

จิรติภาพแห่งปรารภนา

โดย

นายสรารุช ใจเพียร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2560

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิตรภาพแห่งปรารถนา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

VISUAL SENSE OF DESIRE

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2017
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	จิรติภาพแห่งปรารถนา
โดย	สรารุช ใจเพียร
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวิณ เบียดกลาง)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ว่างบอน)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ รุ่ง ชีระพิจิตร)

58001217 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

คำสำคัญ : ความงาม, ความปรารถนา, อารมณ์ความรู้สึก

นาย สรวุธ ใจเพียร: จริตภาพแห่งปรารถนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณฤกษ์ ทิพย์วารี

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต มีสติสัมปชัญญะ มีการรับรู้ในสิ่งต่างๆมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น รับรู้ถึง ความรู้สึกต่างๆ ความสุข ความทุกข์ ความดี ความเลว ความงาม ความไม่งาม ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชุด “จริตภาพแห่งปรารถนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาความเป็นไปได้ของความงาม ของเพศหญิงที่ข้าพเจ้ารู้สึก รับรู้ มองเห็น และปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น จากมุมมองของข้าพเจ้า ด้วยวิธีการศึกษาจากการประมวลความรู้ในเชิงวิชาการกับความคิด สภาวะความรู้สึกส่วนตัวที่รับรู้และปรารถนา แล้วนำผลที่เกิดขึ้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ด้วยรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เทคนิคจิตรกรรม สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการสร้างสรรค์ เห็นถึงผลงานศิลปะมีรูปแบบไปในทิศทางแบบเหมือนจริง บวกกับการใช้สัญลักษณ์แทนการหยิบยืมมาจากงานศิลปะของศิลปินที่เป็นเพศชาย ที่ถ่ายทอดผลงานศิลปะในรูปลักษณะของเพศหญิงหรือไปในเชิงสังวาส(Erotic art)

ซึ่งผลงานของข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปในทิศทางของความงามและความปรารถนา และสื่อสารในสิ่งที่แฝงอยู่ในความงามนั้น อาจจะเป็น ความรัก ความสุข ความเศร้า หรือเรื่องราวไปในเชิงกิเลส ตัณหา อันลึกลับและทรงอำนาจ ผ่านสีเส้นที่แปร่งที่รุนแรง ดิบสด แบบแสดงออกทางอารมณ์ (expression) เกิดเป็นผลงานจิตรกรรมสะท้อนความรู้สึกอารมณ์ของข้าพเจ้าได้อย่างบริสุทธิ์และจริงใจ

58001217 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : BEAUTY, DESIRE, EMOTION

MR. SARAWUT JAIPHIAN : VISUAL SENSE OF DESIRE THESIS ADVISOR :
ASSISTANT PROFESSOR THANARIT THAIWAREE

Human is a living creature that has granted with apperception of perceiving feelings, beauty, happiness, sorrow, and the context of justice of what is right and what is not. My creative art works “An Expression of Desire” is intended to study the possibilities of feminine beauty which I have observed, perceived, and wished for some scenario to be turned into reality, all of which from my point of view. The study method consists of obtaining information from both academical way and my own point of views. Then expressing those study method into a form of a realistic art on an acrylic painting and oil painting on canvas to draw a conclusion, analyze and interpret in the scope of realism along with symbolism from the male painter of his art on the subject femininity-related in an erotic art form as a references to my work.

“An Expression of Desire” is intended to make an emphasis on beauty, desire, and its implicit meaning which could be interpreted as love, happiness, or sadness. The vibrance of the painterly technique has been used to express my pure emotion, feeling and honesty.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา น้องสาว ลุง ป้า น้า ตา ยายและครอบครัวญาติพี่น้องทุกคน ที่ได้เล็งดูสั่งสอนสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด ขอขอบคุณพี่ๆผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนผลงานให้ข้าพเจ้ามีทุนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนี้ และขอบคุณน้องสาวคนหนึ่งเข้ามาเป็นน้องสาวที่น่ารัก เป็นเพื่อนที่ดี ผ่านเรื่องราวต่างๆทั้งร้ายและดีมาด้วยกัน ทำให้ข้าพเจ้ามีแรงกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ศิลป์พระศรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธมฤกษ์ ทิพย์วารี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ช่วยแนะนำสั่งสอนช่วยเหลือข้าพเจ้า ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรมทุกท่าน และอาจารย์ทุกท่านทุกภาควิชา ที่สั่งสอนให้ความรู้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะและเอกสารวิทยานิพนธ์ชุดนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา หากความรู้นี้ไม่มากก็น้อยตามเห็นสมควร

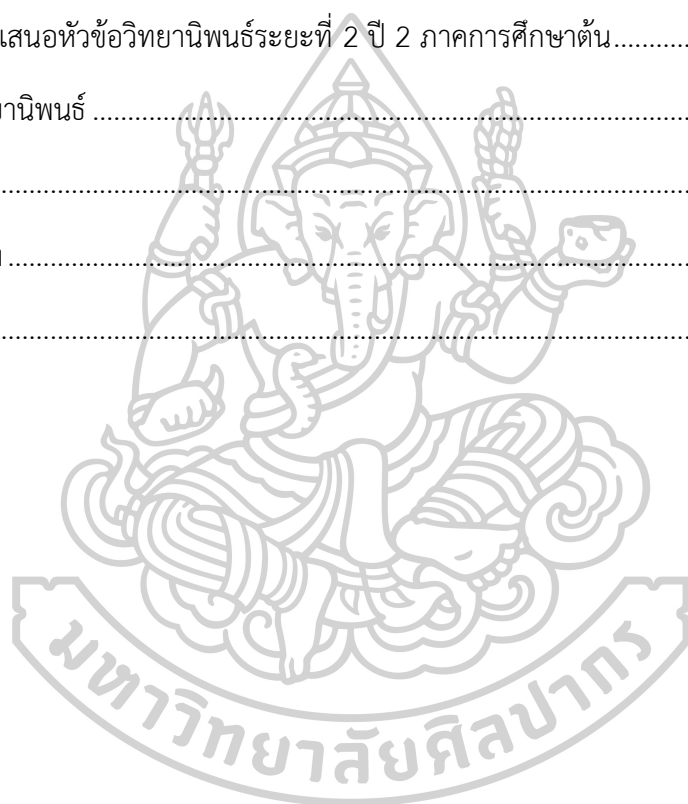
สรารุช ใจเพียร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	1
บทที่ 1 บทนำ.....	4
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	6
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์.....	8
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	8
ขอบเขตการศึกษาสร้างสรรค์.....	9
ขั้นตอนการศึกษา.....	9
วิธีการศึกษา.....	10
แหล่งข้อมูล.....	10
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	10
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	11
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.....	11
แรงบันดาลใจ.....	16
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	17
อิทธิพลความบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	18
บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์.....	36
กำหนดแนวเรื่อง.....	36

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	44
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์.....	44
วิธีการศึกษา	44
ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	44
บทที่ 4 การดำเนินการสร้างสรรค์และผลงานวิทยานิพนธ์.....	55
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี 1.....	55
ผลงานเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ปี 2 ภาคการศึกษาต้น.....	66
ผลงานวิทยานิพนธ์	77
บทที่ 5 สรุป.....	87
รายการอ้างอิง	88
ประวัติผู้เขียน.....	89

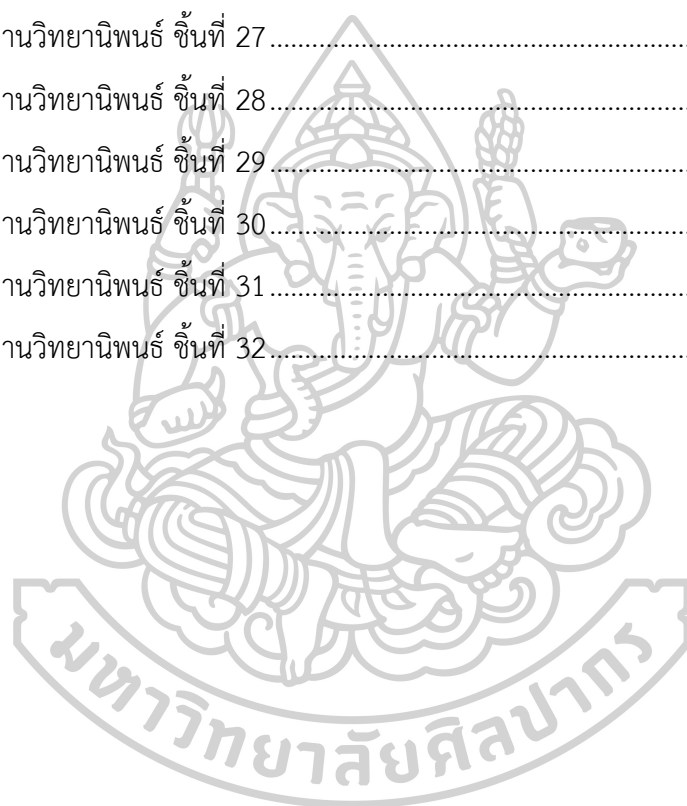

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้าที่
1. ภาพสลักนางอัปสร (นครวัด)	19
2. รูปปั้นวัดภูมินทร์ เมืองน่าน	20
3. รูปปั้นวัดภูมินทร์, โมนาลิซาเมืองน่าน	21
4. ภาพจิตรกรรม, วัดเกาะพญาเจ่ง,นนทบุรี	22
5. จิตรกรรมฝาผนัง, วัดชมพูเวก,จังหวัดนนทบุรี	23
6. พระสุริโย (Khajuraho), อินเดีย	24
7. Venus of Urbino” ,ของ Tiziano Vecellio.....	28
8. Olympia” ,ของ Édouard Manet.....	29
9. The Mona Lisa” , ของ Leonardo da Vinci.....	30
10. Adele Bloch-Bauer” , ของ Gustav Klimt	31
11. The Hostile Forces” , ของ Gustav Klimt	32
12. ภาพการใช้เส้นเพื่อเชื่อมโยงและให้เกิดความเคลื่อนไหวในงาน	35
13. ภาพแสดงรายละเอียดของรูปร่างของพื้นหลังและรูปทรงของตัวคน (ผู้หญิง)....	36
14. ภาพแสดงค่าของน้ำหนักแสงเงา.....	38
15. ภาพแสดงค่าของสีสดที่นำมาใช้สื่อสารอารมณ์ความรู้สึก	39
16. ภาพแสดงพื้นผิวให้เห็นถึงพื้นผิวที่แตกต่างกันของรายละเอียดของแต่ละจุด	40
17. ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	43
18. ภาพร่างผลงาน	44
19. ภาพร่างผลงาน.....	44
20. ภาพร่างผลงาน.....	45
21. ภาพร่างผลงาน.....	45
22. ภาพร่างผลงาน.....	46

ภาพที่		หน้าที่
23.	ภาพร่างผลงาน	46
24.	ภาพร่างผลงาน	47
25.	ภาพร่างผลงาน	47
26.	ภาพการถ่ายภาพจากแบบจริง	48
27.	ภาพการถ่ายภาพจากแบบจริง	48
28.	ภาพขั้นตอนการร่างภาพผลงาน	49
29.	ภาพขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยสีอะคริลิค	49
30.	ภาพขั้นตอนการเขียนด้วยสีน้ำมัน	50
31.	ภาพขั้นตอนการสร้างพื้นผิวให้แตกต่างกันระหว่างพื้นเรียบกับพื้นหยาบ	50
32.	ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียดผลงาน	51
33.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาต้นช่วงปลาย ชั้นที่ 7	53
34.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาต้นช่วงปลาย ชั้นที่ 8	54
35.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 9	55
36.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 10	56
37.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 11	57
38.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 12	58
39.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 13	59
40.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 14	60
41.	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นที่ 15	61
42.	ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 16	64
43.	ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 17	65
44.	ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 18	66
45.	ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 19	67
46.	ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 20	68

ภาพที่	หน้าที่
47. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 21	69
48. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี ภาคการศึกษาต้น 2 ชั้นที่ 22	70
49. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 223	71
50. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นที่ 24	72
51. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 25	75
52. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 26	76
53. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 27	77
54. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 28	78
55. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 29	79
56. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 30	80
57. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 31	81
58. ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 32	82

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต มีสติสัมปชัญญะ มีการรับรู้ในสิ่งต่างๆมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆ ความสุข ความทุกข์ ความดี ความเลว ความงาม ความไม่งาม เมื่อมนุษย์รวมเป็นกลุ่ม จึงเกิดสังคม กฎเกณฑ์ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมขึ้นในแต่ละพื้นที่ มีจริตที่ต่างๆที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ แต่ละเขตแดน ชนชาติ เชื้อชาติ กลุ่มสังคมนั้นๆ

จริต คือความประพฤติ กิริยาอาการที่แสดงออกมาให้เห็น หรือ ลักษณะอันเป็นพื้นฐานของจิต หรือนิสัยอันเป็นพื้นเพของบุคคลแต่ละคนคำว่าจริต ใช้เรียกบุคคลที่มีจริยาอย่างนั้นๆ ในทางพุทธศาสนา ได้แบ่งจริตออกเป็น 6 ประเภท คือ รากจริต โทสจริต โมหจริต วิตกกจริต ศรัทธาจริต ญาณจริต¹

ซึ่ง “รากจริต” นั้นมีส่วนที่ทำให้เกิดผลงาน ชุด “จิตภาพแห่งปรารถนา” ขึ้น รากจริต คือ ผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม ละมุนละไม ชอบสิ่งที่สวยงาม เสียงเพราะๆ กลิ่นหอมๆ รสอร่อยๆ สัมผัสที่นุ่มละมุน และจิตใจจะยึดเกาะกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นเวลานาน²

จริตที่เกิดจากบุคคล บุคคลหนึ่งก็อาจจะไปกระตุ้นจริตของอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อสะท้อนสภาวะการรับรู้มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น สัมผัส ต่อจริตที่สะท้อนใจ จริตอากัปกิริยาของเพศหญิง ในบางจังหวะบางเวลา อาจจะสร้างความสะท้อนใจต่อเพศชาย ไปในทิศทางของ ความงาม กิเลส ตัณหา ราคะ ความปรารถนา ขึ้นอยู่กับว่า เพศชายนั้นมีจริตอย่างไร

¹ dhammathai, "สมาธิภาวนา (จริต 6)," (2560).dhammathai,สมาธิภาวนา (จริต 6), เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เข้าถึงได้จาก

<http://www.dhammathai.org/treatment/concentration/concentrate06.php>

² "สมาธิภาวนา (รากจริต)," (2560).สมาธิภาวนา (รากจริต), เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เข้าถึงได้จาก

<http://www.dhammathai.org/treatment/concentration/concentrate06.php>

จิตตอกำปกริยาของเพศหญิงที่ข้าพเจ้า รับรู้ มองเห็น รู้สึกถึง จนก่อเกิดเป็นสภาวะแห่ง ความปรารถนาขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะตอบสนอง ความปรารถนา คือผลงานศิลปะชุด “จิตภาพแห่ง ปรารถนา”

“ธเนศ วงศ์ยานนาวา” ได้กล่าวอ้างอิงในหนังสือ “เขียนหญิง” (ผู้ชายในฐานะผู้เขียน เรื่องอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของเพศหญิง) ไว้ว่า สถานภาพของผู้หญิงในฐานะหญิงชั่วร้าย สัญลักษณ์แห่ง ความต้องการที่เต็มไปด้วยตัณหา ราคะ มีความอยากได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดุจราวกับการถึงจุดสุด ยอดของผู้หญิง สามารถดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การวาดภาพหรือการยกสถานะดังกล่าวให้แก่ ผู้หญิงนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างภาพที่เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้ชายแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะการสร้างภาพ ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นไปในจินตภาพของศาสนา จินตภาพในทางวิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นจินตภาพใน นิยาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความคิดซึ่งล้วน แล้วแต่เป็นการเขียนจากแง่มุมและระบบคิด ไม่ว่าจะ เป็นภาพของผู้หญิงที่ชั่วร้าย นางมาร นางมารยา นางแมวยั่วสวาท หรือจะเป็นเจ้าแม่แห่งธรรมชาติ เจ้าแม่แห่งแผ่นดิน เจ้าแม่แห่งน้ำ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ แม้ว่าจะบ่งบอกถึงอำนาจของผู้หญิง แต่จินตภาพของผู้หญิงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่ดีหรือเลว ภายใต้อัฏกเกณฑ์แห่งศีลธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือการสร้างของผู้ชาย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงจินตภาพ ของผู้ชาย³

³ ธเนศ วงศ์ยานนาวา, "เขียนหญิง อำนาจโยนและการเขียนของลึง," in พิมพ์ครั้งที่ 2

(กรุงเทพฯ :Unfinished Project Publishing, 2557). เขียนหญิง อำนาจโยนและการเขียนของลึง ,พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :Unfinished Project Publishing,2557),41,42.

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

เมื่อมนุษย์รวมกลุ่มกันจนเป็นสังคมขึ้น จึงเกิดวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีต ประเพณี กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่ออยู่ร่วมกัน เพศหญิงจึงถูกกำหนดบทบาทหน้าที่และบริบทของความงาม จากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ กฎเกณฑ์ ทางสังคมในแต่ละยุคสมัยแต่ละพื้นที่ จึงทำให้มาตรฐานอุดมคติด้านความงามของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัยแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกัน เช่น ในยุค Italian Renaissance (1400-1700) ความงามของผู้หญิงในยุคนี้จะมีลักษณะ อวบอ้อม หน้าอกใหญ่ มีน้ำมีนวล สะโพกที่ผาย ผมหงอกสูง ผิวขาว⁴ บรรทัดฐานเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้หญิงถูกยอมรับจากสังคมนั้นๆ ด้วยความจำเป็นหรือความพอใจของผู้หญิงแต่ละคน จะเห็นได้ว่าผู้หญิงถูกกำหนดบทบาทรูปแบบของความงามขึ้นมา

จึงทำให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพศชาย ได้มองเห็นและแสดงออกเกี่ยวกับมุมมองทัศนคติด้านความงามของเพศหญิงผ่านผลงานศิลปะออกมาแตกต่างกัน ตามมุมมองของแต่ละคนและยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งผลงานจิตรกรรมที่มีทัศนคติของรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางคล้ายกับผลงานของข้าพเจ้า คือผลงานของ Edouard Manet (Paris 1832-1883) ผลงานชื่อ Olympia ,1863 เป็นการเขียนผู้หญิงที่แตกต่างขัดแย้งต่อขนบของความงามของสังคมสมัยนั้น จึงถูกวิจารณ์เชิงลบว่าเป็นภาพอันอื้อฉาวในยุคนั้น⁵

⁴Eugene Lee Eugene Lee Yang / Via youtube.com, "เรือนร่าง-อุดมคติ.", เรือนร่าง-อุดมคติ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เข้าถึงได้จาก <http://www.kiitdoo.com/เรือนร่าง-อุดมคติ>

⁵ ladyHugsy Hugme, "ยอดจิตรกรเอก - มาเน 28dec12 " (2560). ยอดจิตรกรเอก - มาเน28Dec12, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เข้าถึงได้จาก <https://www.youtube.com/watch?v=4dXS7QBlqm4>

ในปัจจุบันอุดมคติ ค่านิยมของความงามก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามยุคตามสมัย และมีความแตกต่างกันของแต่ละสังคม เช่น สตรีชาวเกาะยันที่คนไทยเรียกว่ากะเหรี่ยงคอยาวจะต้องสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอเพื่อให้ลำคอดูยาวขึ้นเป็นค่านิยมความงามและเอกลักษณ์ของชนเผ่า และชาวญี่ปุ่นหลายคนกลับมองว่าพุงเก หรือพุงไม่เรียงกันนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง จึงไม่นิยมตัดพุง และพุงแบบนี้ก็มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “Yaebe”⁶ อย่างในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยค่านิยมความงามจากการทำศัลยกรรม เพื่อความงาม ที่เป็นอุดมคติมาตรฐานเหมือนกัน เช่นการเสริมจมูก เสริมคาง เสริมหน้าอก ทำผิวให้ขาว เป็นต้น ข้าพเจ้าก็มีอุดมคติของความงามที่เป็นส่วนตัว ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก ต้องมีความงามแบบธรรมชาติไม่มีการเสริมศัลยกรรมใดๆ มีเสน่ห์ความงามของแต่ละบุคคล ที่ดึงดูดข้าพเจ้าให้หลงใหล อาจจะเป็นผิวขาว หรือขาวเหลือง ผิวไม่ดำ หุ่นไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป ใบหน้าดูงามมีเอกลักษณ์น่าสนใจ จนทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้น

ซึ่งข้าพเจ้าก็มีอุดมคติของความงามที่เป็นส่วนตัว รู้สึกว่าเพศหญิงนั้นมีบางอย่างมากกว่าบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นตัวกำหนดพวกเธอ รู้สึกถึงสภาวะทางอารมณ์ภายใน จิตบางอย่าง กิริยาท่าทางของผู้หญิง แรงดึงดูดทางเพศ ความงามในแต่ละบุคคลของสตรีระภายนอก ที่นำไปสู่ความปรารถนา ความสืเนหาของข้าพเจ้าที่มีต่อเพศหญิง ข้าพเจ้าจึงนำประเด็นเหล่านี้มาศึกษาเพื่อแสดงทัศนคติของตนเอง ผ่านผลงานจิตรกรรมโดยใช้สีรูปร่างของเพศหญิงเป็นสำคัญไปทางด้านความงาม ความปรารถนา บวกกับสัญลักษณ์ทางความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี สิ่งแวดล้อม และผลงานศิลปะที่มีความหมายในเชิงเดียวกัน ด้วยการหยิบยก หยิบยืมมาสื่อสารในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแสดงออก

⁶ meekhao Meekhao(BrightSide), "10 ค่านิยม “ความสวยงาม”.", ค่านิยม 10“ความสวยงาม”, เข้าถึงเมื่อวันที่ เข้าถึงได้จาก 2560 กันยายน 28
<https://www.meekhao.com/news/10-beauty-concepts>

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์

เพื่อแสดงทัศนคติ ความปรารถนา ความสืเนหา ความรัก ความชอบของข้าพเจ้าที่มีต่อ เพศหญิงทั้งทางด้านสภาวะภายนอก ของสรีระ รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง อังงดงาม และสภาวะภายใน ความดี ความงามและสิ่งที่แฝงอยู่ จริต อารมณ์ลึกกลับ ที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึง มองเห็นนำไปสู่ความ ปรารถนา สื่อสารผ่านผลงานจิตรกรรม แสดงผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อตอบสนองสิ่งที่ข้าพเจ้า ปรารถนาถึงต่อเพศหญิง

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

นำเสนออารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าจากทัศนคติที่มองเพศหญิง ด้วยรูปแบบผลงาน ศิลปะจิตรกรรม โดยหยิบยืมผลงานศิลปะของศิลปินมาแทนสัญลักษณ์ บวกกับเทคนิคการเขียนแบบ เหมือนจริงผสมกับการใช้สีที่รุนแรงแสดงอารมณ์ เพื่อสื่อสารมุมมองของข้าพเจ้าที่รู้สึกต่อเพศหญิง ไป ในทิศทาง ความงาม ความรัก ความเศร้า ความปรารถนา และเรื่องราวต่างๆที่แฝงอยู่ในมโนทัศน์ของ ข้าพเจ้า

ขอบเขตการศึกษาสร้างสรรค์

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

นำเสนอมุมมองทัศนคติของตนเองที่มีต่อเพศหญิง ทั้งทางด้านสภาวะภายนอกและสภาวะภายใน ความดี ความงามและสิ่งที่แฝงอยู่ ที่ข้าพเจ้ารู้สึก มองเห็นและปรารถนา

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในแนวเหมือนจริง แสดงออกทางอารมณ์ผ่านสีสันทันทีที่แปร่ง และใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย

3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค

จิตรกรรมสีน้ำมัน, สีอะคริลิก บนผ้าใบ

ขั้นตอนการศึกษา

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนางแบบในอิริยาบถต่างๆ
2. รวบรวมข้อมูลที่สนใจ สัญลักษณ์ต่างๆของเรื่องที่สนใจแง่มุมทางประวัติศาสตร์และศาสนา
3. ศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดองค์ประกอบแล้วทำแบบร่าง
4. ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่เตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
5. พัฒนาปรับปรุงผลงานตามจุดมุ่งหมายให้บรรลุจุดประสงค์

วิธีการศึกษา

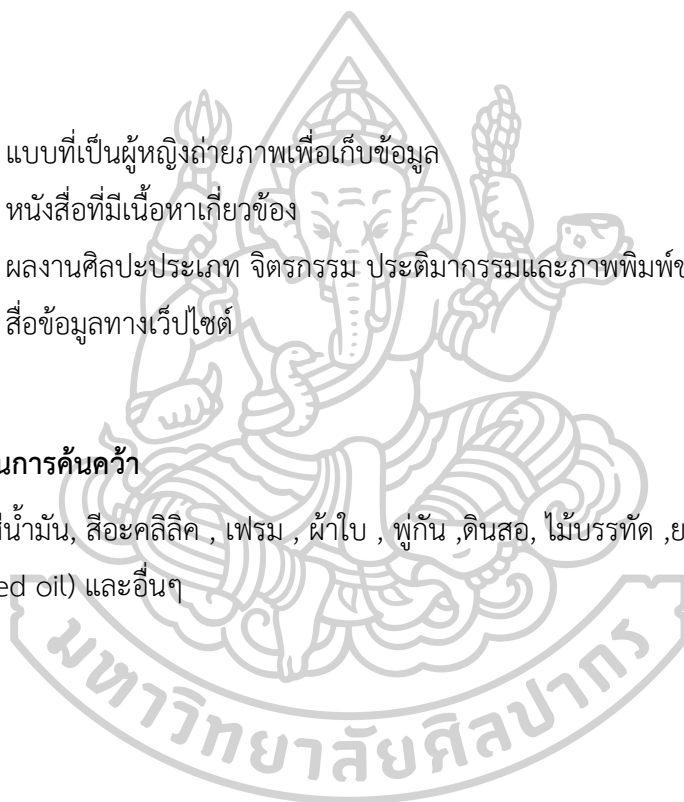
1. วิเคราะห์ความรู้สึกและทัศนคติของตนเองที่มีต่อเพศหญิงแล้วถ่วงน้ำหนักออกมาเป็นข้อมูล
2. ศึกษาโดยถ่ายภาพนางแบบเพศหญิงที่เราสนใจเลือกมา
3. เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยเชื่อมโยงความรู้สึกภายในร่วมกับข้อมูลที่ศึกษามาเพื่อให้ผลงานออกมาตามที่ต้องการทั้งด้าน อารมณ์ความรู้สึกและการสื่อความหมาย
4. วิเคราะห์ผลงานปรับปรุงให้สมบูรณ์

แหล่งข้อมูล

- แบบที่เป็นผู้หญิงถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูล
- หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
- ผลงานศิลปะประเภท จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ของไทยและต่างประเทศ
- สื่อข้อมูลทางเว็บไซต์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

สีน้ำมัน, สีอะคริลิก, เฟรม, ผ้าใบ, พู่กัน, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ยางลบ, ภาพถ่าย, เกรียง, ลินลีด (Linseed oil) และอื่นๆ

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

บริบททางสังคมเป็นตัวกำหนดสิ่งต่างๆ ของบุคคลในสังคมนั้นๆ ทั้งหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ภาพลักษณ์ รูปลักษณ์ความงามแม้กระทั่งเรื่องเพศ รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคคลเป็นที่ยอมรับในสังคม รูปลักษณ์ความงามเป็นสิ่งที่เพศหญิงให้ความสำคัญ ความงามก็ขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆ เป็นตัวกำหนด ว่าแบบไหนงาม แบบไหนไม่งาม และเมื่อเพศหญิงนั้นมีความงาม สิ่งก็ตามมาก็คือความปรารถนาของเพศชายที่มีต่อความงามนั้นๆ

ค่านิยมเรื่องความงาม “ของเรือนร่างผู้หญิง” ในยุคต่างๆเช่น

Italian Renaissance (1400 – 1700) ผู้หญิงที่งามนั้นต้องมึน้ำมีนวล อวบน้ำดู สะโพกผาย หน้าอกใหญ่ ผิวขาว ผอมลอนด์สตรอเบอร์รี่ หน้าผากสูง

Victorian England (1837 – 1901) คุณค่าของผู้หญิงในยุคนี้อยู่ที่ตอนแต่งงานจนมีลูก ซึ่งเป็นไปในด้านความเป็นแม่ ส่วนความงามนั้น จะเน้นไปที่การใส่ “corset” รัดที่เอวให้กิ่ว ทำให้ความงามของหุ่นจะเป็นหุ่นรูปนาฬิกาทรายและควรมีผมที่ยาวเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของความเป็นหญิง

Postmodern Beauty (2000’s – Today) ผู้หญิงตั้งแต่ปี 2000s จนถึงปัจจุบันนั้น เริ่มมีความซับซ้อนกับค่านิยมของความงามมากขึ้น ผู้หญิงต้องผอม แต่ต้องสุขภาพดี ต้องมีหน้าอก มีก้นแต่ท้องแบนราบ ซึ่งการที่จะต้องมีทุกอย่างที่ว่ันนี้ ทำให้คนเริ่มสนใจทำศัลยกรรมมากขึ้น⁷ ความงามในแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติทางสังคม จารีต ศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่นั้นเป็นต้น

ค่านิยม ความสวยงาม ของบางประเทศบางประเทศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

⁷ Kiitdoo, ““เรือนร่าง” ผู้หญิงที่เป็นอุดมคติ .”, “เรือนร่าง” ผู้หญิงที่เป็นอุดมคติ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก

<http://www.kiitdoo.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4/>

ฟันเก – ประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นหลายคนกลับมองว่าฟันเก หรือฟันไม่เรียงกันนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง และฟันแบบนี้ก็มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “Yaebe”

แผลเป็น – แอฟริกาใต้และเกาะนิวกีวี รอยแผลเป็นคือ สิ่งที่คุณชายทุกคนจะต้องมีหลังเข้าพิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน ส่วนผู้หญิงก็ต้องมีรอยแผลเป็นเพื่อความสวยความงาม

ใบหน้ารูปหัวใจ-ประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศที่การศัลยกรรมเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเกาหลีใต้ การศัลยกรรมใบหน้าให้มีรูปทรงเหมือน “หัวใจ” คือสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่ง โดยการเหลากรามให้แหลมและปรับรูปทรงของหน้าผากให้กลมมนนูนโค้งนูน

น้ำหนักมาก -ประเทศมริเตเนีย ผู้หญิงที่มีรอบเอวใหญ่และอ้วนท้วนสมบูรณ์คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาของชาวมริเตเนีย ดังนั้นพ่อแม่หลายคนจึงบังคับให้ลูกสาวรับประทานอาหารมากกว่าวันละ 16,000 แคลอรี (ปกติผู้หญิงควรได้รับพลังงานวันละ 1,500 – 2,000 แคลอรี)

ผิวขาวซีด – ประเทศจีนและประเทศไทย ผิวขาวจัดจนซีดถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสวยสำหรับหลายๆ ประเทศในทวีปเอเชียโดยเฉพาะจีนและไทย สาวๆชาวไทย และจีน ก็พยายามทาครีมกันแดดและหาอุปกรณ์มาป้องกันแสงแดดอย่างจริงจัง^๘ เป็นต้น

^๘Meekhao (BrightSide), "10ค่านิยม ความสวยงาม, ," (2560). 10ค่านิยม ความสวยงาม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://www.meekhao.com/news/10-beauty-concepts>

กิเลส- ตัณหา

เมื่อเกิดมาบนโลก มนุษย์ก็มีความอยาก ความปรารถนา ควบคุมมา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น เมื่อได้ในสิ่งที่ปรารถนา ก็มีความพอใจอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะเกิดความปรารถนาต่อสิ่งอื่นต่อไป แต่เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วนั้น ก็จะเกิดความทุกข์ อยู่ที่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะยึดติดหรือปล่อยวางจากความอยากความปรารถนา นั้นได้หรือไป เพราะในโลกใบนี้ไม่มีใครได้จะสมหวังในสิ่งที่ต้องการเสมอไป

กิเลส หมายถึง เครื่องที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ชุ่มมัว มีจิตอันไม่บริสุทธิ์ และขัดขวาง ความความสงบทางจิตใจ คำว่า “กิเลส” มาจากฐานศัพท์ภาษาบาลี คือ กิเลส แปลว่า ความเร่าร้อน หรือ การเบียดเบียน แปลโดยนัยแห่งธรรม หมายถึงเครื่องที่ทำให้จิตใจเร่าร้อนหรือเข้าเบียดเบียน จิตใจให้เศร้าหมองประกอบด้วยกิเลส 3 ประเภท คือ

1. โลภะกิเลส

โลภะกิเลส หมายถึง กิเลสที่ทำให้เกิดทะยานอยากในสิ่งต่างๆอันทวารทั้ง 5 สัมผัสได้ และความอยากในจิตของตนที่ปรุงแต่งขึ้นซึ่งความอยากนี้เป็นเหตุให้จิตเกิดการดิ้นรน และแสวงหา เพื่อมาสนองต่อความอยากของตนประกอบด้วย

1. กามโลภะ หมายถึง ความอยากในกาม คือ ความอยากที่จะสนองต่อทวารทั้ง 5 สัมผัสได้ คือมีรูปสัมผัสด้วยตา มีเสียงสัมผัสด้วยหูมีกลิ่นสัมผัสด้วยจมูก มีรสสัมผัสด้วยลิ้น และกายสัมผัสด้วยการจับต้อง
2. ภวโลภะ หมายถึง ความอยากในภพ คือ อยากเป็นอย่างนี้ อยากมีอย่างนี้ เป็นรูปที่จิตตนปรุงแต่งขึ้น⁹

⁹ thaihealthlife, "กิเลสและวิธีกำจัดกิเลส," (2560)., กิเลสและวิธีกำจัดกิเลส, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เข้าถึงได้จาก<http://thaihealthlife.com/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA/>

3. วิภวโลภะ หมายถึง ความอยากในวิภพ คือ ไม่อยากเป็นอย่างนี้ ไม่อยากมีอย่างนี้ เป็นรูปที่จิตตนปรุงแต่งขึ้นเช่นกัน

2. โทสะกิเลส

โทสะกิเลส หมายถึง สิ่งที่ทำให้จิตเกิดความขุ่นเคือง เกิดความแค้นเคืองต่อสิ่งที่มากระทบต่อจิตนั้น ซึ่งจะนำไปสู่การระบายซึ่งโทสะออกมาเป็นพฤติกรรมอันรุนแรง

3. โมหะกิเลส

โมหะกิเลส หมายถึง กิเลสที่ทำให้จิตใจเกิดความลุ่มหลงในสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ด้วยทวารทั้ง 5 และเป็นนามธรรมที่จิตตนเองปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุที่มาจากความเขลาที่ปราศจากเหตุ และผล

ลักษณะของโมหะ

1. เกิดความมืดในจิตใจด้วยความไม่มีปัญญา
2. มีอารมณ์เป็นรส
3. มีความเห็นอันเป็นมิจฉาทิฎฐิที่ประกอบขึ้นจาก
 - วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย
 - อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน¹⁰

ตัณหา - ราคะ - โลภะ

¹⁰ เรื่องเดียวกัน

ตัณหา หรือ ราคะ หรือ โลภะ หมายถึง ความทะยานอยากที่เกิดจากการหลงมัวเมาตามจิตของตน ตามความติดใจของตน ตามความยึดติดของตน ซึ่งทำให้ดิ้นรน และแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาสนองต่อความต้องการ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ

1. กามตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากในรูปสัมผัสอันเกิดจากความกำหนัด ความหลงใหล ความติดใจในสิ่งที่ตนเคยสัมผัสจากทวารทั้ง 5 อันเป็นอภิวรรณ คือ เป็นสิ่งน่าใคร่ น่าปรารถนา กามตัณหา เป็นความทะยานอยากเพื่อให้ได้เสนต่อทวารทั้ง 5 หรือกามคุณ 5 คือ

- 1) หูได้ยิน เช่น ได้ยินเสียงเพลง ได้ยินเสียงผู้หญิง
- 2) ตาได้เห็น เช่น เห็นรูปร่างหญิง เห็นสิ่งของสวยงาม
- 3) จมูกได้กลิ่น เช่น ได้กลิ่นหอมอาหาร ได้กลิ่นน้ำหอม
- 4) ลิ้นรับรส เช่น ชิมรสหวาน ชิมรสเค็ม
- 5) กายจับต้องสัมผัส เช่น สัมผัสรู้อุ่น สัมผัสรู้เย็น

2. ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากให้เกิดขึ้นตามรูปธรรมที่ตนได้ปรุงแต่งให้เกิดในจิตใจ อาทิ อยากเป็นตำรวจ อยากเกิดเป็นเศรษฐี เป็นต้น

3. วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากที่จะข้ามพ้นไปจากรูปธรรมที่ตนได้ปรุงแต่งให้เกิดในจิตใจ อาทิ ไม่อยากเป็นโจร ไม่อยากเกิดเป็นสัตว์ เป็นต้น¹¹

¹¹ thaihealthlife, "ตัณหา 3 อย่าง,," (2560).,ตัณหา 3 อย่าง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก <http://thaihealthlife.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B23/>

แรงบันดาลใจ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนั้น คือ สิ่งที่กำลังออกมาจากชีวิตจิตใจของศิลปิน ผลงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สื่อสารสะท้อนสภาวะบางอย่างที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์รับรู้ถึง สภาวะเหล่านั้นอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สังคม ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งสภาวะภายในจิตใจของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

ความงามนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนาชื่นชอบและพอใจ โดยเฉพาะความงามของสตรีเพศ ที่ทำให้เพศชายหลงใหลและปรารถนา ข้าพเจ้าก็เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นเพศชายชื่นชอบในความงามของเพศหญิง เมื่อชื่นชอบก็ย่อมมีความปรารถนา ความปรารถนานั้นก็เป็นกิเลสที่ก่อตัวตนขึ้นภายในจิตใจ สิ่งที่ข้าพเจ้าจะสื่อสารสภาวะเหล่านี้ได้ก็คือผลงานศิลปะที่กำลังออกมาจากภายในจิตใจของข้าพเจ้า

จินตนาการ

ในชีวิตของข้าพเจ้าความเพ้อฝันถึงสิ่งที่ปรารถนา ในสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นทุกวัน เพื่อฝันถึงชีวิตที่ดี เพื่อฝันถึงความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตในทุกด้าน และเพื่อฝันถึงความงามของเพศหญิงในแบบที่ข้าพเจ้าปรารถนา

ประสบการณ์

ด้วยกลไกธรรมชาติในการดำรงอยู่เพศชายจึงเกิดมากับเพศหญิง ธรรมชาติจึงสร้างสรีระของเพศหญิงเพื่อดึงดูดเพศชายให้เข้าไปตามกลไก ความงามจึงถูกกำหนดขึ้นเมื่อเพศหญิงผู้นั้นมีสรีระที่สมบูรณ์ที่ดึงดูดเพศชาย ข้าพเจ้าก็เกิดมาเป็นมนุษย์เพศชายที่เมื่อพบเห็นเพศหญิงที่มีความงามก็รู้สึกชื่นชอบประทับใจ จนถึงขั้นหลงใหล จึงนำประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะให้สื่อสารต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเจอรับรู้และรู้สึก

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ความรัก ความใคร่ ความปรารถนา

ความรักนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมี ความรักแบบแม่กับลูก ความรักแบบพี่น้อง รักแบบครอบครัวญาติพี่น้อง รักแบบเพื่อน ความรักสัตว์เลี้ยง และความรักแบบชายกับหญิง

ความรักแบบชายกับหญิงนั้น มีสิ่งที่มีมากกว่าความรักทั่วไป คือ ความปรารถนา ซึ่งความปรารถนานั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากความรักก็ได้ ปรารถนาที่จะได้บางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาต้องการที่จะครอบครอง ความปรารถนาในเรื่องกามารมณ์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากจิตใจที่มีความต้องการ

เนื้อหนังมังสาเปลือกภายนอกของร่างกายที่อยู่ใน อิริยาบถต่างๆ รูป รส กลิ่น เสียง เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนาให้เกิดขึ้น นำไปสู่สิ่งต่างๆ ในความเป็นมนุษย์

ดั่งที่ท่านอาจารย์ นนทิวรรณ จันทนะพะลิน กล่าวไว้ว่า “ มนุษย์ทุกคนเกิดมาจากความปรารถนา ดำรงอยู่ด้วยความปรารถนา และดำเนินชีวิตไปในความปรารถนา “¹²

¹² Love story at Moca, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด (อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)).at Moca , พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด , (อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)),5.

อิทธิพลความบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวทางจิตรกรรม ได้รับแรงบันดาลใจจากหลายทาง ทั้งจากตนเอง สภาวะภายใน ภายนอก สิ่งรอบตัว สังคม ความเชื่อ ศาสนา จารีต ประเพณีข้อมูลต่างๆ และผลงานศิลปะของศิลปินที่สนใจ

จากตนเอง

ข้าพเจ้าซึ่งก็เป็นเพศชายและเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มองเห็นต่อภาพผลงานศิลปะของศิลปินที่เป็นเพศชายในแต่ละคน ที่แสดงทัศนคติทางความปรารถนา ความงาม ความชอบ ความรัก ที่มีต่อเพศหญิง ซึ่งข้าพเจ้าก็ รู้สึกว่าเพศหญิงนั้นมีบางอย่างมากกว่าบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นตัวกำหนดพวกเธอ รู้สึกถึงสภาวะทางอารมณ์ภายใน จิตบางอย่าง กิริยาท่าทางของผู้หญิง แรงดึงดูดทางเพศ ความงามในแต่ละบุคคลของสตรีระภายนอก ที่นำไปสู่ความปรารถนา ความสืเน่หาของข้าพเจ้าที่มีต่อเพศหญิง ข้าพเจ้าจึงนำประเด็นเหล่านี้มาศึกษาเพื่อแสดงทัศนคติของตนเอง ผ่านผลงานจิตรกรรมโดยใช้สรีระรูปร่างของเพศหญิงเป็นสำคัญไปทางด้านความงาม ความปรารถนา บวกกับสัญลักษณ์ทางความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี สิ่งแวดล้อม และผลงานศิลปะที่มีความหมายในเชิงเดียวกัน ด้วยการหยิบยก หยิบยืมมาสื่อสารในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแสดงออก

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology)

แรงจูงใจ (Motivation)

หมายถึง แรงบันดาลใจ แรงปรารถนา ความต้องการ ความสนใจที่กระตุ้น หรือ ผลักดันให้อินทรีย์ไปสู่เป้าหมายที่ตนต้องการ

ความอยากได้ ความต้องการ (Motivation)

1. ได้รับการตอบสนอง - เป็นสุข
 2. ไม่ได้ได้รับการตอบสนอง - เกิดทุกข์- เครียด (stress) - คับข้องใจ (frustration) - ขัดแย้ง (conflict) ในภาวะที่มีแรงจูงใจ

1) ถูกกระตุ้น (aroused) เป็นอย่างมากจากสิ่งนั้น โดยการทู่แท้ , หมกมุ่น
 2) มีความตั้งใจสูง = ความเพียร ความพยายาม ต้องการความสำเร็จ ชัยชนะ ความทะเยอทะยาน

3) มีแรงปรารถนา มีความใฝ่ฝัน มีความหวัง มีจุดมุ่งหมาย ในการกระทำ ดังนั้นแรงจูงใจจึงส่งผลให้เกิดการกระทำที่มุ่งมั่น

แรงผลักดันจาก...

1. ภายในตัว = ร่างกายและจิตใจ
2. ภายนอกตัว = การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม¹³

¹³ ลิขิต กาญจนภรณ์, จิตวิทยาเบื้องต้น *Introduction to Psychology* (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552). จิตวิทยาเบื้องต้น *Introduction to Psychology*, (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม, 2552), 145.

อิทธิพลจากความเชื่อ จารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ภาพสลักนางอัปสร (นครวัด)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงแปลคำว่า “อัปสร” แบบตรงตามศัพท์ว่า “ผู้กระดิกในน้ำ” นั่นก็เพราะเหล่าอัปสรเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร เมื่อคราที่พระวิษณุกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมาหล่อเลี้ยงโลกให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะได้น้ำอมฤต มีเหล่านางอัปสรผุดขึ้นมาบนหม่นนับแสนองค์ นางอัปสรเหล่านี้เป็นหญิงรูปงาม ประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ล้วนแล้ววิจิตร ทว่าอัปโชค เพราะไม่มีเทวดาหรืออสูรตนใดรับไปเป็นคู่ครองเลย นางเหล่านี้จึงต้องตกเป็นของกลางมีนามว่า “สุรางคณา” แปลว่า เมียเทวดาทัวไป หรือ “สุมทาตมชา” แปลว่า หญิงผู้มีมา¹⁴

จิตรกรรมฝาผนัง , สูปแต้มวัดภูมินทร์ เมื่อน่าน และจิตรกรรมเชิงสังวาส

ภาพคนในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ก็เป็นภาพสะท้อนชีวิตชาวน่านในยุคนั้น ศิลปินวาดคนในภาพให้มีใบหน้ากลมแป้น คิ้วรูปวงพระจันทร์ นัยน์ตาที่แฝงความรู้สึกเจ้าชู้กรุ่มกริ่มริมฝีปากเล็กรูปกระจับ และนิยมแสดงอาการดีใจด้วยการเขียนมุมปากเขิดขึ้นทั้งสองข้าง และเขียนมุมปากหุบตกลงถ้าต้องการแสดงความเศร้าเสียใจ ซึ่งแตกต่างกับการเขียนภาพตามแบบอย่างกรุงเทพฯ อย่างสิ้นเชิงที่นิยมบอกผ่านความรู้สึกด้วยท่าทางอากัปกริยาแบบนาฏลักษณะ และไม่แสดงอารมณ์ผ่านทางใบหน้า จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสูง¹⁵

¹⁴ bloggng, "นครวัด อัปสร.", (2560). , นครวัด อัปสร, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก<http://www.bloggng.com/viewblog.php?id=worldwide&date=19-05-2010&group=3&gblog=7>

¹⁵ ASTV, "ผู้จัดการออนไลน์. สูปแต้มวัดภูมินทร์." ผู้จัดการออนไลน์, สูปแต้มวัดภูมินทร์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก <http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000078350>

โดยเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคันทนกุมารชาดกและเนมิราชชาดก แต่ศิลปินผู้วาดภาพได้สอดแทรกและบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเมืองน่านเข้าไปในภาพได้อย่างกลมกลืน เช่น การแต่งกายของหญิงสาวที่นิยมนุ่งผ้าซิ่นตีนจกซึ่งเป็นซิ่นลายน้ำไหล อันเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของเมืองน่าน การสักลายตามตัวของหนุ่มๆ ชาวล้านนา กิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวันเช่นการทอผ้าด้วยทูก การเกี่ยวพาราสีของหนุ่มสาว การมาพบปะกันระหว่างหนุ่มสาวที่ซ่านบ้านในเวลาค่ำขณะที่หญิงสาวกำลังปั่นฝ้าย¹⁶

ชะชุรโห (Khajuraho) กามาสูตรา (Kamasutra)

ชะชุรโห (Khajuraho) เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่พิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆ คือ มีการประดับประดากรรมภาพสตรีเปลือยกาย และการมีเพศสัมพันธ์จากกามาสูตราอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและเซน (Jain) สร้างขึ้นเมื่อประมาณพันปีก่อน ระหว่างปี ค.ศ. 950-1050 ในการอุปถัมภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์จันทละ ที่เป็นใหญ่ในภาคกลางของอินเดียสำหรับศาสนาเซน เกิดขึ้นในอินเดียมานาน และดำรงสถานะเป็นศาสนาหนึ่งในอินเดียจนถึงทุกวันนี้

ชาวอินเดียในสมัยนั้น ยึดมั่นศรัทธาลัทธิตันตระ ซึ่งเชื่อว่าความพึงพอใจกิเลสทางโลก จะช่วยยกจิตใจและนำพาจิตวิญญาณไปสู่ความหลุดพ้น สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จำเพาะ เนื่องมาจากคำว่า “กาม” ในภาษาสันสกฤตยังหมายถึง การดำเนินชีวิตอันเหมาะสมของผู้ชายด้วย ตามหลักวิถีการดำเนินชีวิตของฮินดู ซึ่งกำหนดให้เด็กชายรักษาพรหมจรรย์ในวัยอันบริสุทธิ์ เพียรศึกษาศาสตร์แห่งความรักใคร่ เพราะกามารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการครองเรือน จึงพร้อมรับบทบาทผู้นำครอบครัว ความรักใคร่จึงปรากฏทั่วไป ชาวอินเดีย ไม่มองประติมากรรมแนวอิโรติกเป็นเรื่องน่าอาย เพราะเชื่อกันมาแต่โบราณว่า กามาสูตราเป็นมาตรฐานเพศศึกษาสืบทอดกันมาหลายพันปี¹⁷

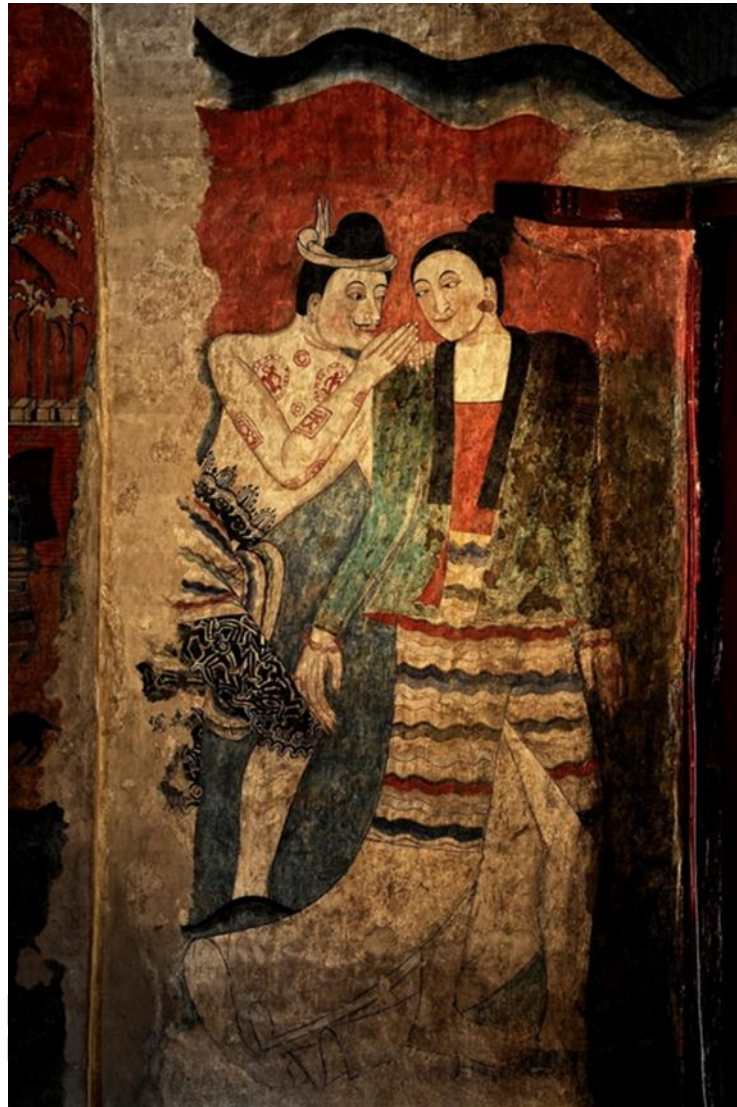
¹⁶ เรื่องเดียวกัน

¹⁷ wiki, "หนังสือท่องเที่ยวโลก สถาปัตยกรรมหัตศกรรม" Travel MThai, ชะชุรโห (Khajuraho)," (2560).wiki / หนังสือท่องเที่ยวโลก สถาปัตยกรรมหัตศกรรม (Travel MThai, ชะชุรโห)Khajuraho),เข้าถึงเมื่อวันที่ 2560 กันยายน 30, เข้าถึงได้จาก <https://travel.mthai.com/world-travel/64907.html>

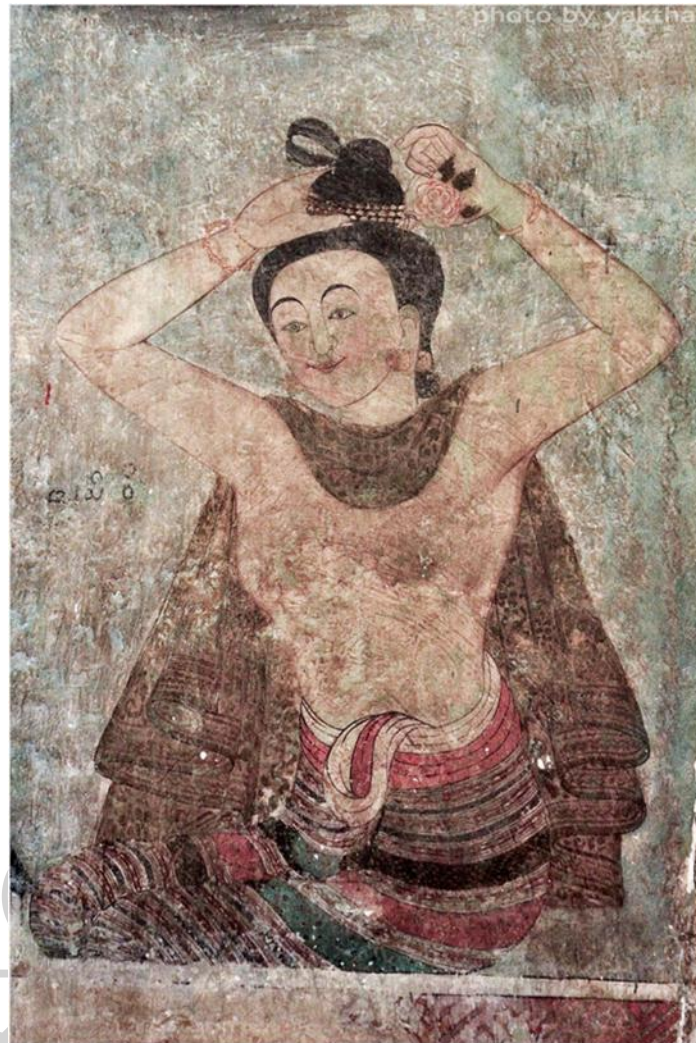

ภาพที่ 1.ภาพสลักนางอัปสร (นครวัด),เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://image.mcot.net/media//images/2013-08-28/1377659157_.jpg

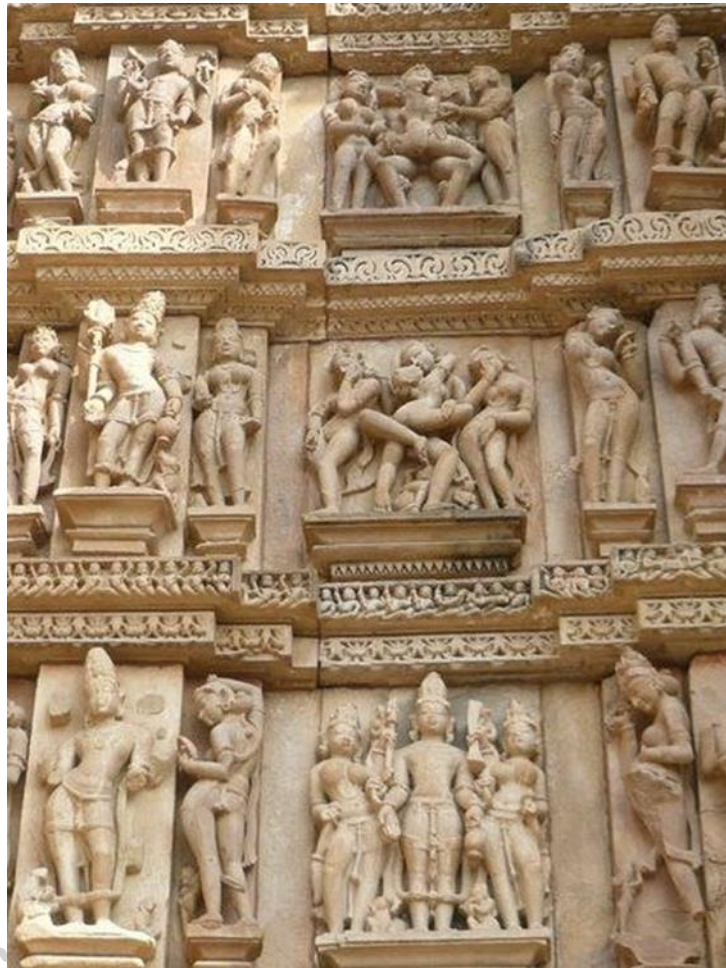
ภาพที่ 2. ชูปแต่้มวัดภูมินทร์ เมืองน่าน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Phumin_Temple2.jpg

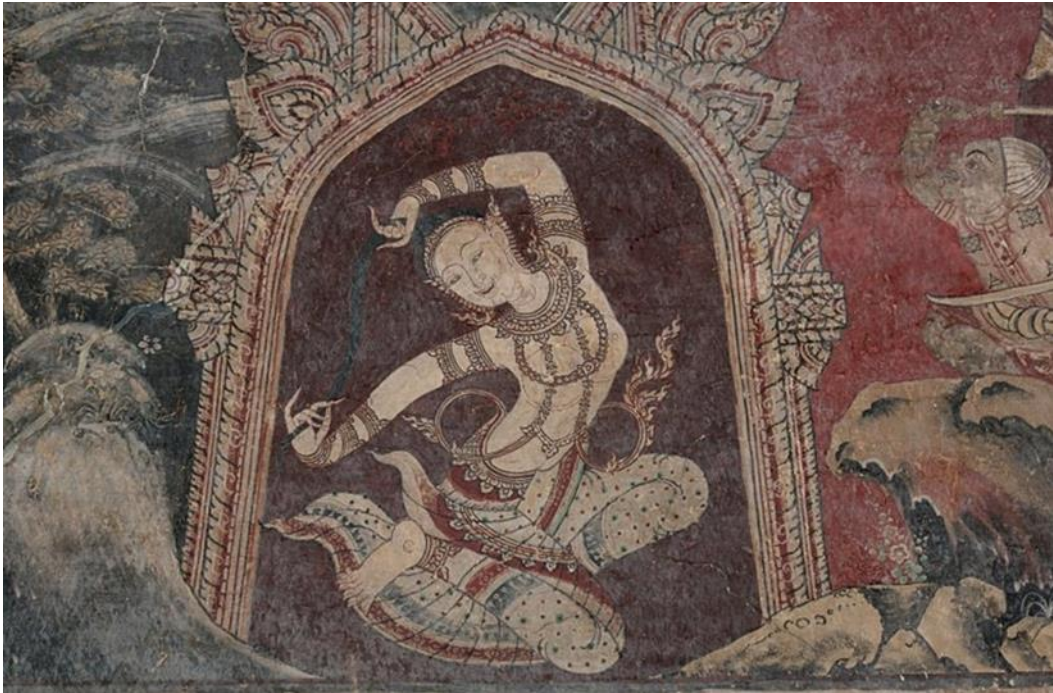
ภาพที่ 3. สูปแต้มวัดภูมินทร์, โมนาไลซ่าเมืองน่าน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.naryak.com/forum/files/posted_images/4/art_wat_phumin_by_yak25.jpg

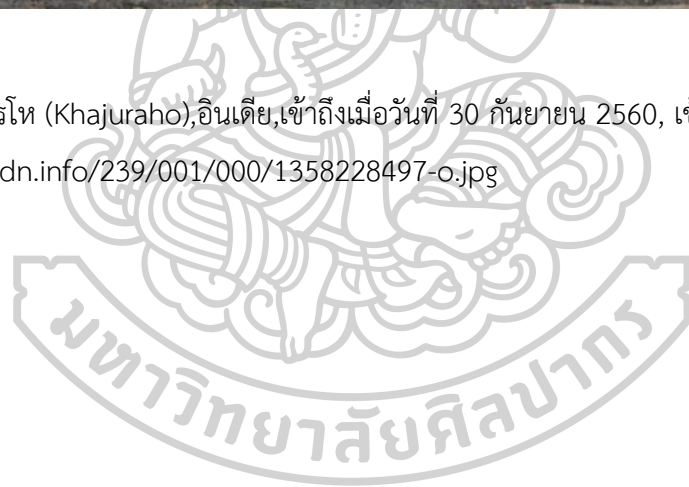
ภาพที่ 4.ภาพจิตรกรรม,วัดเกาะพญาเจ่ง,นนทบุรี,เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://4.bp.blogspot.com/-eT6i_VPYK3s/VSulp0TmCNI/AAAAAAAAACi0/BUxn-q4JXV0/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg

ภาพที่5.จิตรกรรมฝาผนัง,วัดชมพูเวก,จังหวัดนนทบุรี,เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้
จาก <https://f.ptcdn.info/239/001/000/1358228497-o.jpg>

ภาพที่ 6. ชะชुरโฮ (Khajuraho), อินเดีย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://f.ptcdn.info/239/001/000/1358228497-o.jpg>

อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปกรรม

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมเลียนแบบมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่เลียนแบบธรรมชาติ สัตว์ แม้แต่เลียนแบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อการดำรงอยู่ หรือเพื่อเหตุผลใดๆก็ตาม เมื่อเกิดการเลียนแบบก็เกิดการพัฒนาขึ้น ในทางการสร้างสรรค์เรียกว่าการได้รับแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างงานศิลปะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินหลายท่าน โดยศิลปินเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้ามีไฟในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป

ทิวซีโน เวเซลลี หรือ ทิวเซียน (Tiziano Vecellio หรือ Titian) เป็นจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคนสำคัญของประเทศอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีความสำคัญทางการเขียนภาพสีน้ำมัน ทิวเซียนเป็นจิตรกรผู้นำของศิลปะเรอเนซองส์ของตระกูลการเขียนแบบเวนิส ทิวเซียนเกิดที่พิเว ดีคาโดเร (Pieve di Cadore) ใกล้เมืองเบลลูโน ในรัฐอาณาจักรเวนิส วินัสแห่งเออร์บิโน (Venus of Urbino) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนโดย ทิวเซียน ในปี ค.ศ. 1538 ที่เป็นภาพเปลือยของหญิงสาวที่แสดงตัวเป็นวิเนสนอนเอนอยู่บนโซฟาหรือเตียงในห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราของวังเรอเนซองส์ ภาพนี้มีพื้นฐานมาจากภาพเขียนของจอร์โจเนชื่อ “วินัสหลับ” (Sleeping Venus) ที่เขียนเมื่อราวปี ค.ศ. 1510 แต่ภาพของทิวเซียนแสดงควมมี sensuality มากกว่าเมื่อเทียบกับงานของจอร์โจเนที่ดูจะห่างเหิน ทิวเซียนไม่ได้ใช้อุปมาที่คนใดๆ ในรูปแบบที่ทำกันมา (วินัสไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่บ่งว่าเป็นวินัส) แต่เป็นภาพที่ดึงดูดความรู้สึกเร้าใจ อย่างไม่มีการหลีกเลี่ยง¹⁸

¹⁸ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, "ทิวเซียน (Tiziano Vecellio)," (2560). สารานุกรมเสรี ,ทิวเซียน (Tiziano Vecellio), เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99>

อ็อดัวร์ มาเน่ (Édouard Manet) เป็นจิตรกรสมัยอิมเพรสชันนิสม์คนสำคัญของประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีความสำคัญในการเขียนภาพสีน้ำมัน ผู้เป็นจิตรกรคนแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่เขียนภาพเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป มาเน่ เป็นจิตรกรคนสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยน จากการเขียนภาพแบบ เหมือนจริง (Realism) ไปเป็นแบบอิมเพรสชันนิสม์ (impression)¹⁹

“โอลิมเปีย” เป็นชื่อภาพวาดสีน้ำมันของ อ็อดัวร์ มาเน่ วาดในปี 1863 ภาพนี้ได้แรงบันดาลใจจากภาพของติเชียนชื่อ วินัสแห่งเออร์บีโน (Venus of Urbino) แสดงให้เห็นหญิงโสเภณีสาวนอนเปลือยกาย โดยไร้ความอาย มีสัญลักษณ์ต่างๆในภาพที่สื่อไปในเรื่องเพศ และความปรารถนาความต้องการ

ผลงานจิตรกรรม ชื่อภาพ “ The Mona Lisa” ของ Leonardo da Vinci เป็นผลงานที่มีบรรยากาศดูลึกลับ ใบหน้า แหวดตา รอยยิ้มของผู้หญิงในภาพนั้นมีความรู้สึกบางอย่างที่น่าค้นหาไว้ถูกวาดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2045 ถึง พ.ศ. 2050 (ค.ศ.1503-1507) ใช้เวลาวาดนาน 4 ปี

“คำว่า โมนาลิซา นั้นได้ถูกตั้งขึ้นโดย จอร์โจ วาซารี (Giorgio Vasari) ศิลปิน และนักชีวประวัติชาวอิตาลี หลังจากดา วินชี เสียชีวิตไป 31 ปี²⁰”

¹⁹ "อ็อดัวร์ มาเน่ (Édouard Manet)." สารานุกรมเสรี, อ็อดัวร์ มาเน่ (Édouard Manet), เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99

²⁰ "Mona Lisa,." Mona Lisa, เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2>

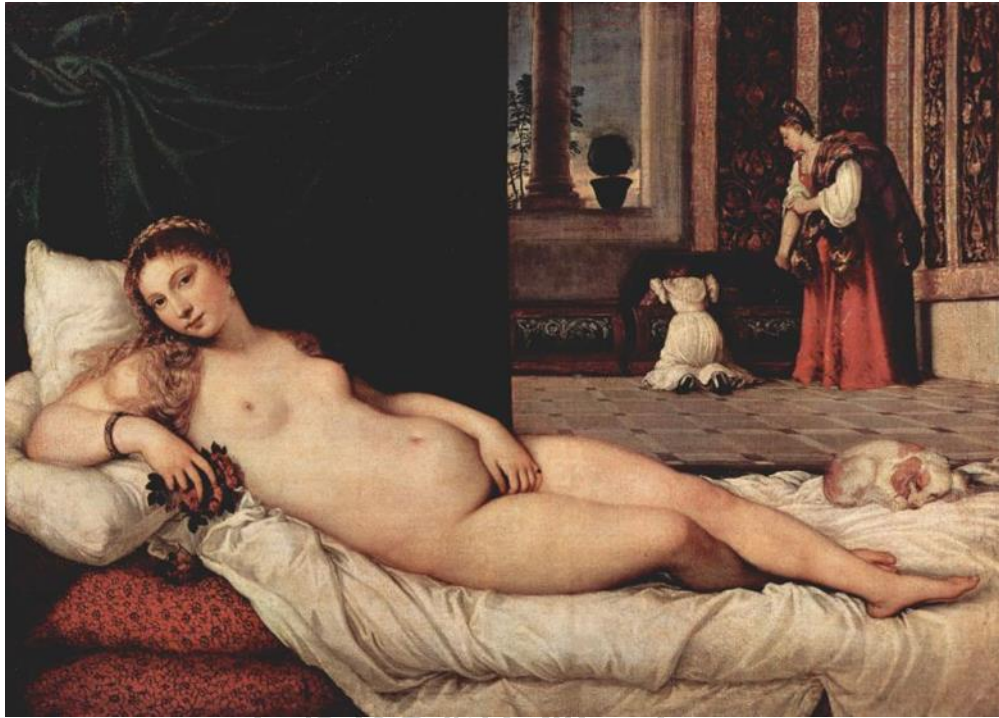
กุสตาฟ คลิมต์ จิตรกรชาวออสเตรีย และมีบทบาทที่ก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19 ซึ่ง กุสตาฟ คลิมต์ ก็เป็นหนึ่งในผู้เชื่อถืออย่างลึกซึ้งซึ่งตามหลักจิตวิเคราะห์ของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เมื่อ กุสตาฟ คลิมต์ นำหลักของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เข้ามาใช้ต่อศิลปะในแบบนามธรรมของเขานั้น คลิมต์ ก็ได้ค้นพบกับความจริงของชีวิตมนุษย์อย่างหนึ่งที่มีกฎเสกในสิ่งที่ตัวเองรู้สึก

ผลงานที่ คลิมต์ วาดขึ้นในชุด บีโธเฟน ฟริช นั่นก็คือ(The Hostile Forces) มนุษย์ปุถุชนทั่วไปนั้นมักถูกพลังอำนาจที่ไร้ตัวตนเช่น ความโลภ ความหลง และตัณหา เข้ามาครอบงำตัวตน สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถควบคุมตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งทำให้สัญชาตญาณดิบต่างๆที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งก็คือสัตว์ประเภทนั้นมักถูกพลังอำนาจเหล่านั้นทำให้เกิดความสับสนในการแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่มนุษย์ก็มีกำแพงที่แข็งแกร่งเอาไว้ปกป้องตนเองต่อสิ่งเหล่านั้นคือ “จิตสำนึก” สิ่งนี้มันทำหน้าที่การสะกดกันต่ออาการสับสนทางความคิดและอารมณ์ต่างๆให้สามารถเดินสู่หนทางที่ควรได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่ จิตสำนึกมันมีหน้าที่ในการปิดบังซ่อนเร้นลักษณะอาการอันไม่สมควรต่างๆไม่ให้ถูกสำแดงออกได้โดยการถูกช่วยด้วยพลังอำนาจที่ชั่วร้ายเหล่านั้นไว้ แต่การซ่อนเร้นนั้นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์นั้นจะสามารถกำจัดพลังเหล่านั้นออกไปได้

ยังมีสัญชาตญาณอีกอย่างหนึ่งที่มีถูกปลุกเร้าขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและมักไม่สามารถมีกำแพงใดที่จะมาขวางกั้นได้ นั่นก็คือความรู้สึกสนองต่อสิ่งเร้าอารมณ์ โดยเฉพาะการเร้าอารมณ์ทางเพศกุสตาฟ คลิมต์ มองความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแบบเช่นนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจยิ่งใหญ่²¹

ศิลปินหลายๆท่านที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าขึ้นมา ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นเป็นแรงบันดาลใจในการค้นคว้าศึกษาจนเกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่ตัวข้าพเจ้าขึ้นมา ทั้งในเรื่องของตัวเทคนิควิธีการ อารมณ์ความรู้สึก เรื่องราวต่างๆในผลงาน

²¹ หนังสือจิตา คลิมต์ (Klimt), (สำนักพิมพ์ A.D. MMIII ยูโรปา เพรส บริษัท จำกัด Love story at Moca).พิมพ์ครั้งที่1(พิราบ สำนักพิมพ์ A.D. MMIII, ยูโรปา เพรส บริษัท จำกัด,) 134, 136, 137.

ภาพที่ 7. “Venus of Urbino” ,ของ Tiziano Vecellio,เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก <http://www.bloggang.com/data/vinitsiri/picture/1273919846.jpg>

ภาพที่ 8. "Olympia", ของ Édouard Manet, เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก <https://ka-perseus-images.s3.amazonaws.com/281adb6e5853d62d1e6d1933296dde956e466070.jpg>

ภาพที่ 9. “The Mona Lisa”, ของ Leonardo da Vinci, เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_retouched.jpg/1200px-Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_retouched.jpg

ภาพที่ 10. “Adele Bloch-Bauer”, ของ Gustav Klimt, เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Gustav_Klimt_046.jpg/
1200px-Gustav_Klimt_046.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Gustav_Klimt_046.jpg/1200px-Gustav_Klimt_046.jpg)

ภาพที่ 11. “The Hostile Forces”, ของ Gustav Klimt, เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

<http://oliverartcenterfrankfort.org/wp-content/uploads/2016/02/3-Klimt-Beethoven-Frieze-The-Hostile-Forces-Oliver-Art-Center-Culture-Corner-Nadia-Daniels-Moehle-.jpg>

บทที่ 3

การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์

ดวงตาเป็นสิ่งที่รับภาพให้เราเห็นจากเรื่องราวรอบๆตัวเรา ดวงตาของศิลปินเมื่อมองเห็นเรื่องราวในสิ่งต่างๆที่สะท้อนใจแล้ว รับมา จึงเกิดแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดสร้างสรรค์จนเป็นผลงานขึ้น ข้าพเจ้าก็เป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะมองเห็นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมบุคคล สถานที่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จนเกิดแรงบันดาลใจกับเรื่องที่สนใจ สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและรูปแบบเฉพาะตัว เป็นรูปทรงทางศิลปะที่ข้าพเจ้าอยากจะสื่อสารขึ้น

กำหนดแนวเรื่อง

เรื่อง (Subject) ที่ข้าพเจ้ารับแรงบันดาลใจมาสร้างผลงาน ได้แก่ ภาพคน(ผู้หญิง) ธรรมชาติ และหีบหีบผลงานศิลปะของศิลปิน ทั้ง จิตรกรรมฝาผนัง และรูปปั้น ประติมากรรมโบราณ ที่ข้าพเจ้าสนใจ ซึ่งจุดเด่นของงานจะใช้ภาพผู้หญิงเป็นจุดนำ และใช้ศิลปะที่หีบหีบมาเป็นพื้นหลังของผลงานรองลงมา

แนวเรื่อง (Theme) นำเสนอความงดงามของผู้หญิงในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าเกิดความปรารถนา หลงใหล สิ้นหา ในความงดงามของเพศหญิง และดึงดูดกระตุ้นอารมณ์ให้ข้าพเจ้าหลงใหลในความงดงามของเพศหญิงแต่ละบุคคลที่มี อิริยาบถ จริต ที่ต่างกันไป รูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิงอันงดงามเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของเพศชาย นำพาไปสู่จินตนาการ ความต้องการ ความปรารถนา ตามกลไกของธรรมชาติในการดำรงอยู่ มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตภาพแห่งปรารถนา” ผ่านกระบวนการทางความรู้สึกส่วนตัว ของข้าพเจ้าในรูปแบบเหมือนจริง บวกกับการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก

แนวเรื่องเป็นเหมือนกับสิ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก จิตใต้สำนึก ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้เป็นตัวชี้้นำภาวะความปรารถนาของข้าพเจ้าออกมาเป็นผลงาน ซึ่งผลงานก็จะมีความต่างกันในแต่ละภาพ แต่ก็ยังมีกรอบความคิดในแนวทางเดียวกันคือ “ จริตภาพแห่งปรารถนา ” ของข้าพเจ้าอยู่

การกำหนดรูปแบบในงานจิตรกรรม

“ จิตรกรรม (Painting) ” เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้สี แสง เงา และ แผ่นภาพที่แบนราบเป็น 2 มิติ²²²² จิตรกรรมนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ภาพเขียนในผนังถ้ำ จนพัฒนามาเรื่อย จึงมีวัสดุรองรับการแสดงออกทางจิตรกรรมมากมาย งานจิตรกรรมในสมัยที่ยังไม่มีกล้องถ่ายภาพ ก็ยังเป็นช่วยบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ จนถึงงานจิตรกรรมก็มีการแสดงออกหลายรูปแบบ หลายเทคนิคขึ้นอยู่กับตัวจิตรกรเหล่านั้นเอง ที่จะเป็นผู้สื่อสารสิ่งที่ตนอยากแสดงออกมันออกมา

ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีการแสดงออกแบบเหมือนจริง เชื่อมโยงผสมกับการแสดงออกทางอารมณ์ถ่ายทอดทัศนคติที่ข้าพเจ้าอยากแสดงออกได้อย่างจริงจัง

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

เส้น - ลักษณะของเส้นที่ใช้ในผลงาน มีทั้งเส้นของโครงภาพรวม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ ไปจนถึงเส้นที่เกิดจากการปาดป้ายของเกียงและพู่กัน ทำให้งานมีความเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงกัน

รูปร่างรูปทรง - ภาพผู้หญิงในผลงานมีความเหมือนจริงความเป็นปริมาตรรูปทรงจึงเกิดขึ้น ฉากหลังที่เป็นรูปร่างที่ปาดป้ายของสีแต่เมื่อดูใกล้ๆของผลงานจะมีความเป็นปริมาตรของเนื้อสีอยู่ รูปทรงถูกวางไว้ในลักษณะเทพเจ้า ทั้งทวงท่าที่เชื่อมโยงกับรูปเคารพในอดีต ตำแหน่งที่สำคัญเกินกว่าบุคคลธรรมดาสามัญ เพื่อแสดงถึงความขัดแย้งของอำนาจ (เทพหญิง)

²² ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ(Composition of Art), ed. พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2553).องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art),พิมพ์ครั้งที่7 (กรุงเทพฯ (มหาชน) บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด: 2553) ,6,7.

ภาพที่ 12 ภาพการใช้เส้นเพื่อเชื่อมโยงและให้เกิดความเคลื่อนไหวในงาน

ภาพที่ 13. ภาพแสดงรายละเอียดของรูปร่างของพื้นหลังและรูปทรงของตัวคน (ผู้หญิง)

น้ำหนักและสี – สีมีความสำคัญในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ทำให้สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน สีที่แสดงพลังของสี บวกกับการปาดป้ายที่รุนแรงทับกันจนเกิดการผสมกัน และชั้นของสีที่หนาแน่นขึ้นสร้างมิติให้กับงาน สื่อสารถึงอารมณ์ในผลงานของข้าพเจ้าได้มาก และสีก็สร้างน้ำหนัก เข้มอ่อน ความมืดความสว่าง จนเกิดมิติปริมาตร น้ำหนักที่อยู่ในผลงานมีความจัดที่ชัดเจนทั้งขาวจนไปถึงเข้ม จึงช่วยส่งเสริมสีสร้างอารมณ์ได้มากขึ้น

พื้นผิว – ลักษณะพื้นผิวในผลงานเชื่อมโยงกับสี เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เนื้อสีทำงานได้อย่างเต็มที่ชัดเจน ในผลงานของข้าพเจ้าพื้นผิวมีการแสดงผลอยู่หลายลักษณะ เช่น พื้นผิวที่เกิดจากการเคลือบสีน้ำมันแบบเรียบ โดยใช้การไล่น้ำหนักแสงเงาของสี ลงมิติขึ้นมาจนเกิดปริมาตรโดยเฉพาะตรงผิวของคน(ผู้หญิง)ในภาพ ลักษณะต่อมาเป็นการปาดป้ายสีโดยให้มีเนื้อสีหนาขึ้นมาเองตามธรรมชาติของมัน และตามจังหวะของช่วงอารมณ์ ณ ตรงนั้นบางครั้งเกิดความจงใจและในบางครั้งเกิดจากความบังเอิญ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกในทางนามธรรม

จังหวะลีลาและพื้นที่ว่าง – เมื่อมีเส้นในผลงาน ต่อกันก็จะเกิดรูปร่าง รูปร่างเมื่อมีจำนวนมากก็เกิดจังหวะลีลาในงาน เชื่อมโยงองค์ประกอบให้งานมีความสัมพันธ์ เคลื่อนไหว และมีที่ว่างที่เกิดในรูปร่างรูปทรง ช่องไฟผืนเกิดเป็นเอกภาพในงาน พื้นที่ ที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าใบนั้น ข้าพเจ้าสร้างสรรค์โดยแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็น ตัวคน(ผู้หญิง) กับส่วนที่เป็นพื้นหลัง (background) ที่เป็นการแสดงอารมณ์ทางนามธรรม สองส่วนของพื้นที่นี้ทำงานร่วมกันในความแยกที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละส่วนก็มีจังหวะและพื้นที่ว่างในตัวของมันเอง

“ศิลปินอาจสร้างรูปด้วยทัศนธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ แต่โดยความจริงแล้ว ถึงแม้จะใช้ธาตุใดธาตุหนึ่งสร้างรูปขึ้น ธาตุอื่นๆ ก็จะมาตามเอง”²³

²³ เรื่องเดียวกัน

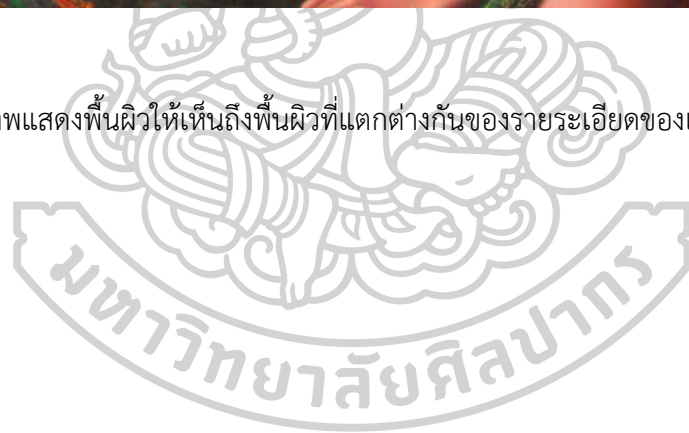
ภาพที่ 14. ภาพแสดงค่าของน้ำหนึ่งแสงเงา ที่ให้เห็นความถึงความถึงความเข้มความอ่อนของน้ำหนึ่งได้อย่างชัดเจน และแสงแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นแสงในโบสถ์ แสงในวัด แสงสว่างในความมืดที่กระตุ้นให้เกิดความเชื่อ กับแสงยุคเรเนสซองส์ ศตวรรษที่14 มีความหมายเดียวกัน แสงพวกนี้เป็นสัญลักษณ์เรื่องความขัดแย้งกับลักษณะของกามมรณ์และเพศภาพในงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 15. ภาพแสดงค่าของสีสดที่นำมาใช้สื่อสารอารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 16. ภาพแสดงพื้นผิวให้เห็นถึงพื้นผิวที่ต่างกันอย่างละเอียดของรายละเอียดของแต่ละจุด

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ เมื่อรู้สึกสะเทือนใจ เกิดแรงบันดาลใจกับสิ่งต่างๆ อยากรจะสร้างสรรค์งานศิลปะ จึงต้องค้นหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบสนองแรงบันดาลใจของตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าก็เช่นกัน พรารถนาที่จะถ่ายทอดผ่านผลงานในรูปแบบจิตรกรรมเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าเอง

เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

เทคนิควิธีการเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนด้วยสีน้ำมันลงบนผ้าใบ แต่ในส่วนต่างๆก็จะมีวิธีการเทคนิคในการกระทำลงไปแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ อารมณ์ความรู้สึกหรือความบังเอิญทางนามธรรมก็เป็นได้

วิธีการศึกษา

1. วิเคราะห์ความรู้สึกและทัศนคติของตนเองที่มีต่อเพศหญิงแล้วถนัดออกมาเป็นข้อมูล
2. ศึกษาโดยถ่ายภาพนางแบบ เพศหญิงที่เราสนใจ
3. เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยเชื่อมโยงความรู้ภายในรวมกับข้อมูลที่ศึกษา มา เพื่อให้ผลงานออกมามีความต้องการทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกและการสื่อความหมาย
4. วิเคราะห์ผลงานปรับปรุงให้สมบูรณ์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

1. รวบรวมข้อมูลที่สนใจ ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีทางศิลปะ ผลงานศิลปะที่สนใจสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ตลอดจนถ่ายภาพโดยใช้เพศหญิงที่สนใจเป็นแบบ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ กำหนดแนวคิดจากทัศนคติและจากข้อมูลที่ได้
2. เมื่อได้ข้อมูล ทั้งด้านทฤษฎี ผลงานศิลปะที่สนใจ ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงนำสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผล โดยผ่านแบบร่าง จัดวางองค์ประกอบหาความลงตัวให้กับงาน

3. เริ่มปฏิบัติงาน

3.1 จัดเตรียมผ้าใบในการสร้างสรรค์ผลงาน ร่างภาพจากแบบร่างและภาพถ่ายข้อมูล สร้างพื้นผิวด้วยสีอะคริลิก แล้วรองพื้นด้วยสีน้ำมัน รอแห้ง

3.2 ขึ้นภาพรวมด้วยสีน้ำมัน เริ่มเขียนจากส่วนภาพของคน ให้เกิดปริมาตรรูปทรง แทรกสีบรรยากาศเข้าไปด้วย

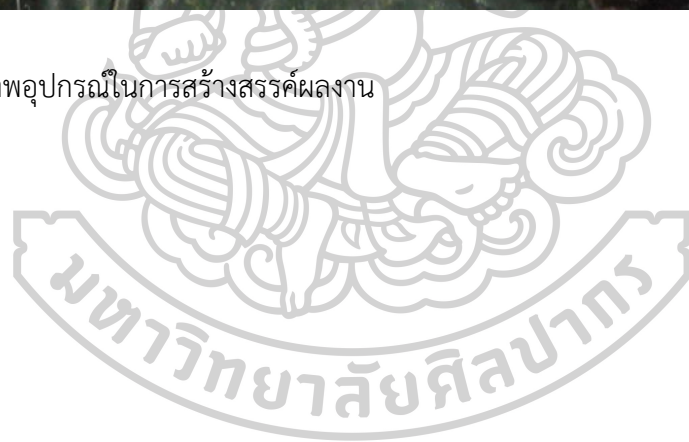
3.3 ขึ้นบรรยากาศโดยรวมด้วยสีน้ำมัน ให้สีนูนหนาออกมาและสดติบ ปาดป้ายสีลงไปให้ทับซ้อนผสมกัน

3.4 พอขึ้นภาพรวมเสร็จ เก็บรายละเอียดผลงาน คอยเฝ้าสังเกตทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี และพื้นผิวจนผลงานเกิดความสมบูรณ์

ภาพที่ 17. ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

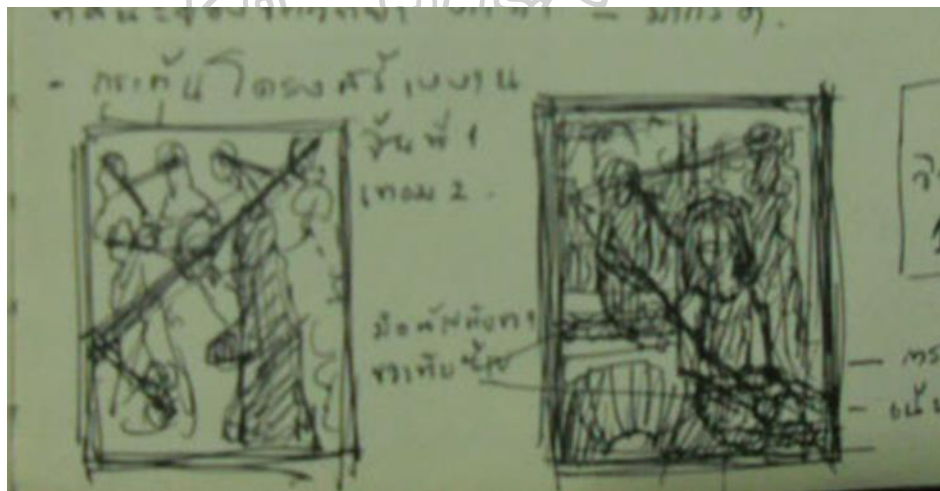
ภาพที่ 18. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 19. ภาพร่างผลงาน

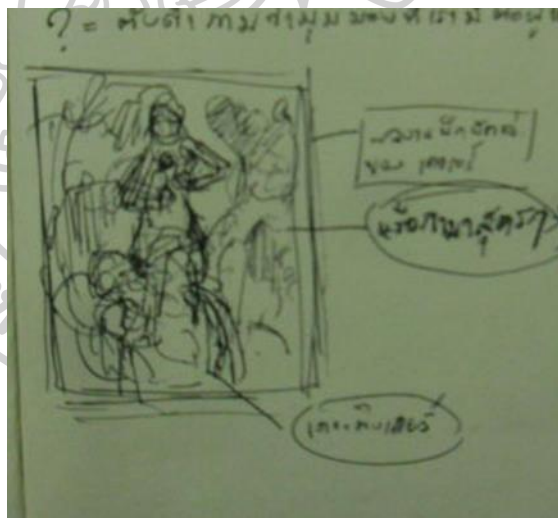
ภาพที่ 20. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 21. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 22. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 23. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 24. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 25. ภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 26. ภาพการถ่ายภาพจากแบบจริง

ภาพที่ 27. ภาพการถ่ายภาพจากแบบจริง

ภาพที่ 28. ภาพขั้นตอนการร่างภาพผลงาน

ภาพที่ 29. ภาพขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยสีอะคริลิก

ภาพที่ 30. ภาพขั้นตอนการเขียนด้วยสีน้ำมัน

ภาพที่ 31. ภาพขั้นตอนการสร้างพื้นผิวให้แตกต่างกันระหว่างพื้นเรียบกับพื้นหยาบ

ภาพที่ 32. ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียดผลงาน

บทที่ 4

การดำเนินการสร้างสรรค์และผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานใน หัวข้อ “จิตภาพแห่งปรารถนา ” เกิดจากแรงบันดาลใจก่อนค่อยนำไปสู่การค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ตามที่ตนเองต้องการ ในรูปแบบงานจิตรกรรมเป็นตัวสื่อสาร โดยมีการพัฒนาเรื่องราวเนื้อหา และเทคนิควิธีการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน จนมาถึงผลงานปัจจุบันและก็จะมีการพัฒนาต่อไป

การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “จิตภาพแห่งปรารถนา ” ของข้าพเจ้า

1. ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ปี1 ภาคต้นช่วงท้ายและภาคปลาย
2. ผลงานเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น
3. ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี 1

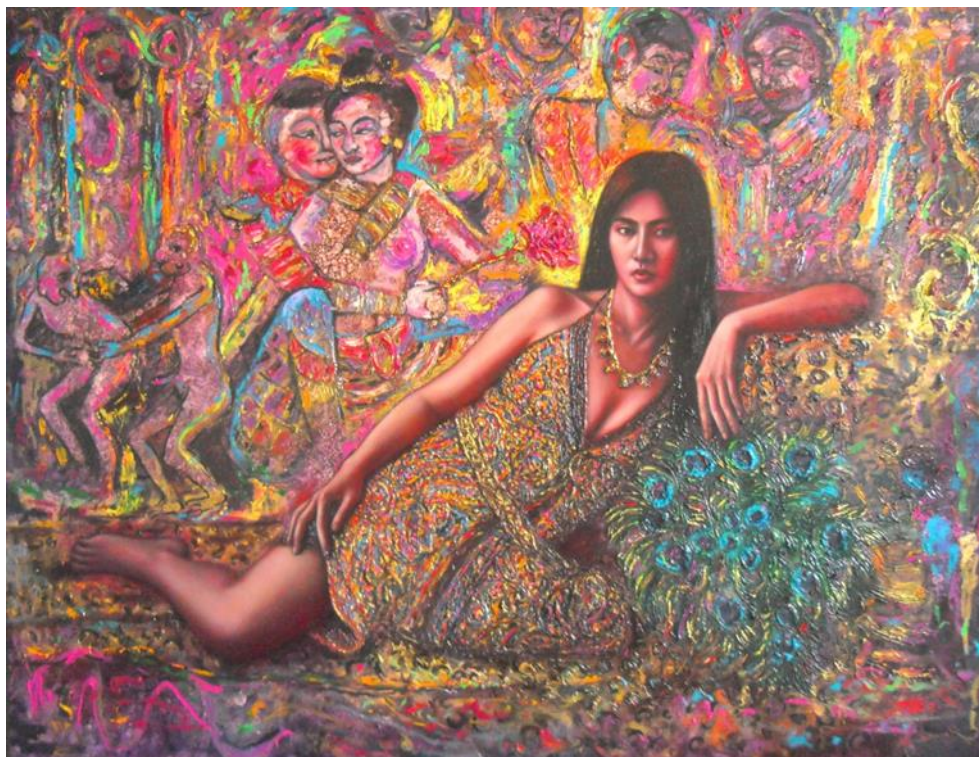
ผลงานในระยษนี้เป็นช่วงที่ต่อเนื่องพัฒนามาจากผลงานช่วงปริญญาตรี จึงได้รับอิทธิพลมาก่อนข้างมาก แต่มีการพัฒนาขึ้นทั้งในด้านเทคนิคและเนื้อหาขึ้นมาจากเดิม ผลงานที่มีมาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความปรารถนาของข้าพเจ้าที่มีต่อผู้หญิง ในภาพมีผู้หญิงและมีฉากหลังที่หยิบยืมมาจากจิตรกรรมฝาผนังและงานประติมากรรมที่มีเรื่องราวต่างๆ มาใช้สื่อสาร

ในภาพจัดวางรูปทรงภาพผู้หญิงไว้ในอิริยาบถต่างๆ เกิดเส้นที่บนตัวผู้หญิง ไปเชื่อมโยงจากพื้นหลังวนกลับมาหาตัวผู้หญิงอีกครั้ง การใช้สีน้ำหนักสีเพื่อสร้างรูปทรงของภาพผู้หญิงให้สมจริง ใช้สีที่สดดึบเนื้อสีที่นูน ด้วยการปาดป้ายของเกียงที่รุนแรง เกิดการทับซ้อนและเชื่อมกันของสี ทำให้สื่อสารต่อความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตนได้

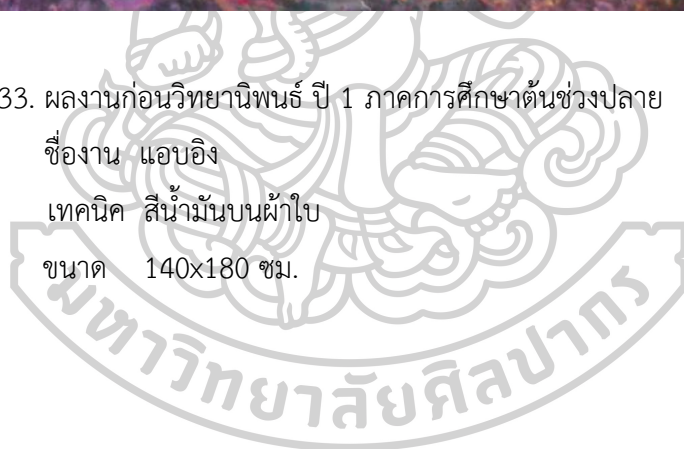
ระยะนี้ในช่วงท้ายของการสร้างสรรค์ ผลงานให้ความสำคัญกับรูปทรงผู้หญิงและสี บวกกับการหยิบยืมผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมเชิงสังวาส มาเพื่อสื่อความรู้สึก บวกกับการใช้สีที่สดดึบที่แปร่งที่รุนแรงของบรรยากาศ

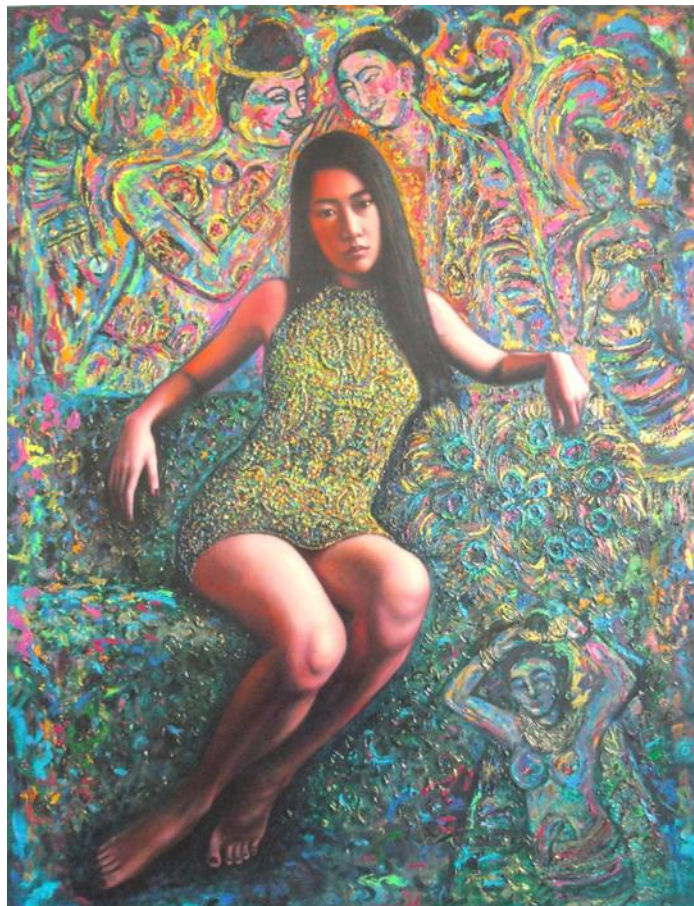
ทัศนธาตุทั้งหมดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง จุด-เส้น ที่อยู่ในองค์ประกอบ
โครงสร้างใหญ่และส่วนย่อย รูปร่าง-รูปทรง ที่เกิดขึ้นทั้งตัวผู้หญิงที่เป็นมวลปริมาตร พื้นหลังที่เป็น 2
มิติ สี-น้ำหนัก ที่อยู่ในงานแสดงออกได้ชัดเจนที่สุด ทั้งความรุนแรงความสดิบที่ผสมกัน บวกกับเนื้อ
สีที่สร้างพื้นผิวให้กับงานเน้นย้ำความเป็นสีได้ จังหวะ-ที่ว่างต่างๆเกิดจาก เส้น-รูปร่าง เชื่อมต่อกันเกิด
ความเคลื่อนไหว หมุนวนกันในภาพ ผลงานสะท้อนทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้อย่าง
ตรงใจ

ภาพผลงานที่ 33. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาต้นช่วงปลาย
ชื่องาน แอบอิง
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 140x180 ซม.

ภาพผลงานที่ 34. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาต้นช่วงปลาย

ชื่องาน กระชิบ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ภาพผลงานที่ 35. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย

ชื่องาน กษมล

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ภาพผลงานที่ 36. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย

ชื่องาน กษมล..นาลิซ่า

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x150 ซม.

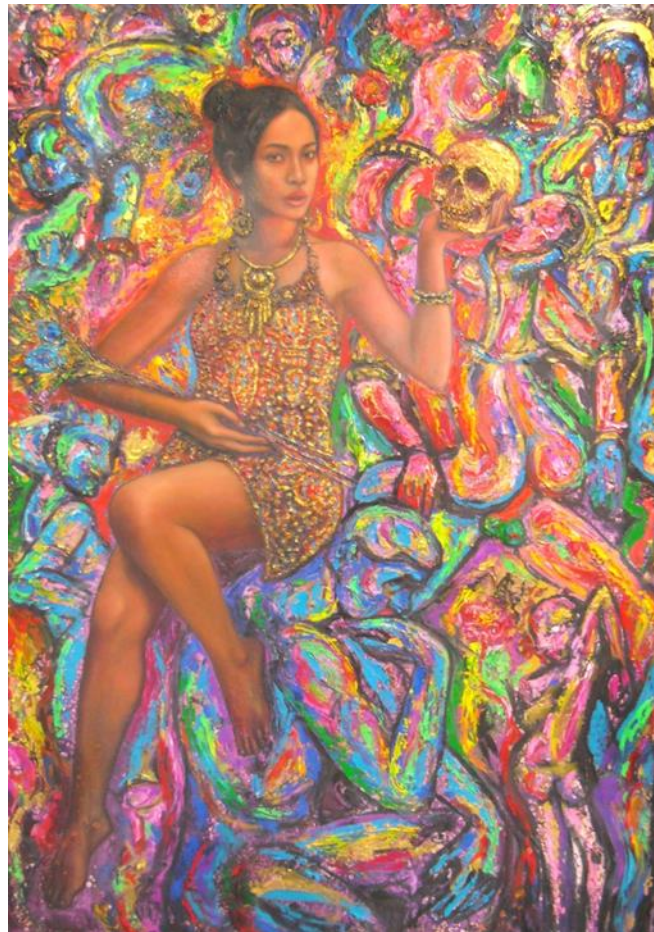

ภาพผลงานที่ 37. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย

ชื่องาน ความปรารถนาที่...ไม่สมดูล (ภัสรินทร์)

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130x170 ซม.

ภาพผลงานที่ 38. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย

ชื่องาน คิดถึง...ภัสรินทร์

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x170 ซม.

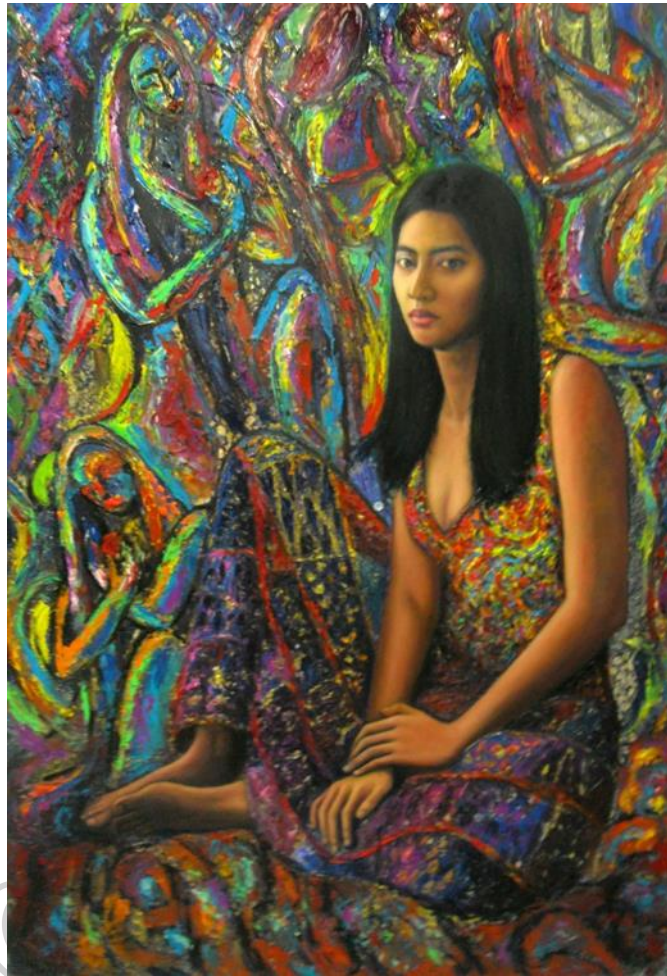

ภาพผลงานที่ 39. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย

ชื่องาน กษมล..โพธิ์แดงดำ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x150 ซม.

ภาพผลงานที่ 40. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย
ชื่องาน คะนิงนิจ 2
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 120x150 ซม.

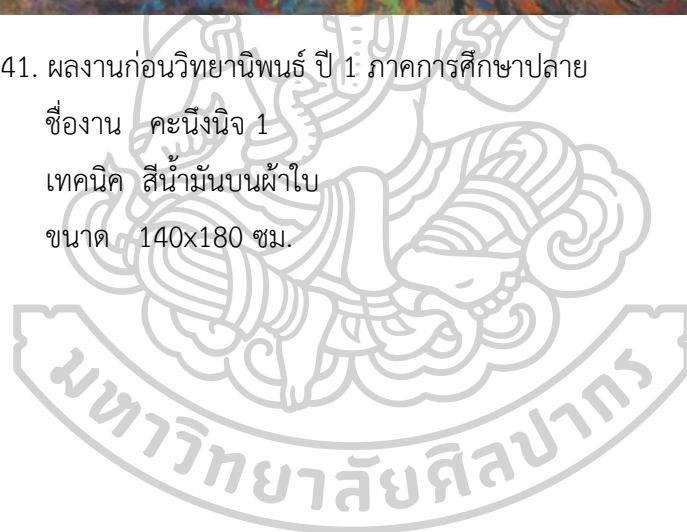

ภาพผลงานที่ 41. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย

ชื่องาน คะนึ่งนิจ 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ผลงานเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ด้วยเนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในภาคการศึกษาที่ผ่านมา การทำงานศิลปะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน ในผลงานชุดเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานี้ ซึ่งในช่วงครั้งแรกข้าพเจ้าพยายามทดลองหามุมมองใหม่ ทางด้านของตัวเทคนิค แต่ผลที่ได้ไม่น่าเป็นที่พอใจเท่าที่ควร จึงทำให้ในช่วงครึ่งหลังของผลงานชุดเสนอหัวข้อนี้ข้าพเจ้าต้องกลับมาทบทวนผลงานในภาคศึกษาที่แล้ว เพื่อนำมาพัฒนาหาความต่อเนื่องให้กับผลงานในช่วงครึ่งหลังต่อไปดังนี้

ด้านเนื้อหา

ด้านเนื้อหาที่ข้าพเจ้ายังคงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์เช่นเดิมอยู่ คือ การนำเสนอความงามและความปรารถนาของข้าพเจ้าที่มีต่อเพศหญิง สะท้อนผ่านมุมมองของวัตถุ วัฒนธรรม และศิลปะที่หยาบยืมา สื่อสารผ่านรูปทรงของผู้หญิง มีพื้นหลังเป็นตัวเล่าเรื่องราวสื่อสารทางอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีสัน

เพศหญิงในมุมมองของข้าพเจ้านั้นมีความน่าสนใจ มีความงามในแต่ละบุคคล และความงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวข้าพเจ้าเองด้วยที่เป็นคนตัดสินความงามนั้น จนเกิดความสนใจความงามในแต่ละบุคคลขึ้น แล้วนำอารมณ์ความรู้สึกนั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ด้านรูปแบบและเทคนิค

1. เนื่องจากการสร้างผลงานในชุดของปี 1 ที่ผ่านไปทิศทางเดียวกันมาโดยตลอด จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องการทดลองหาแนวทางใหม่บ้าง เพื่อการพัฒนาโดยในช่วงครั้งแรก ข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยใช้สีขาวกับสีดำและสีทองมาใช้ในการทำงาน มีการนำวัสดุมาปะติดลงไปเพื่อสร้างพื้นผิวใหม่ๆบ้าง แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงๆแล้วผลงานล้มเหลวไม่เป็นตามที่ต้องการ จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องกลับมาทบทวนตัวเอง

2. เมื่อผลงานในช่วงครึ่งแรกไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ข้าพเจ้าจึงต้องกลับมาทบทวนผลงานช่วงปี 1 เพื่อหาความต่อเนื่องและการพัฒนาในแนวทางนี้ในด้านของเทคนิค พยายามแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีให้มากขึ้น เพิ่มพื้นผิวให้มากขึ้นด้วยเนื้อสี เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีพื้นผิวหนา นูนออกมาด้วยเนื้อสีซึ่งส่งผลถึงแรงปะทะกระตุ้นต่ออารมณ์ความรู้สึกได้มากขึ้น

3. ลักษณะการจัดองค์ประกอบในผลงานมีลักษณะ การวางโดยให้มีจุดเด่นเป็นรูปทรงของผู้หญิงไว้ด้านหน้าสุดส่วนใหญ่จะอยู่เกือบตรงกลางภาพ และมีพื้นหลังเป็นจุดรองที่เชื่อมโยงอยู่ มีรูปทรงต่อกันเป็นจังหวะจนเกิดเส้นขึ้นมาเชื่อมโยงกัน เป็นลักษณะหมุนวนในกรอบให้เกิดการเคลื่อนไหวในงาน

4. พื้นผิวในผลงานเป็นส่วนสำคัญมากต่อผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าซึ่งมี 2 ลักษณะดังนี้

4.1 พื้นผิวจากการเกลี่ยสีลงมิติขึ้นมาด้วยน้ำหนักแสงเงาของสี จนเกิดมวลปริมาตร แต่พื้นผิวจริงจะเป็นพื้นผิวที่เรียบ

4.2 พื้นผิวที่เกิดจากการปาดป้ายพู่กันซึ่งบางจุดเกินจากความตั้งใจที่ต้องการให้เนื้อสีนูนออกมา แต่ในบางจุดแสดงออกมาจากความบังเอิญนั้นคือออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เนื้อสีที่ทับกันเกิดความหนาแน่นไม่เท่ากันในแต่ละจุด

5. สีในผลงานช่วงครึ่งแรกจะเป็นการใช้สีน้อยๆไม่ก็สี เป็นการทดลองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้ผลงาน แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ต้องการ ข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนกลับมาต่อยอดพัฒนาผลงานด้วยการใช้เทคนิคด้วยสีที่สดใส แสดงค่าของสีที่ชัดเจน จัดจ้านมากขึ้นทำให้ผลงานสื่อสารได้ตรงกับใจ

ภาพผลงานที่ 42. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น
ชื่องาน กุญแจที่หายไป 1
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 110x150 ซม.

ภาพผลงานที่ 43. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น
ชื่องาน กุญแจที่หายไป 2
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 120x150 ซม.

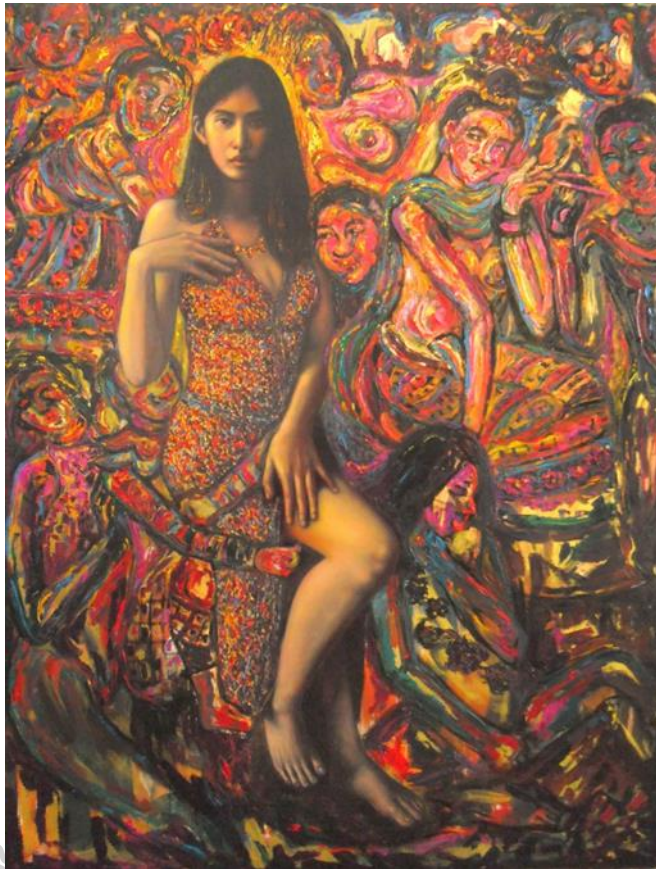
ภาพผลงานที่ 44. ผลงานเพื่อเสนอนิทรรศการนิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน เกี่ยวพาราสิ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 100x150 ซม.

ภาพผลงานที่ 45. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน จับจ้องจ้องตา

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

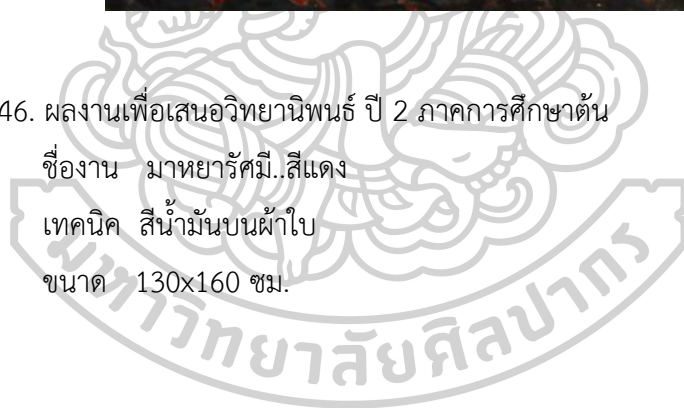

ภาพผลงานที่ 46. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน มาหยารัศมี..สีแดง

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130x160 ซม.

ภาพผลงานที่ 47. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน เมย์..นาลีซ่า

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x150 ซม.

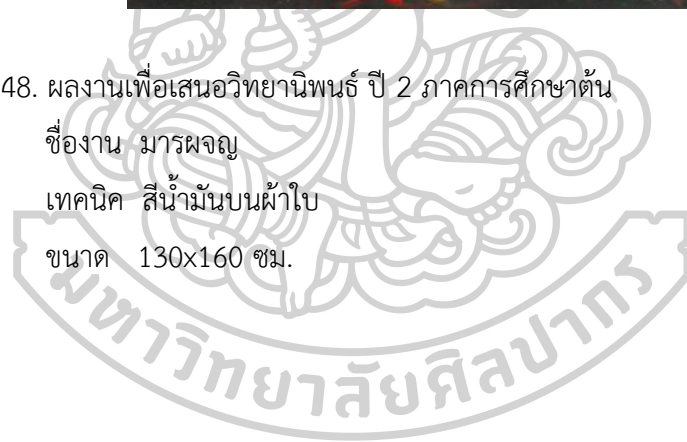

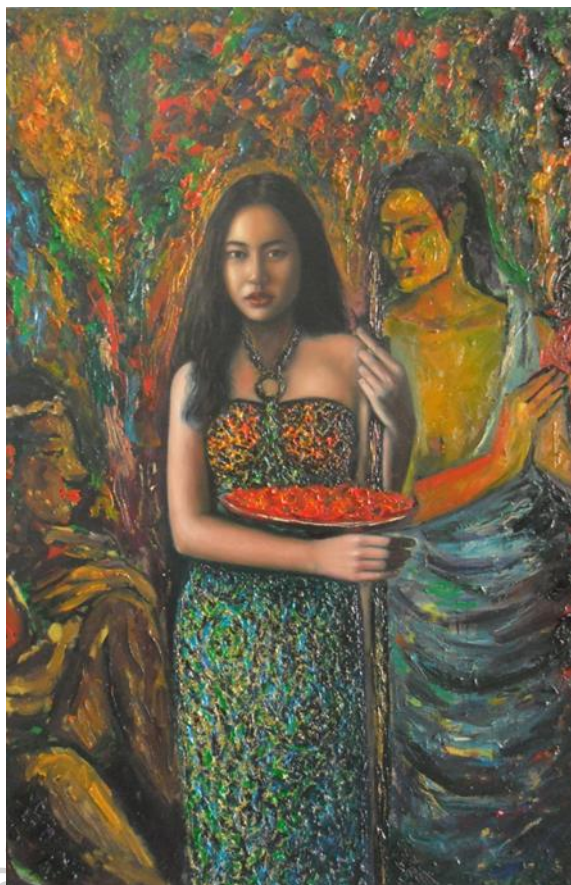
ภาพผลงานที่ 48. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน มารผจญ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130x160 ซม.

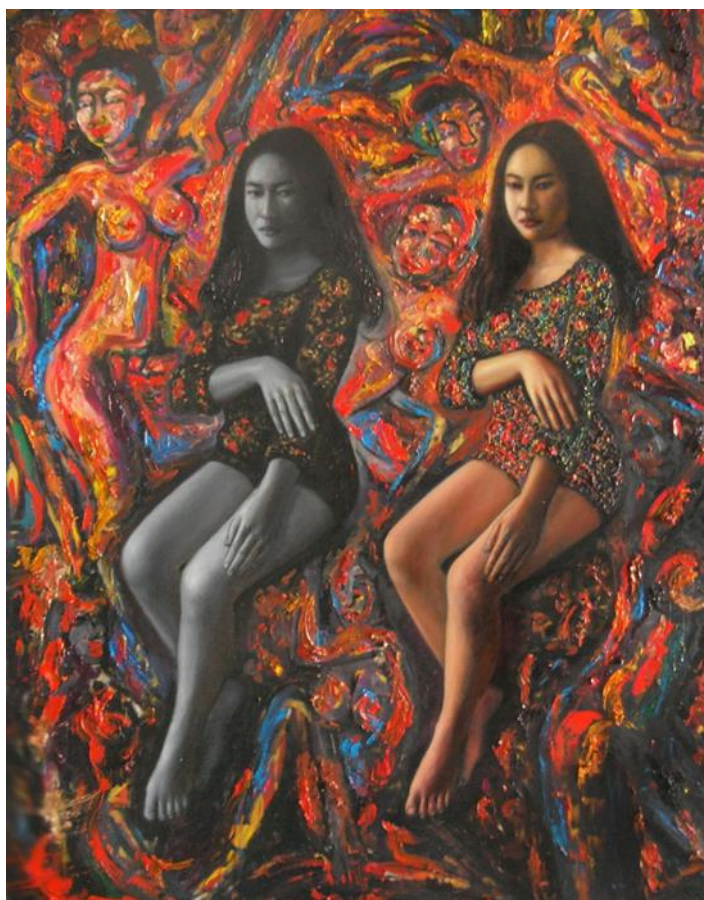

ภาพผลงานที่ 49. ผลงานเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน พิมพิสา 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x150 ซม.

ภาพผลงานที่ 50. ผลงานเพื่อเสนอนิทรรศการนิพนธ์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น

ชื่องาน พิมพิสา 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ผลงานวิทยานิพนธ์

จากผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงนำสิ่งต่างๆที่ได้รับในครั้งที่แล้วมา ทั้งข้อดีและข้อเสีย มาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อ จึงทำให้ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อเพศหญิง ไปในแนวทางการรัก ความใคร่ ความปรารถนา และบางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่ในภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ที่หยาบคายมาเป็นตัวบอกเล่า ภาพผู้หญิงในลักษณะอิริยาบถต่างๆ จ้องมองมาที่ผู้ชม เหมือนอยากจะบอก อะไรบางอย่าง ขึ้นอยู่กับผู้ชม เป็นผู้ตัดสิน

ทัศนธาตุมีเส้นเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบโดยรวม จากท่าทางของผู้หญิงเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบ โดยรวมจากท่าทางของผู้หญิง เป็นตัวเชื่อมโยงพื้นหลัง เกิดจังหวะลีลาในเส้นที่เคลื่อนไหวและเส้นที่เกิดจากผีแปรงก็ช่วยให้งานมีการเคลื่อนไหว

สีที่ใช้มีความสดดีในส่วนของพื้นหลังมีเนื้อสีหนานูนสร้างพื้นผิว โดยใช้เงียงปาดป้ายเนื้อสีที่หนาเพื่อให้สีทำงานได้อย่างเต็มที่

การจัดองค์ประกอบในภาพเป็นมีภาพผู้หญิงอยู่ด้านหน้าของภาพ วางฉากหลังด้วยจิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม และสัญลักษณ์ที่หยาบคายเพื่อสื่อความหมาย

ในภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้แสดงไปในทิศทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่อยากจะสื่อสารไปในทิศทางความงาม ความรัก ความใคร่ ความปรารถนา ที่มีต่อเพศตรงข้าม แสดงออกได้เด่นชัดในภาพผู้หญิงและอารมณ์ของภาพออกมาด้วยสีเส้นที่รุนแรงและสดดี

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ซึ่งวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้

1. ด้านทัศนธาตุ ทุกอย่างมีความสำคัญในตัวมันเอง เส้นก็เป็นส่วนช่วยให้งานมีความเชื่อมโยงกันจนเกิดจังหวะการเคลื่อนไหว รูปร่าง-รูปทรง เป็นสิ่งที่สร้างเรื่องราวให้กับงานและสืบทอดกับพื้นผิวของเนื้อสี ก็เป็นส่วนช่วยเสริมให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
2. การจัดวางองค์ประกอบ ใช้การวางจุดเด่นไว้คือภาพผู้หญิงตรงกึ่งกลางหรือมุมซ้ายขวาของกรอบ มีการถ่วงสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากันด้วยฉากหลัง ซึ่งผลงานเป็นการวางเหมือนกับฉากละคร มีด้านหน้าและฉากหลัง เพื่อสื่อสารเรื่องราวความรู้สึก
3. ด้านเนื้อหาและการแสดงออกทางอารมณ์ในการเล่าเรื่องนั้น ใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสาร ทั้งภาพผู้หญิงและสัญลักษณ์ที่หยาบคายจากงานศิลปกรรมเพื่อแทนค่าความรู้สึกและเรื่องที่ย่อยากจะ

สื่อสารบวกกับ สีสันที่รุนแรงฉูดฉาดป้ายเพื่อแสดงอารมณ์ สื่อสารไปในเชิงความรัก ความใคร่ ความปรารถนาและสิ่งที่แฝงอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อเพศหญิง และสิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดเป็นผลงานศิลปะ ที่มีสุนทรียะได้ในด้านความงามแบบจิตรกรรม

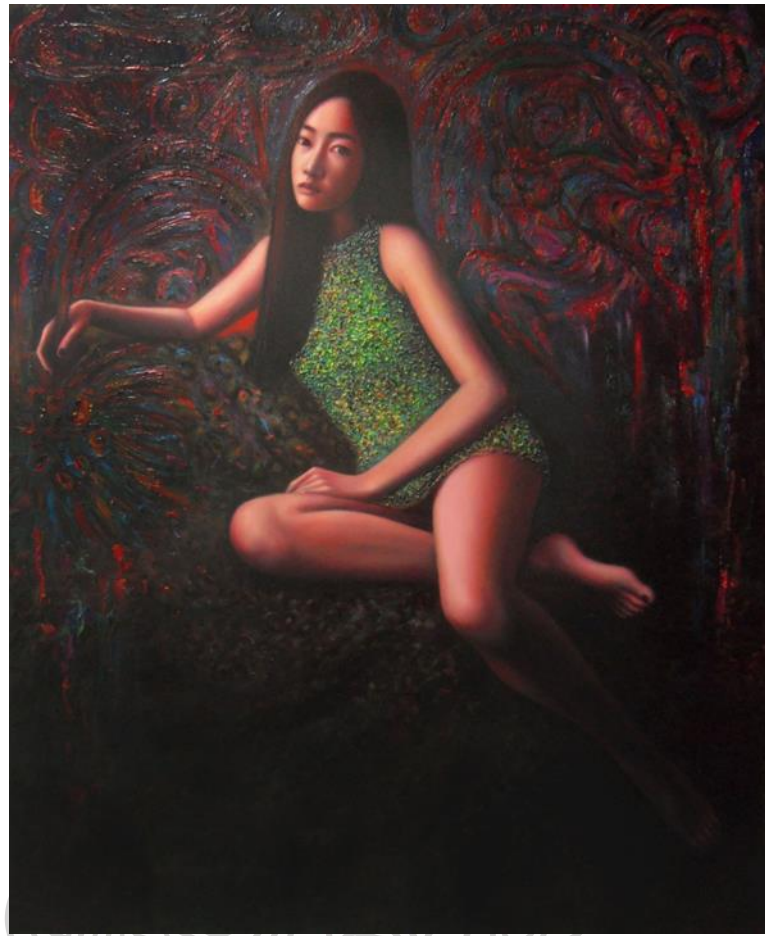

ภาพผลงานที่ 51. ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่องาน ความปรารถนา 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ภาพผลงานที่ 52. ผลงานนิตยานินธ์

ชื่องาน ความปรารถนา 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x170 ซม.

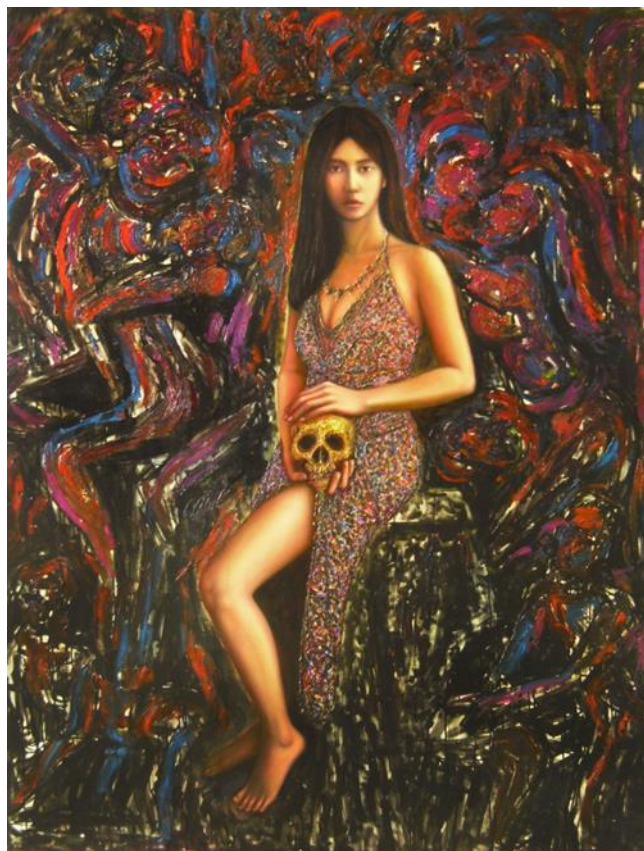
ภาพผลงานที่ 53. ผลงานนิทานนิพนธ์

ชื่องาน ความปรารถนา 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x160 ซม.

ภาพผลงานที่ 54. ผลงานนิตยานินท์

ชื่องาน ความงามอันเจ็บปวด 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

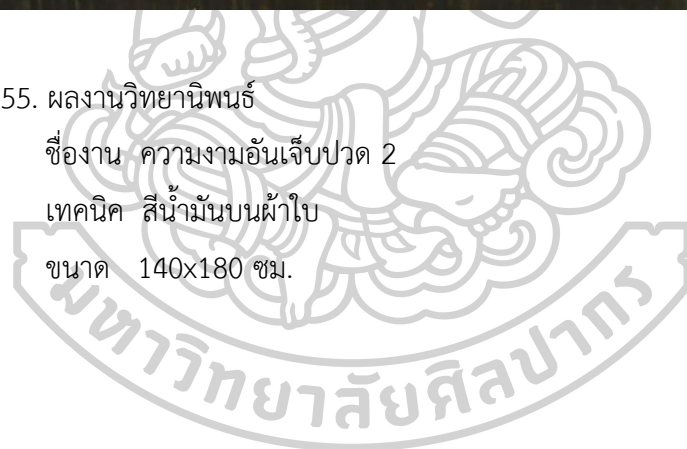

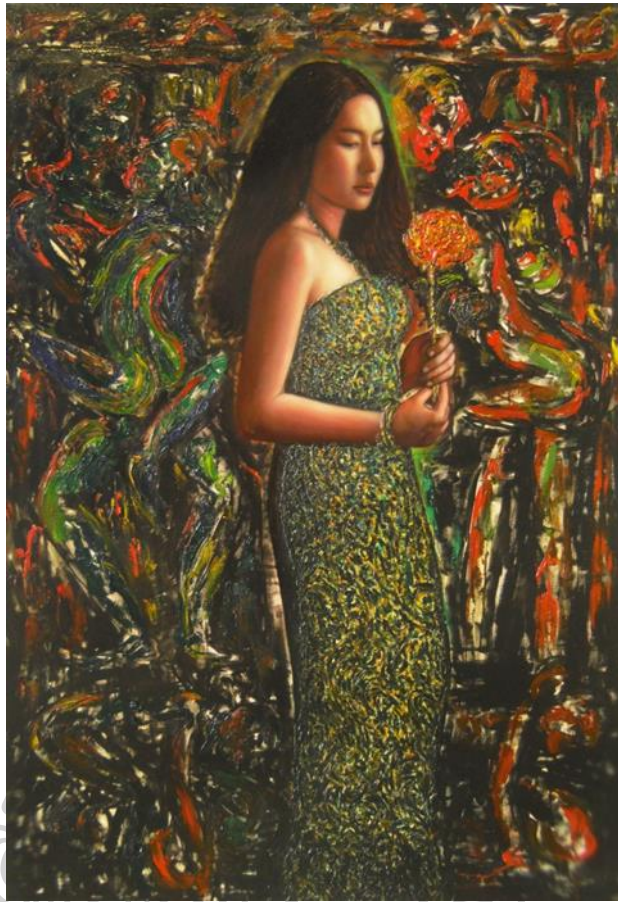
ภาพผลงานที่ 55. ผลงานนิพนธ์

ชื่องาน ความงามอันเจ็บปวด 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ภาพผลงานที่ 56. ผลงานนิตยานันท์

ชื่องาน ความงามอันเจ็บปวด 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120x160 ซม.

ภาพผลงานที่ 57. ผลงานนิตยานิพนธ์

ชื่องาน ความงามอันเจ็บปวด 4

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

ภาพผลงานที่ 58. ผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่องาน ความงามอันเจ็บปวด 5

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140x180 ซม.

บทที่ 5 สรุป

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิรภาพแห่งปรารถนา” สื่อสารได้ตรงความต้องการของข้าพเจ้าที่ต้องการจะสื่อสารทั้งทางด้านเนื้อหาและความรู้สึกจากทัศนคติความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่มีต่อเพศหญิง ทั้งด้านความรัก ความใคร่ ความปรารถนา และสิ่งที่แฝงอยู่ ส่งผลให้ผลงานชิ้นนี้สื่อสารไปในทิศทางที่กระตุ้นอารมณ์ที่รุนแรง และชัดเจน สัญลักษณ์ต่างๆที่นำมาใช้ก็เล่าเรื่องสื่อสารในตัวตนและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีทั้งด้านทักษะการเขียนภาพเรื่องกายวิภาค ที่ข้าพเจ้ายังไม่แตกฉานในเรื่องนี้ จึงทำให้ยังมีข้อบกพร่อง แต่ก็จะพัฒนาในขั้นต่อไป

ดังนั้นผลงานจิตรกรรมชุดนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ ทางด้านอารมณ์และทัศนคติของข้าพเจ้าที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวสื่อสาร ทั้งความรู้สึกและหวังให้เกิดความงดงามในเชิงศิลปะ และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ภาคเอกสารนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป

รายการอ้างอิง

- ASTV. "ผู้จัดการออนไลน์.ฮูปแต้มวัดภูมินทร์."
- bloggang. "นครวัด อัสรา. ." 2560.
- dhammathai. "สมาธิภาวนา (จริต 6)." 2560.
- . "สมาธิภาวนา (ราคาจริต)." 2560.
- Eugene Lee Yang / Via youtube.com. "เรือนร่าง-อุดมคติ."
- Kiitdoo. "'เรือนร่าง' ผู้หญิงที่เป็นอุดมคติ " .
- ladyHugsy Hugme. "ยอดจิตรกรเอก - มาเน 28dec12 ", 2560.
- Love story at Moca. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
- Meekhao (BrightSide). "10คำนิยาม ความสวยงาม, ." 2560.
- Meekhao(BrightSide). "10 คำนิยาม “ความสวยงาม”."
- thaihealthlife. "กิเลสและวิธีกำจัดกิเลส." 2560.
- . "ค้นหา 3 อย่าง, ." 2560.
- wiki. "หนังสือท่องเที่ยวโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์) Travel Mthai, พระสุรโห (Khajuraho)." 2560.
- ชลูด นิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ (*Composition of Art*). Edited by พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ: บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2553.
- ชนศ วงศ์ยานนาวา. "เขียนหญิง อำนาจโยนีและการเขียนของสิ่ง." In พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: Unfinished
Project Publishing, 2557.
- ลิจิต กาญจนภรณ์. จิตวิทยาเบื้องต้น *Introduction to Psychology*. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2552.
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. "Mona Lisa,."
- . "ทิเชียน (Tiziano Vecellio)." 2560.
- . "อ็ดัวร์ มาเน่ (Édouard Manet)."
- หนึ่งธิดา คลิมต์ (Klimt). สำนักพิมพ์ A.D. MMIII ยูโรปา เพรส บริษัท จำกัด Love story at Moca.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	สรารุธ ใจเพียร
วัน เดือน ปี เกิด	1 สิงหาคม 2533
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	จบปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร กำลังศึกษาปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	62/87 หมู่ 5 ธานี 2 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

