระบุระยะเวลาและสถานที่ในการเก็บข้อมูล ใช้เวลาประมาณ 1 ปี

- อธิบายวิธีการบันทึกข้อมูล ได้แก่ การบันทึกถ่ายภาพ การจดบันทึกในคอมพิวเตอร์มีรหัสสปลดล็อกเครื่อง

4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

- อธิบายวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สร้างเป็นตาราง

4.8 จริยธรรมในการวิจัย (Research Ethics)

- การรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อธิบายวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้
- การขออนุญาตในการใช้ภาพถ่ายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ ทำลายลบทิ้งหลังจากเสร็จงานวิจัย

4.9 กรอบแนวคิดการวิจัย มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงความสามารถหลากหลายของศิลปินหญิง

Figure 1 Research conceptual framework showing

the interconnected relationships of female artists' diverse capabilities

ตารางที่ 1 รายชื่อศิลปิน

Table 1 List of the Artists

ชื่อศิลปิน Artist name	วิดีโอ อาร์ตและ การแสดงสด VDO Art and Performance Art	ศิลปะแบบมีส่วนร่วม ร่วม (Interactive Art) Interactive Art	จิตรกรรม Painting	ภาพถ่าย Photographic Art	ศิลปะจัดวาง ภูมิทัศน์ Installation Art
1. อารยา ราษฏร์จำเริญสุข 1. Araya Rasdjarnrearnsook	•			•	•
2. พินรี สันพิทักษ์ 2. Pinnaree Sanpitak					•
3. อแมนด้า พึ่งโพธิ์ปักขิยะ 3. Amanda Peungpothipakkiya			•		•

ชื่อศิลปิน Artist name	วิดีโอ อาร์ตและ การแสดงสด VDO Art and Performance Art	ศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Interactive Art) Interactive Art	จิตรกรรม Painting	ภาพถ่าย Photographic Art	ศิลปะจัดวาง ภูมิทัศน์ Installation Art
4. วันทนี ศรีพัฒนานันทกุล 4. Wantanee Sriripattanagur	•				•
5. ปานพรรณ ยอดดมณี 5. Parnpan Yodmanee			•		•
6. นพวรรณ สิริเวชกุล 6. Noppawan Sriwechakul	•				•
7. กวิตา วัฒนะชยังกูร 7. Kawita Wattanachayangkul	•				•
8. จรัสพร ชุมศรี 8. Jarasporn Chumsri		•	•		•
9. กมลลักษณ์ สุขชัย 9. Kamonlak Sukchai				•	•
10. สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 10. Sanitas Pradittassanee					•

การศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคที่ศิลปินหญิงใช้ จะช่วยให้เข้าใจถึงความคิดสร้างสรรค์และมุมมองของผู้หญิงที่มีต่อโลกมากยิ่งขึ้น สังเกตเห็นว่าศิลปินหญิงมักใช้เทคนิคบางอย่างเป็นพิเศษนั้น เพราะเทคนิคทางศิลปะนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นเหมือนภาษาที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความคิด ความรู้สึก และมุมมองของตนเองออกมา

การจัดวาง (Installation art) และการแสดงสด (Performance) เป็นสองเทคนิคที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และเมื่อนำมาวิเคราะห์ในบริบทของศิลปินหญิง ก็จะพบว่าทั้งสองเทคนิคนี้สามารถบ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง

การจัดวาง (Installation Art) นั้นใช้ในการเน้นเรื่องส่วนตัวของศิลปินหญิง สามารถใช้การจัดวางเพื่อเล่าเรื่องราวส่วนตัว ประสบการณ์ชีวิต หรือความรู้สึกภายในใจ ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง ความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งประเด็นทางสังคม

การสร้างกรอบพื้นที่ให้กับผู้หญิงได้ การจัดวางยังสามารถใช้เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับผู้หญิงในงานศิลปะ ซึ่งอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่หลากหลาย เป็นการไม่จำกัดอยู่แค่บทบาทเดิม ๆ เป็นการท้าทายมาตรฐานความงามที่สังคมกำหนดการสร้างความสัมพันธ์ การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในภาพหรือชิ้นงานสามมิติ สามารถสร้างความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงอารมณ์ของศิลปินอย่างตรงประเด็น

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความท้าทายที่ส่งผลให้ศิลปินหญิงชาวไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ

Table 2 Analyzes the challenges that lead to Thai female artists being successful at the international level

ชื่อศิลปิน Artist Name	ประสบ ความสำเร็จใน ระดับนานาชาติ Successful international level	สะท้อนอัตลักษณ์ ความเป็นไทย Thai Identity Reflection	มีอุปสรรคและ ความท้าทาย Experience obstacle and challenge	มีแนวทางการ สร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกับศิลปินหญิง ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ได้ Able to work with South East Asia female Artist	ได้รับการ ยอมรับใน ระดับ นานาชาติ International recognized
1. อารยาราชกมลจำเริญสุข 1. Araya Rasdjamrearnsook	•	•	•	•	•
2. พินรี สันพิทักษ์ 2. Pinnaree Sanpitak	•	•	•	•	•
3. อแมนด้า พึ่งโพธิ์ปักขิยะ 3. Amanda Peungpothipakkiya	•	•	•	•	•
4. วันทนีย์ ศรีพัฒนานันทกุล 4. Wantanee Sriripattanagur	•	•	•	•	•
5. ปานพรรณ ยอดดมณี 5. Parnpan Yodmanee	•	•	•	•	•
6. นพวรรณ สิริเวชกุล 6. Noppawan Sriwechakul	•	•	•	•	•
7. กวิตา วัฒนชะยังกุล 7. Kawita Wattanachayangkul	•	•	•	•	•
8. จรัสพร ชุมศรี 8. Jarasporn Chumsri	•	•	•	•	•
9. กมลลักษณ์ สุขชัย 9. Kamonlak Sukchai	•	•	•	•	•
10. สนิทศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 10. Sanitas Pradittassanee	•	•	•	•	•

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะความท้าทายเพราะต้องผ่านอุปสรรคอย่างมากในการเดินทางสู่จุดที่สูงขึ้น ความท้าทาย
เป็นการทำให้สู่ความเป็นสากลส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนา

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ศิลปินหญิงชาวไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ

Table 3 Analyzes the factors that contribute to Thai female artists' international success

ชื่อศิลปิน Artist Name	สามารถแสดงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย Able to show promotion Thailand Culture	มีแนวโน้มและมี ทิศทางการสร้าง ผลงานอีกใน อนาคต Able to show next exhibition in the future	มีผลงานที่โดดเด่น Outstanding works	มีบทบาทต่อ สถาบันการศึกษา Have a role for Education	ผลกระทบใน ทางบวกใน ระดับ นานาชาติและ ไทย Positive impact at international level and in Thailand
1. อารยา ราษฎร์จำเริญสุข 1. Araya Rasdjamreansook	•	•	•	•	•
2. พินรี สันพิทักษ์ 2. Pinnaree Sanpitak	•	•	•	•	•
3. อแมนด้า พึ่งโพธิ์ปักขิยะ 3. Amanda Peungpothipakkiya	•	•	•	•	•
4. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกุล 4. Wantanee Sriripattanagur	•	•	•	•	•
5. ปานพรรณ ยอดดมณี 5. Parnpan Yodmanee	•	•	•	•	•
6. นพวรรณ สิริเวชกุล 6. Noppawan Sriwechakul	•	•	•	•	•
7. กวิตา วัฒนะชยังกูร 7. Kawita Wattanachayangkul	•	•	•	•	•
8. จรัสพร ชุมศรี 8. Jarasporn Chumsri	•	•	•	•	•
9. กมลลักษณ์ สุขชัย 9. Kamonlak Sukchai	•	•	•	•	•
10. สนิทศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 10. Sanitas Pradittassanee	•	•	•	•	•

จุดประสงค์ในการค้นหาวเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ศิลปินหญิงชาวไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายค้นหารูปแบบของการสร้างความสำเร็จและสร้างทำเลสิ่งแวดล้อมในทางศิลปะของศิลปินหญิง ปัจจัยหลายด้านต้องกลมกลืนลงได้อย่างไร ต้องเป็นการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงวัฒนธรรมไทยได้ ต้องมีความคิดเห็นในประเด็นสังคม

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความท้าทายที่ส่งผลให้ศิลปินหญิงชาวไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ

Table 4 analyzes the challenges that lead to Thai female artists being successful at the international level

ชื่อศิลปิน Artist Name	สะท้อนอัตลักษณ์ ความเป็นไทย Reflect Thai Identity	มีความคิด สร้างสรรค์ Be Creative	มีคุณภาพ ผลงาน The Work are High Quality	นำเอาศิลปะและ วัฒนธรรมไทย มาผสมผสาน Mixing Thai Art and Culture to their works	การใช้วัสดุ หรือ สัญลักษณ์ แบบไทย Thai Material and symbol
1. อารยา ราษฎร์จำเริญสุข 1. Araya Rasdjamreamsook	•	•	•	•	•
2. ปิ่นรี สันพิทักษ์ 2. Pinnaree Sanpitak	•	•	•	•	•
3. อแมนด้า พึ่งโพธิ์ปักขิยะ 3. Amanda Peungpothipakkiya	•	•	•	•	•
4. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกุล 4. Wantanee Sriripattanagur	•	•	•	•	•
5. ปานพรรณ ยอดมณี 5. Parnpan Yodmanee	•	•	•	•	•
6. นพวรรณ สิริเวชกุล 6. Noppawan Sriwejchakul	•	•	•	•	•
7. กวิตา วัฒนะชยังกูร 7. Kawita Wattanachayangkul	•	•	•	•	•
8. จรัสพร ชุมศรี 8. Jarasporn Chumsri	•	•	•	•	•
9. กมลลักษณ์ สุขชัย 9. Kamonlak Sukchai	•	•	•	•	•
10. สนิทศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 10. Sanitas Pradittassanee	•	•	•	•	•

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะความท้าทายเพราะต้องผ่านอุปสรรคอย่างมากในการเดินทางสู่จุดที่สูงขึ้น ความท้าทาย
เป็นการทำให้สู่ความเป็นสากลส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนา

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สามารถแยกออกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบงานการสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยรูปแบบใดมีความท้าทายแบบไหน ได้รับการยอมรับจากแหล่งใด

Table 5 The analysis can disaggregate individually to reveal patterns of work that reflect Thai identity.

It highlights which styles are challenging and which ones are accepted by specific sources

ชื่อศิลปิน Artist Name	สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย Reflecting Thai Identity	การใช้วัสดุหรือสัญลักษณ์ Material Usage and symbol	การได้รับการยอมรับ Recognition
1. อารยา ราชภูรจําเรณูสุข 1. Araya Rasdjarnreansook	นำศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานสร้างความช็อก ตื่นตะลึง และรบกวนความรู้สึกผู้ชม ทำลายขนบของสังคมอนุรักษ์นิยม Blend Thai art and culture to create shock, awe, and provoke viewers' emotions, challenging the conventions of a conservative society	- ร่างกาย - บทกวี Body and Poetry	● Venice Biennale 51st 2005 ● Documenta 13nd 2012 ● Solo Art Exhibition at Sculpture Center 2015
2. พินรี สันพิทักษ์ 2. Pinnaree Sanpitak	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสาน ผลงานประติมากรรมรูปเต้านมที่สื่อถึงเพศหญิงและความเป็นแม่ Blend Thai art and culture, creating sculptural works of breasts that symbolize femininity and motherhood	รูปทรงนม ผ้าไหม - Form of Breast - Silk fabric	- รางวัลศิลปาธรสาขาทัศนศิลป์ Silpatorn Award 2550 - The Hancock Shaker Village Museum 2022 - The Chrysler Museum in Norfolk, Virginia, USA 2012 - The 18th Biennale of Sydney at the Museum of Contemporary Art Australia. 2012 - The Contemporary Austin in Austin, Texas, USA 2013 - The Los Angeles County Museum of Art 2013 - The Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney, Australia 2014 - The Brookfield Place Winter Garden, New York, USA 2017

ชื่อศิลปิน Artist Name	สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย Reflecting Thai Identity	การใช้วัสดุหรือสัญลักษณ์ Material Usage and symbol	การได้รับการยอมรับ Recognition
			- The Black and The Red House, Setouchi Triennale, Japan 2019 - 59th Venice Biennale 2022 - Bangkok Art Biennale 2023)
3. อแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ 3. Amanda Peungpothipakkiya	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรม ไทยมาผสมผสานอัตลักษณ์ ตัวตนของเพศต่าง ๆ Blending Thai art and culture with LGBTQ identity	ป้ายขนาดใหญ่มาแสดง ภาพร่างกาย ใบหน้า ภูมิ ทัศน์ ตัวอักษร Large Banner of portrait, figure, landscape, text art	- ศิลปินในพำนักรของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งนิวยอร์ก Art Residency of Happy Pride Month NHRCT New York 2021 - ผลงานบนป้ายโฆษณา ป้ายรถ ประจำทาง อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน- Artworks on billboards, bus advertisements, and subway tunnels - ขึ้นปกนิตยสาร TIME Cover of TIME Magazine - สมาชิกคณะกรรมการศิลปะ และมนุษยศาสตร์ของ ประธานาธิบดีไบเดน (2566) Member of Former President Biden's Arts and Humanities Commission
4. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกุล 4. Wantanee Sriripattanagur	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรม ไทยมาผสมผสาน ศิลปินหญิง ที่ทำงานกับประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ นิเวศวิทยาการเมืองไทย The fusion of Thai artistic and cultural elements with women artists' work exploring social, political, economic, and Thai eco- political issues	นกแก้ว Parrot	- Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 - Freeze TV ที่ Frieze London 2023
5. ปานพรรณ ยอดมณี 5. Parnpan Yodmanee	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรม ไทยมาผสมผสานสื่อสาร แนวความคิดเกี่ยวกับจักวาล	- ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย - ปูน - ก้อนอิฐ	The Art Stage Exhibition Singapore ที่ประเทศสิงคโปร์ (2015)

ชื่อศิลปิน Artist Name	สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย Reflecting Thai Identity	การใช้วัสดุหรือสัญลักษณ์ Material Usage and symbol	การได้รับการยอมรับ Recognition
	วิทยา (Cosmology) ใช้ปรากฏการณ์ในระบบจักรวาล วิทยามาเป็นแรงบันดาลใจ The integration of Thai art and culture to communicate concepts of Cosmology, drawing inspiration from cosmic phenomena.	-Thai traditional style Mural Painting - Cement - Bricks	- รางวัลชนะเลิศ 11th Benesse Prize ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Singapore Biennial (2016) Grand Prize Contemporary Singapore Biennale 2016 - Tang Contemporary Art ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2018 Peking China - เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ‘บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่’ 2018 Bangkok Art Biennale 2018 - 15th Lyon Biennale France ประเทศฝรั่งเศส 2019
6. นพวรรณ สิริเวชกุล 6. Noppawan Sriwejchakul	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานเพศหญิง เพศที่ได้รับความสนใจทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือร้าย ตัณหา รากะ A fusion of Thai artistic and cultural elements examining femininity - a timeless subject of fascination, encompassing both positive and negative portrayals, including themes of desire and sensuality	- ผัก - ผลไม้ - สีแดง - Vegetable - Fruit - Red color	- เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 Bangkok Art Biennale 2022 - ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมงานแสดงศิลปะนานาชาติที่ประเทศไทย (2550) Grant Award from The office of Thailand Contemporary. - เคยทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการของ ASIATOPIA (2551–2560) Director of Asiatopia art Project 2008-2017 - ได้รับการสนับสนุนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมงานแสดงศิลปะที่ประเทศอิสราเอล (2556) Received support from the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) for participation in an art exhibition in Israel 2013 - ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

ชื่อศิลปิน Artist Name	สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย Reflecting Thai Identity	การใช้วัสดุหรือสัญลักษณ์ Material Usage and symbol	การได้รับการยอมรับ Recognition
			Bangkok/Quebec ที่แคนาดา 2559 Chosen to participate in the Bangkok/Quebec Artist Exchange Program in Canada 2016
7. กวิตา วัฒนะชงกูร 7. Kawita Wattanachayangkul	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานใช้ร่างกายตนเองถ่ายทอดเรื่องราวของแรงงานหญิงไทยในสังคมบริโภคนิยม A fusion of Thai artistic and cultural elements using body performance to convey stories of Thai women workers in consumer culture.	- ร่างกายของตนเอง Her body - ของใช้ในบ้านพลาสติก Plastic household	- รางวัลเข้ารอบสุดท้ายในรางวัล Jaguar Asia 2558 Finalist for the Jaguar Asia Award 2015 - Pacific Tech Art Prize Thailand Eye ที่ Saatchi Gallery London England 2560 - ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 2560 The 57th Venice Biennale International Art Exhibition 2017 - Asia Triennale of Performing Arts at Melbourne Arts Centre 2560 (2017) - Bangkok Art Biennale 2018
8. จรัสพร ชุมศรี 8. Jarasporn Chumsri	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานแสดงความรู้สึกปัจจุบันในสังคมไทย มาทบทวนผ่านงานจิตรกรรมแบบ Impressionism ผ่านการสำแดงอารมณ์ที่ปรากฏออกมาในลักษณะกึ่งนามธรรม การไม่เข้าไปคิดให้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล แต่ตามหาเรื่องราวที่ดำเนินไปทั้งบนความมีเหตุมีผล	ก้อนสกรอยแปร่งหนา	- โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รุ่นที่ 6 ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา (2558) - ศิลปิน BRANDNEW 2015 เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (2559) - ASIA CONTEMPORARY ART ณ ประเทศฮ่องกง (2559) - โครงการ Early Years Project 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC (2560-2561) - ศิลปินพำนักในประเทศเกาหลีใต้ ณ Limlip Art Museum, Gongju-shi, Korea (2562)

ชื่อศิลปิน Artist Name	สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย Reflecting Thai Identity	การใช้วัสดุหรือสัญลักษณ์ Material Usage and symbol	การได้รับการยอมรับ Recognition
9. กมลลักษณ์ สุขชัย 9. Kamonlak Sukchai	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานการสำรวจคติชนวิทยาในพื้นที่ชุมชนที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา และ มายาคติทางเพศ ผ่านโครงสร้างของเรื่องเล่า เช่น นิทานตำนาน	พระราชามเหสี ดอกบัว นิทานพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ๆ	- หนึ่งใน 20 ศิลปินภาพถ่ายที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2020 จากนิตยสารภาพถ่าย foam Photography Museum อัมสเตอร์ดัมและเนเธอร์แลนด์ - มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย (2023)
10. สนิทศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 10. Sanitas Pradittassanee	นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานแนวคิดจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วง สร้างขึ้นจากเหล็ก อิฐ ดิน และกระจก ทำมกลางแวดล้อมของป่า	สถาปัตยกรรมศาสนาพุทธ ส่วนอาคารย่อมุม กระฉกเงา	- รางวัล Commended with Merit Award จาก AR Emerging Architecture Awards (2015) - Bangkok Art Biennale (2018) - มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย (2023) - การแสดงศิลปะ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) (2024)

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการสร้างสรรค์ระหว่างศิลปินหญิงไทยและศิลปินหญิงต่างประเทศ

Table 6 Comparison of creative works between Thai female artists and Asian female artists. Lee Bul (S.Korea) Busui Ajaw (Aka) Xie Rong(China) Yayoi Kusama (Japan)

ศิลปินหญิงจากประเทศไทย Thai Artist	ศิลปินหญิงจากต่างประเทศ Female artists from abroad
มิติทางวัฒนธรรม Cultural dimensions	
1. สะท้อนอัตตะลักษณะวัฒนธรรมไทย Reflecting Thai cultural identity	1. มีอิสระเสรีทางความคิดสูง Emphasizes high intellectual freedom
2. ให้ความสำคัญของประเพณี Recognize the importance of Thai traditions	2. กล้าท้าทายโครงสร้างสังคม Challenge social structures
3. ความดั้งเดิม รากเหง้า กับการร่วมสมัย Traditional roots and contemporary elements	3. เสนอประเด็นสังคมตรงไปตรงมา Direct presentation of social issues
ประเด็นการสร้างสรรค์ Creative aspects	
1. เน้นความละเอียดละมัย เชื่อมโยงสังคม Emphasizes delicate connections within society	1. วิพากษ์วิจารณ์ Criticize

ศิลปินหญิงจากประเทศไทย Thai Artist	ศิลปินหญิงจากต่างประเทศ Female artists from abroad
ด้านเทคนิค Technical	
1. ประณีต ใช้วัสดุท้องถิ่น Exquisitely using local materials	1. ใช้นวัตกรรม Use innovation
จุดร่วมของศิลปินหญิงจากประเทศไทยศิลปินหญิงจากต่างประเทศ Common ground for female artists from Thailand, female artists from abroad	
1. การต่อต้านอคติทางเพศ Combating gender bias 2. แสดงพลังของเพศหญิง Showing the power of women 3. สร้างพื้นที่ทางความคิด Create space for thinking	

รูปที่ 2 ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของศิลปินหญิงไทยที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัย

Figure 2_Examples of outstanding works by Thai female artists mentioned in the research³

ชื่อศิลปิน อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ARAYA RASDJAMRERRNSOOK

Source: RASDJAMRERRNSOOK (2002)

รูปที่ 3 ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของศิลปินหญิงไทยที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัย

Figure 3 Examples of outstanding works by Thai female artists mentioned in the research

ชื่อศิลปิน พินรี สันพิทักษ์ PINAREE SANPITAK

Source: SANPITAK (2023)

รูปที่ 4 ภาพที่สะท้อนประเด็นทางสังคมบทบาท Activist ทำงานศิลปะเพื่อ

ขับเคลื่อนประเด็นสังคมที่ศิลปินนำเสนอผ่านผลงาน

Figure 4 An image reflecting social issues and the role of an activist using art to

drive social agendas Presented through the work

ชื่อศิลปิน อแมนด้า พึ่งโพธิ์ภักขิยะ AMANDA PEUNGPOTHIPAKKIYA

Source: PEUNGPOTHIPAKKIYA (2022)

รูปที่ 5 ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของศิลปินหญิงไทยที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัย
ภาพที่แสดงถึงความหลากหลายของเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

Figure 5 Examples of outstanding works by Thai female artists mentioned in the research.

An image showcasing the diversity of techniques and materials used in creation

ชื่อศิลปิน วันทนีย์ ศรีพัฒนานันท์ทกุล WANTANEE SRIPATTANAGUR

Source: SRIPATTANAGUR (2016)

รูปที่ 6 การติดตั้งผลงานในพื้นที่จัดแสดง ผู้ชมกำลังมีส่วนร่วมหรือตอบสนองต่อผลงานศิลปะการจัดวาง

Figure 6 Installation of artwork in the exhibition space.

Viewers are engaging with or responding to the installation art

ชื่อศิลปิน ปานพรรณ ยอดมณี PARNPAN YODMANEE

Source: YODMANEE (2018)

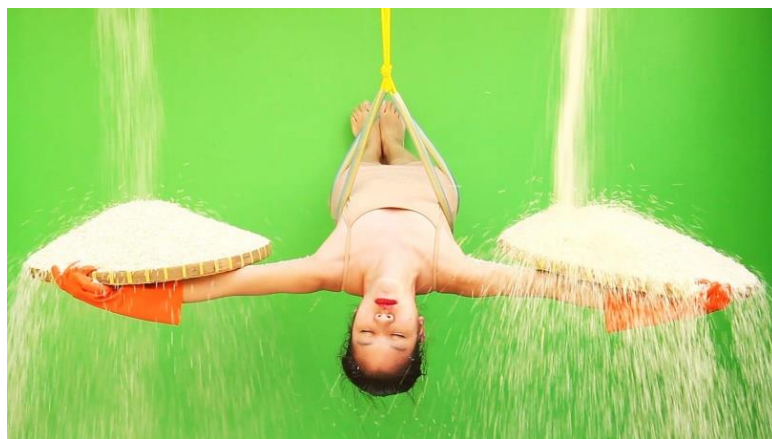

รูปที่ 7 ผู้ชมกำลังมีส่วนร่วมหรือตอบสนองต่อผลงานศิลปะการจัดวางศิลปะการแสดงสด

Figure 7 Viewers are engaging with or responding to the installation art and live performance art

ชื่อศิลปิน นพวรรณ สิริเวชกุล NOPPAWAN SRIRIWEJCHAKUL

Source: SRIRIWEJCHAKUL (2016)

รูปที่ 8 ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของศิลปินหญิงไทยที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัย

Figure 8 Examples of outstanding works by Thai female artists mentioned in the research

ชื่อศิลปิน กวิตา วัฒนชะยังกูร KAWITA WATTANACHAYANGKUL

Source: WATTANACHAYANGKUL (2015)

รูปที่ 9 ศิลปินกำลังสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพจิตรกรรมจาก Google Earth แบบสด ๆ

Figure 9 The artist is creating a live painting based on Google Earth imagery

ชื่อศิลปิน จรัสพร ชุมศรี JARASORN CHUMSRI

Source: CHUMSRI (2021)

รูปที่ 10 แสดงถึงความหลากหลายของเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ การเย็บตัด การเย็บใบบัว

ออกแบบลวดลาย ยัดนุ่น และเพนต์สีชิ้นงาน เศษผ้าทำเป็นงานคอลลาจ

Figure 10 shows the variety of techniques and materials used in the creations, such as sewing, sewing lotus leaves, designing patterns, stuffing mattress, and painting the pieces. Fabric scraps made into collages

ชื่อศิลปิน กมลลักษณ์ สุขชัย KAMONLAK SUKCHAI

Source: SUKCHAI (2023)

รูปที่ 11 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

Figure 11 Materials used in the creation

ชื่อศิลปิน สนิทศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ SANITAS PRADITTASSANEE

Source: PRADITTASSANEE (2018)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลงานของอารยา ราษฎร์จำเริญสุข เน้นไปที่ศิลปกรรมแนวร่วมสมัยที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยผลงานของท่านมักจะเน้นเรื่องราวและการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อหลายอย่าง เช่น วิดีโออาร์ต ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมอย่างลงตัว ผลงานของท่านได้รับการจัดแสดงในหลายนิทรรศการศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับรางวัลและเกียรติยศจากหลายสถาบันและองค์กรชั้นนำด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมในประเทศไทยและนานาชาติ ดังนั้น ผลงานของอารยา ราษฎร์จำเริญสุขถือว่าเป็นผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และได้รับการยกย่องในวงการศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

5.2 พินรี สัณพิทักษ์เป็นศิลปินหญิงชาวไทยที่มีผลงานศิลปะอย่างหลากหลายในหลายประเทศทั่วโลก ผลงานของท่านได้รับการยกย่องและความสนใจจากสื่อต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ สิ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการแสดงผลงานศิลปะระดับโลก ได้แก่ การฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการสร้างผลงานศิลปะอย่างมืออาชีพ การสร้างผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน มีการสะสมและโปรโมทผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและปรับปรุงตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและการแสดงผลงานศิลปะของเธอ ผลงานของเธอมีผลกระทบที่ดีต่อวงการศิลปะไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในไทยและต่างประเทศ และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินไทยอื่น ๆ ในการสร้างผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง

5.3 สนิทศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติของศิลปินหญิงชาวไทยแลนด์สเคป มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทย โดยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินหญิงชาวไทยให้มีโอกาสและพัฒนางานศิลปกรรมของตนไปในแนวทางที่เฉพาะตัวและมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทยในทิศทางที่หลากหลาย และเป็นการสร้างโอกาสให้กับศิลปินหญิงชาวไทยในการเติบโตและพัฒนาตนเองในวงการศิลปะอย่างมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมไทยอย่างมากขึ้นในระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านศิลปะและวัฒนธรรม

5.4 การทำงานศิลปะกับสัตว์ของวันทนี ศิริพัฒนานันทกุล ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อวงการศิลปะในประเทศไทยอย่างมาก ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ องค์กร โดยการสร้างผลงานศิลปะกับสัตว์นั้นเป็นงานที่ท้าทายและต้องใช้เวลาและความพยายามในการศึกษาเรื่องสัตว์และศิลปะ นอกจากนี้ การสร้างชื่อเสียงในวงการศิลปะระดับนานาชาติต้องการผลงานศิลปะที่มีคุณภาพสูง และการเข้าร่วมนิทรรศการ การแข่งขัน หรือรับรางวัล นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมมือกับศิลปินและนักวิจัยจากต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งศิลปินหญิงชาวไทยมีสไตล์และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้เห็นความแตกต่างจากศิลปินหญิงในบรรดาผู้สะสมศิลปะในไทยและต่างประเทศ ยังสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามและเหมือนจริง โดยการสร้างผลงานศิลปะกับสัตว์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ศิลปินหญิงชาวไทยสามารถโปรโมทศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้สู่ชุมชนนานาชาติอย่างกว้างขวาง

5.5 จรัสพร ชุมศรี การศึกษาผลกระทบของการใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลต่อศิลปินหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติต่อวงการศิลปะในประเทศไทยนั้น สามารถเห็นได้ว่ามีผลกระทบที่มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสะสมและการสร้างชื่อเสียง ศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติจะมีโอกาสในการสะสมและโปรโมทผลงานของตนเองในระดับนานาชาติได้มากขึ้น และในเวทีศิลปะนานาชาติ ศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงสามารถเป็นตัวแทนของศิลปะไทยในต่างประเทศ และช่วยสร้างความรู้จักและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในต่างประเทศได้ด้วย

5.6 อแมนด้า ฟิงโพิกขิยะ ศิลปินหญิงชาวไทยจะต้องเผชิญกับอุปสรรค ข้อจำกัดในการสื่อสาร การเข้าถึงการสะสมระดับนานาชาติ ข้อจำกัดทางการเงิน การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันกับศิลปินจากทั่วโลก แต่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการได้รับการยอมรับและความสำเร็จของศิลปินหญิงชาวไทยในการแสดงผลงานศิลปะในต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลงานศิลปะสะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ใบหน้าและดอกไม้ โดยเน้นการแสดงออกความเป็นตนและธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ศิลปินหญิงชาวไทยได้รับการยอมรับในประเทศอื่น ๆ

5.7 นพวรรณ สิริเวชกุล ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนวัฒนธรรมไทย โดยใช้วัสดุธรรมชาติ และเน้นการแสดงออกจากตัวเองและธรรมชาติ นอกจากนี้ พัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีกลยุทธ์การได้รับการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับศิลปินหญิงจากภูมิภาคอื่น ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้กับศิลปินจากประเทศอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่คุณนพวรรณ สิริเวชกุล ยังพบความท้าทายในการสร้างผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนวัฒนธรรมไทย พัฒนาทักษะและความสามารถให้อย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมผลงานศิลปะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.8 กวิตา วัฒนะชยังกูร ในการเข้าสู่วงการศิลปะระดับนานาชาติ เนื่องจากบทบาททางสังคมและความคาดหวังที่ผู้คนมีต่อผู้หญิง และขาดแคลนการสนับสนุนแบบเต็มทีและทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแสดงผลงานศิลปะ แต่ศิลปินหญิงสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได้ โดยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการทำงานศิลปะของตน การสร้างสัมพันธ์ภาพและการแลกเปลี่ยนความรู้กับศิลปินหญิงจากประเทศอื่น ๆ และการใช้ศิลปะของตนเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงผลกระทบของการผลิตแบบมวลชนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ การสนับสนุนและการจัดโครงการฝึกอบรม และการจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถช่วยเสริมสร้างโอกาสให้กับกวิตา วัฒนะชยังกูร ในการเข้าสู่วงการศิลปะระดับนานาชาติในระดับสูงต่อไปได้ด้วย

5.9 กมลลักษณ์ สุขชัย มีการนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการนำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของไทย เทคนิคและรูปแบบศิลปะไทย ใช้ลวดลายไทยและองค์ประกอบศิลป์แบบไทยในการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงความละเอียดอ่อนและความประณีตในการสร้างงาน การใช้สีและวัสดุ ใช้สีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

เช่น สีทองคำเปลว ใช้วัสดุท้องถิ่น ปูน เหล็ก ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรายละเอียดมีการสื่อสารแนวคิดทางพุทธศาสนา นำเสนอหลักธรรมและคำสอนทางพุทธศาสนาผ่านภาพวาดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพุทธศาสนาในวัฒนธรรมไทย การผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบัน นำเสนอมุมมองร่วมสมัยต่อเรื่องราวและรูปแบบศิลปะแบบประเพณีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางมนุษยสังคมศาสตร์ของไทย มีการสื่อสารอารมณ์และจิตวิญญาณ แสดงออกถึงความสงบ ความละเอียดอ่อน และจิตวิญญาณแบบไทยสื่อถึงความเชื่อและค่านิยมของสังคมไทย มีการใช้พื้นที่และสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่สร้างความกลมกลืนระหว่างงานศิลปะกับสถาปัตยกรรมหรือธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในบริบทของไทย การนำเสนอสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ของไทยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล เช่น ช้าง ดอกบัว

5.10 ปานพรรณ ยอดมณี การศึกษาผลกระทบด้านบวกของปานพรรณ ยอดมณี โดยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติต่อวงการศิลปะในประเทศไทย เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบได้ในหลายมิติ ดังนี้การยกระดับมาตรฐานศิลปะไทยสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือสู่ระดับสากล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายและความซับซ้อนในการสร้างสรรค์ผลงาน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อศิลปินหญิง ลดอคติทางเพศในวงการศิลปะไทย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงกล้าแสดงออกทางศิลปะมากขึ้น เพิ่มโอกาสและการยอมรับสำหรับศิลปินหญิงในวงการ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้ศิลปะไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติกระตุ้นให้เกิดการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะร่วมสมัยสากล สร้างความสนใจในการศึกษาและเรียนรู้ศิลปะไทยจากต่างประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าผลงานศิลปะไทยในตลาดศิลปะนานาชาติดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุนด้านศิลปะจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศไทย การพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนศิลปะให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันต่างประเทศสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจเรียนศิลปะมากขึ้น

6. การอภิปรายผล สรุป ข้อเสนอแนะ

ศิลปินหญิงเกิดจากการหลอมรวมของปัจจัยหลายประการ ทั้งจากภายในและภายนอก เริ่มตั้งแต่พื้นฐานครอบครัวที่สนับสนุน การได้รับการศึกษาและฝึกฝนทางศิลปะ แรงบันดาลใจจากศิลปินรุ่นก่อน และประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมมุมมอง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการสร้างและเผยแพร่ผลงาน รวมถึงการสนับสนุนจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ล้วนมีส่วนสำคัญ

ท้ายที่สุด แรงผลักดันภายในตัวศิลปินเอง ทั้งความรักในศิลปะและความต้องการแสดงออก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดศิลปะที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้เกิดพื้นที่และโอกาสสำหรับศิลปินหญิงในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันหล่อหลอมและสนับสนุนให้เกิดศิลปินหญิงที่มีความสามารถและมีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย

การศึกษาเรื่อง "การศึกษาแนวทางรูปแบบศิลปะ Installation Art ของศิลปินหญิงในประเทศไทย" ได้นำเสนอ มุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของศิลปินหญิงในวงการศิลปะร่วมสมัย โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติ

ผลการศึกษาพบว่า ศิลปินหญิงได้นำเสนอมุมมองและประสบการณ์เฉพาะของผู้หญิงผ่านงานศิลปะของพวกท่าน โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่:

1) การผสมผสานเทคนิคและสื่อที่หลากหลาย: ศิลปินหญิงมักจะทดลองใช้วัสดุและเทคนิคที่แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกัน สร้างผลงานที่มีมิติและความน่าสนใจ

2) การนำเสนอแนวคิดที่ท้าทาย: ผลงานของพวกเขาท่านมักจะตั้งคำถามและท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและเพศสภาพ นำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ต่อประเด็นทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

3) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่: ศิลปินหญิงหลายคนได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อขยายขอบเขตของการแสดงออกทางศิลปะ

4) การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ: งานศิลปะที่ซับซ้อนของศิลปินหญิงมักจะผสมผสานความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และสังคมศาสตร์

5) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม: ศิลปินหญิงมักจะสร้างผลงานที่เชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ทั้งทางกายภาพและทางความคิด

6) การเล่าเรื่องที่ซับซ้อน: ผลงานของพวกเขาท่านมักจะมีการเล่าเรื่องที่หลากหลายซับซ้อน

ข้อเสนอแนะ

ผลวิจัยศิลปะของศิลปินหญิงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ดังนี้ การศึกษาและการเรียนการสอน เลือกพัฒนาหลักสูตรศิลปะที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นให้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาศิลปะหญิง ควรปรับปรุงการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะให้ครอบคลุมผลงานของศิลปินหญิงมากขึ้น

นำไปสู่การพัฒนานโยบายทางวัฒนธรรม กำหนดนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมในวงการศิลปะ จัดสรรทุนและโอกาสให้ศิลปินหญิงอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่เน้นผลงานของศิลปินหญิง การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายสำหรับศิลปินหญิง การพัฒนาสังคมและชุมชนใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ จัดโครงการศิลปะชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงใช้ศิลปะเป็นสื่อในการณรงค์ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภททุนส่งเสริมงานวิชาการ รหัสโครงการ 2566-02-02-002 และขอขอบพระคุณศิลปิน ผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทผู้ประสานงานและผู้ช่วยต่าง ๆ ที่ได้ให้งานวิจัยนี้ลุล่วง

เอกสารอ้างอิง

CC Team. Culture creature. (2020, February 25). *Full moon magic A world-class artist who has the moon as their inspiration*. <https://www.culturedcreatures.co/author/culturedcreatures/page/2>

CHUMSRI, J. (2021, April 29). *Atmosphere in the Virtual museum + Experience + Emotion= Canvas 2021* [Oil on Canvas] [Post]. X. <https://x.com/happeningmag/status/1610957879087104003>

Georgia O'Keeffe Museum. (2025, June 4). *Discover the Art & Life of Georgia O'Keeffe*. <https://www.okeeffemuseum.org/>

Ground Control. (2023, October 4). *talk to Wantani Siripattananuntakul Artist who invites 'Parrot' to join in making Art and playing the sound of 'Prayut' for the parrots to listen to*. <https://www.artforum.com/video/wantanee-siripattananuntakuls-video-everyone-is-video-560542>

- Introducing 73 leading artists from around the world who are exhibiting their work at BAB 2022. (2022, September 16). *Baanlaesuan*.
<https://www.baanlaesuan.com/272952/arts-crafts/arts/artists-bab-2022>
- Jackson Price. (2024, August 21). *Tangkasnet and the Online Gaming Revolution: What Sets It Apart*.
<https://museofridakahlo.org/>
- Jirat Prasertsup. (2018, October 8). *Arayanussati: readthecloud*. The Cloud.
<https://readthecloud.co/thoughts-araya-rasdjarmrearnsook>
- John Clake & Clare Veal. (2014, June 6). *Story teller of the town*. 4A center for contemporary Asian art.
<https://4a.com.au/>
- PEUNGPOTHIPAKKIYA, A. (2022, January 3). *We are Tomorrow 2022* [Photograph of the activist].
<https://readthecloud.co/amanda-phingbodhipakkiya/>
- Pugun Reungweij. (2023, January 3). *Amanda the activist*.
<https://readthecloud.co/amanda-phingbodhipakkiya/>
- PRADITTASSANEE, S. (2018, August 9). *Across the Universe and Beyond 2018* [Installation Art].
<https://dsignsomething.com/en/2022/08/09/sanitas-studio-eng-2/>
- RASDJAMRERRNSOOK, A. (2002, February 2). *Why is it poetry rather than awareness, 2002* [Installation Art 2002]. https://www.matichonweekly.com/column/article_79818
- SANPITAK, P. (2023, June 1). *BREAST STUPAS VALENTINO 2023* [Installation Art 2002]. https://lofficielthailand.com/2023/01/valentino-with-pinaree-sanpitak-at-art-sg/valentino-art-sg4x5-6_breast-stupas-valentino/
- SRIRIPATTANAGUR, W. (2016, October 1). *JA, JA, JA, JA, NE, NE, NE, NE', 2016* [HD video with sound, 32 mins]. <https://galleryver.com/1250-2/>
- SRIRIWEJCHAKUL, N. (2016, February 2). *Vulnerable 2016* [Performance and Installation Art].
<https://adaymagazine.com/theatre-7/>
- SUKCHAI, K. (2023, May 10). *Lotus Pond Bridge 2023* [Installation Art].
<https://onceinlife.co/kamollak>
- WATTANACHAYANGKUL, K. (2015, April 28). *The Scale II 2015* [Performance and Installation Art].
<https://monwic.com/th/2021>
- YODMANEE, P. (2018, June 7). *In the Aftermath 2018* [Installation Art 2018].
<https://www.sanook.com/news/7796050/>