

มายาศุนทรียะแห่งสตรีเพศ

โดย

นางสาวสุริวัลย์ สุธรรม

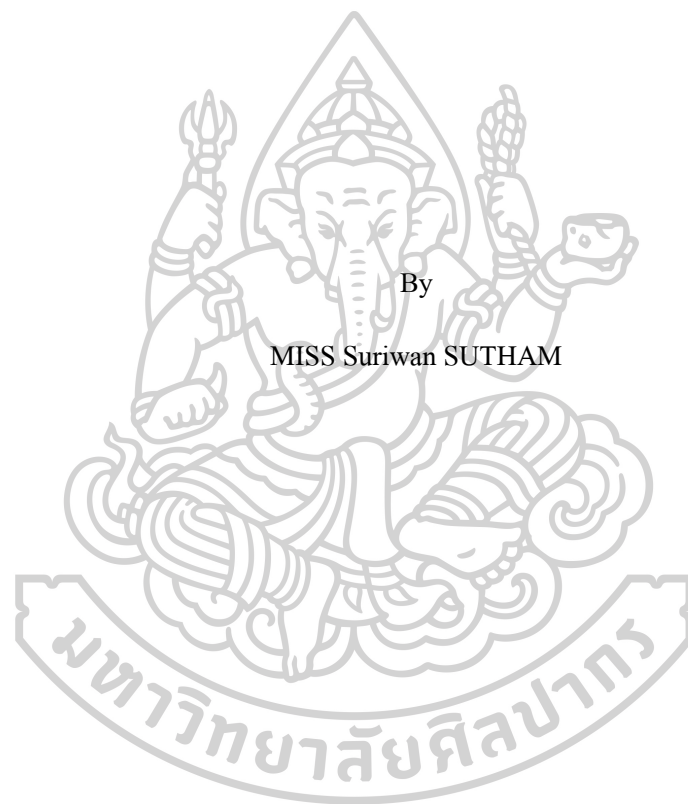
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาคุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

มายาสุนทรีระแห่งสตรีเพศ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาคุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE ILLUSORY AESTHETIC OF WOMANKIND

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Doctor of Philosophy (VISUAL ARTS)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2017

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	มาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ
โดย	สุริวัลย์ สุธรรม
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปรัชญาคุณฐิบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ สุภนิมิตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาคุณฐิบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เกาทอง)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ สุภนิมิตร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ดร. สุธา ลีนะวัต)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อธิวิทล ตั้งโลก)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ศาสตราจารย์ เดชา วราชน)

58007812 : ทศนศิลป์ แบบ 1.1 ปรินญาคุณุฎิบัณฑิต

คำสำคัญ : ฃาษา, สุนทริยะ, สตรีเพศ

นางสาว สุริวัลย์ สุธรรม: ฃาษาสุนทริยะแห่งสตรีเพศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ สุภณิมิตร

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ฃาษาสุนทริยะแห่งสตรีเพศ” เป็นโครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามที่สตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้ง ทางกายภาพภายนอกและจิตใจ นั้นเป็นเรื่องคุ้นชินว่าความงามกับสตรีนั้นเป็นของคู่กัน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันความงามได้แปรเปลี่ยนหน้าที่ ไปอย่างน่าวิตกกังวล โดยที่ได้รับการตกอยู่ภายใต้วังวนฃาษาในโลกแห่งสังคมวัตถุ

ภายใต้แนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์ดังกล่าว ผลงานชุด “ฃาษาสุนทริยะแห่งสตรีเพศ” จะใช้ข้อมูลทางความหลากหลายของสื่อ ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างมากในเหล่าของกลุ่มสตรี ที่มุ่งหวังยกระดับ ตนเองให้ทัดเทียมผู้อื่นในโลกของวัตถุ คล้ายกับการปลอมประโลมทาง ความรู้สึคนึกคิดทางจิตใจ ที่แฝงมากับฃาษาคติ จนแยกไม่ออก ที่ว่าด้วย เรื่องเนื้อหาของสตรีเพศกับวัตถุ นำมาซึ่งการคิดค้นหากระบวนการ เทคนิควิธีการ น าเสนอในรูปแบบการสร้างสรรค์ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และมีการใช้สัญลักษณ์นิยม (Symbolism)

สื่อความหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งรูปร่างรูปทรง แสงและเงา ที่ยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องตรงไปตรงมา หรือสื่อสารให้อยู่ ในคู่ทางกระบวนการและวิธีคิด ในรูปแบบของสัญลักษณ์นิยม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการที่ดูเกินเลยจากความเป็นจริง ทำให้ผู้ชมได้เกิดสำนึกรู้ถึงฃาษาคติที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

58007812 : Major (VISUAL ARTS)

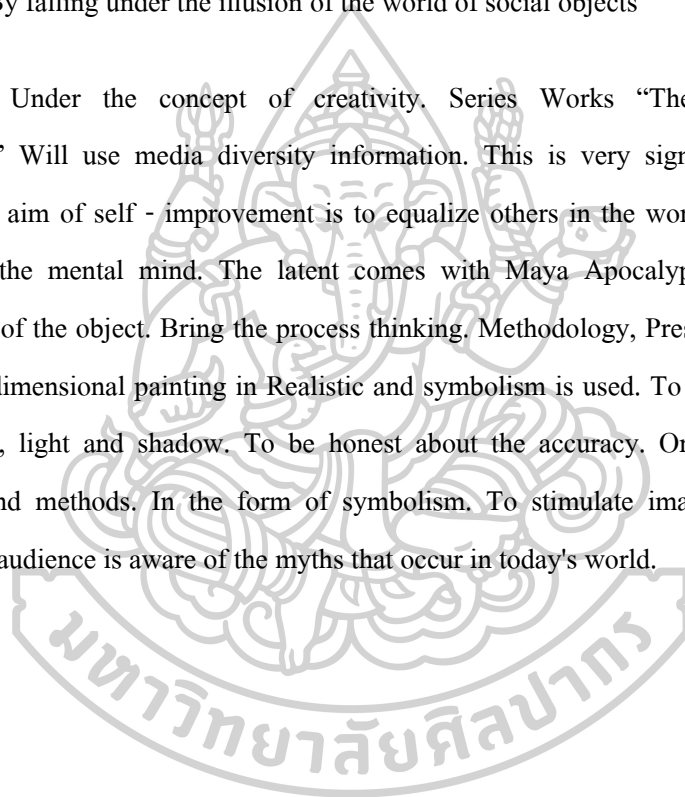
Keyword : ILLUSION, AESTHETICS, WOMANKIND

MISS SURIWAN SUTHAM : THE ILLUSORY AESTHETIC OF WOMANKIND

THESIS ADVISOR : PROFESSOR EMERITUS PISHNU SUPARNIMIT

Series Works “The Illusory aesthetics of womankind” Is a creative painting project that offers content on the beauty that womankind desire. And seek both physical and mental. It is common knowledge that the beauty of women is the same. In today's society, beauty has shifted to anxiety. By falling under the illusion of the world of social objects

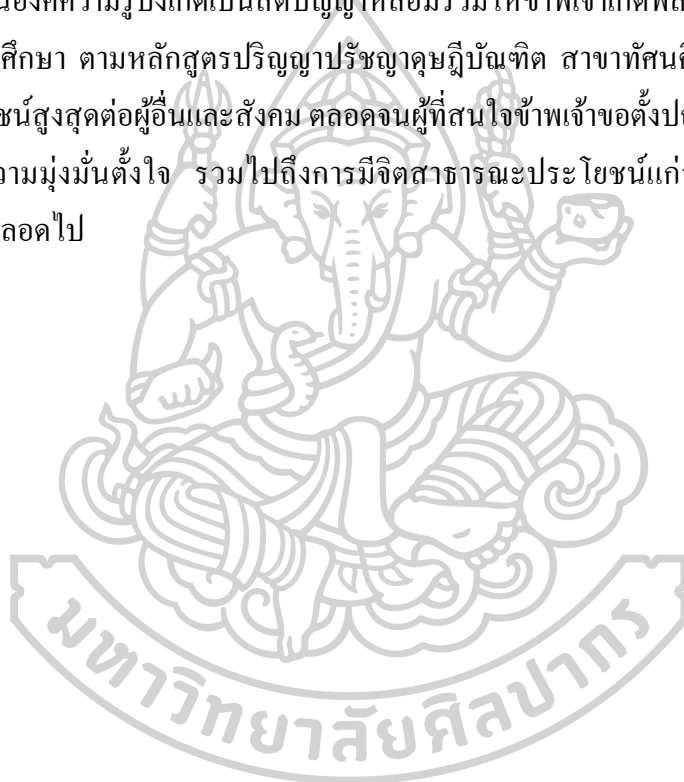
Under the concept of creativity. Series Works “The Illusory aesthetic of womankind” Will use media diversity information. This is very significant among women's groups. The aim of self - improvement is to equalize others in the world of objects. Similar to comforting the mental mind. The latent comes with Maya Apocalypse. The content of the womankind of the object. Bring the process thinking. Methodology, Presented in a creative way. Through 2 dimensional painting in Realistic and symbolism is used. To signify significant. Both shape, form, light and shadow. To be honest about the accuracy. Or communicate in ways, processes and methods. In the form of symbolism. To stimulate imagination that is beyond reality. The audience is aware of the myths that occur in today's world.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงพระคุณของแผ่นดินไทย คุณพระศรีรัตนตรัย พระคุณบิดามารดา และครอบครัวของข้าพเจ้า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ สุภณีมิตร, ดร.สุธา ถิ่นะวัต, ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เกาทอง และศาสตราจารย์เดชา วราฮุน และเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่คอยให้การสนับสนุนคำแนะนำ ความเมตตา ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นองค์ความรู้บังเกิดเป็นสติปัญญาหลอมรวมให้ข้าพเจ้าเกิดพลังในการรังสรรค์สร้างเป็นผลงานในการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่นและสังคม ตลอดจนผู้ที่สนใจข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานตนว่า จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมไปถึงการมีจิตสาธารณะประโยชน์แก่วงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยตลอดไป

สุวิวัลย์ สุธรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง	ฎ
สารบัญรูปภาพ	ฐ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญ	1
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
4. ขอบเขตของด้านเนื้อหา.....	3
5. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์.....	4
6. วิธีการศึกษา.....	5
7. แหล่งข้อมูล.....	5
8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์	5
9. การเสนอผลงาน.....	6
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	6
บทที่ 2	8
การทบทวนวรรณกรรม.....	8
2.1 ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม	8

2.2 กรอบทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Conceptual frameworks)	10
2.2.1 กระบวนการสร้างมายา (Illusion) มายาคติ (Myth)	10
2.2.2 ความหมายของมายา (Illusion)	10
2.2.3 มายาคติ (Myth)	11
2.3 บทบาทหน้าที่ของโลกวัตถุ.....	15
2.3.1 กระบวนการสื่อความหมายทางสัญลักษณ์.....	15
2.3.2 ศูนย์ระยะในวัตถุ ความหมาย คำนิยามของสุนทรียภาพ และนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	18
2.4 เหตุและปัจจัยของผลกระทบ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ.....	25
2.4.1 สตรีเพศ ความหมาย คำนิยาม และบทบาทหน้าที่ของสตรีเพศที่มีต่อสังคม	26
2.4.2 กระบวนการรับรู้ของสตรีเพศ	27
2.5 เหตุและปัจจัยของผลกระทบ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ.....	31
2.6 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการศิลปินที่เขียนภาพคนเหมือน (Portrait)	35
การพัฒนารูปแบบวิวัฒนาการภาพคนเหมือน	38
การพัฒนารูปแบบวิวัฒนาการภาพคนเหมือน (เทคนิคและกระบวนการ)	40
(๗) Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1658, Self Porait with Two Circles,	41
Oil on canvas, 114.3 cm × 94 cm (45.0 in × 37 in), Kenwood House, London	41
2.8 กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (Practical Frameworks)	45
2.8.1 หลิงเจียน (Ling Jian)	45
การศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานภาพแทนสตรีเพศของชาวจีน หลิงเจียน (Ling Jian).....	46
สรุปการวิเคราะห์ผลงานของหลิงเจียน	49
2.8.2 วิล ค็อตตอน (Will Cotton).....	49
ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานจนถึงปัจจุบัน	51
การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของค็อตตอน	51
สรุปตารางการวิเคราะห์ภาพผลงานของวิล ค็อตตอน (Will Cotton).....	54

กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (Practical Frameworks)	55
2.8.3 ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo).....	55
การวิเคราะห์สตรีเพศ (ผู้ใช้ตนเองในงานจิตรกรรม) ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo).....	57
ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานจนถึงปัจจุบันของฟรีดา	57
การศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานของฟรีดา	57
ตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ผลงานของฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo).....	58
ตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์ผลงานของฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) (ต่อ)	59
สรุปการวิเคราะห์ภาพผลงานของฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo)	60
บทที่ 3	65
วิธีดำเนินการวิจัย.....	65
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา “มายา” ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มของสตรีเพศ และเนื้อหาในการสร้างสรรค์	71
3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา “สุนทรียะ” ที่เกิดจากบริบทแวดล้อมของสตรีเพศ และเนื้อหาในการ สร้างสรรค์	72
3.3 การวิเคราะห์เนื้อหาการประกอบสร้างรูปทรง มิติทางความเชื่อแห่งสตรีเพศ.....	75
3.4 การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระ และการวิเคราะห์-สังเคราะห์ภายใต้หัวข้อเรื่อง มายา สุนทรียะแห่งสตรีเพศ เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงาน	77
3.5 การจัดทำภาพร่างผลงาน การจัดหุ่นนิ่ง (Still - Life) การถ่ายภาพ (Photography) และการ พัฒนาผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ	79
3.7 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน	81
บทที่ 4	83
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และภาพการสร้างสรรค์ผลงาน	83
4.5 การวิเคราะห์สุนทรียะคำสี มิติ แสงและเงา ในงานจิตรกรรม	83
4.6 การจัดโครงสร้างของภาพในงานจิตรกรรม	83
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”	84

4.1 การวิเคราะห์ที่มาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม	84
- การเลือกสรรโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง และการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ รวมไปถึง คุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและสรีระ.....	84
- ความงามขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล การถูกกระตุ้นทางความรู้สึก	84
4.2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	87
4.2.1 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1	87
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มาลาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”.....	99
4.3 การวิเคราะห์ที่มาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม	99
4.4 การวิเคราะห์ที่มาของวัตถุในงานจิตรกรรม.....	100
4.5 การวิเคราะห์สุนทรียะค่าสี มิติ แสงและเงา ในงานจิตรกรรม.....	103
4.6 การจัดโครงสร้างของภาพในงานจิตรกรรม.....	106
ขั้นตอนการทำงาน เพื่อค้นหาแนวทางเฉพาะตัว	115
บทที่ 5	154
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	154
สรุปผลการวิจัย.....	154
5.1 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง มาลาคติ-สุนทรียะ-สตรีเพศ ของการสร้างสรรค์	154
5.2 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานชุด มาลาสุนทรียะแห่งสตรี	158
5.3 การอภิปรายผล	160
5.3.1 อภิปรายผลการศึกษาชุดมาลาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ	160
5.3.2 อภิปรายผลการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานชุด มาลาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ	161
5.3.3 การอภิปรายผลข้อค้นพบในงานวิจัย	162
อภิปรายผลข้อค้นพบในงานวิจัยผลงานชุด “มาลาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”.....	162
5.3.4 อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด มาลาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ.....	163
- การสร้างภาพลักษณ์ทางภายนอก.....	164

- การสร้างภาพลักษณ์ ความหมายแฝง164

อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ.....164

อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”165

5.4 ข้อเสนอแนะ.....165

ภาคผนวก167

รายการอ้างอิง178

ประวัติผู้เขียน180

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ตารางทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)	32
ตารางที่ 3 ตารางทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือข้อมูลสะสมในสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ (Cognitive and behavioral theories) โดย เอ็ดเวิร์ด แอล เบอ์เนส์ (Edward L. Bernays).....	34
ตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของหลิงเจียน (Ling Jian)	48
ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบของวิล ค็อตตอน (Will Cotton).....	53
ตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ผลงานของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo).....	58
ตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์ผลงานของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo) (ต่อ)	59
ตาราง 8 การสรุปการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ใช้สตรีเพศในการสร้างสรรค์	61
ตาราง 9 การสรุปการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ใช้สตรีเพศในการสร้างสรรค์ (ต่อ).....	62
ตาราง 10 ตารางการดำเนินงาน.....	66

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพที่ 1	แสดงการทำงานของมายาคติ	11
ภาพที่ 2	ผังแสดงการทำงานของมิติทางมายา 3 มิติ ตามทศนะของสุริวัลย์ สุธรรม	14
ภาพที่ 3	แสดงภาพความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ (ภาพผลงานส่วนขยายให้เห็นวัตถุ).....	20
ภาพที่ 4	แสดงภาพสุนทรีย์ในความหมายของวัตถุ (ภาพผลงานส่วนขยายให้เห็นวัตถุ)	21
ภาพที่ 5	แสดงการขัดเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวัฒนธรรม (จุดเริ่มต้นจากการเลี้ยงดู) 28	
ภาพที่ 6	แสดงการขัดเกลาทางสังคมหรือการปลูกฝังทางวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม และบริบท 29	
ภาพที่ 7	แสดงกระบวนการสร้างมายาของสื่อ กำหนดคู่ทางความรู้สึคนึกคิด และลงลึกถึงจิตใจ สำนึก ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ.....	30
ภาพที่ 8	เนเฟอติติ (Nefertiti) รูปปั้นครึ่งองค์ของอัครมเหสีแอเคนาเทน แห่งไอยคุปต์ จัด แสดงที่ พิพิธภัณฑ์อียิปต์กรุงเบอร์ลิน ปัจจุบันรูปปั้นนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์น้ำเวส.....	36
ภาพที่ 9	Sandro Botticelli, Adoration of the Magi, 1475 Tempera on panel, 111 x 134 cm..	37
ภาพที่ 10	(ก) Leonardo da Vinci, โมนาลิซา (Mona Lisa), 1503-1506 สีน้ำมันบนคือดดอนวูด, 39	
ภาพที่ 11	(ก) Leonardo da Vinci, โมนาลิซา (Mona Lisa), 1503-1506 สีน้ำมันบนคือดดอนวูด, 76.8×53.0 cm (30.2×20.9 inches) พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	41
ภาพที่ 12	(ก) Catharina Van Hemessen, Self-Portrait at the Easel, 1548, 87	43
ภาพที่ 13	(ก) Ling Jian, Flower , 2010, Oil on Canvas, 250 × 180 cm	45
ภาพที่ 14	(ก) Will Cotton, Candy Curls, 2005, Oil on linen, 34x24 inches	50
ภาพที่ 15	(ก) Frida Kahlo, Self Portrait as Tehuana or Diago in My Thoughts or	56

ภาพที่ 16	แสดงการพัฒนาวเคราะห์ และการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”	67
ภาพที่ 17	วัตถุหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	68
ภาพที่ 18	วัตถุหรือสัญลักษณ์ ความหมายตรง/ความหมายแฝง.....	69
ภาพที่ 19	ภาพการสร้างพื้นผิว ที่นำไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรม.....	70
ภาพที่ 20	การบำรุงบำเรอผิวหน้าด้วย “มาสก์หน้าขาว”.....	73
ภาพที่ 21	การบำรุงบำเรอผิวหน้าด้วย “มาสก์หน้าทอง” ด้วยแผ่นทองคำ.....	73
ภาพที่ 22	ภาพจากการรวบรวมข้อมูล การเฝ้าสังเกตจากบริบทแวดล้อม	78
ภาพที่ 23	ขั้นตอนการร่างภาพ คัดสรรสัญลักษณ์ที่มีความหมายสอดคล้องนำไปสู่การถ่ายภาพ	80
ภาพที่ 24	แสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์)	85
ภาพที่ 25	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	86
ภาพที่ 26	ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 18 (ส่วนขยายให้เห็นพื้นผิว/ วัตถุ)	89
ภาพที่ 27	แสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย”	89
ภาพที่ 28	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” (ก่อนวิทยานิพนธ์)	91
ภาพที่ 29	แสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์)	93
ภาพที่ 30	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์).....	95
ภาพที่ 31	ภาพสัญลักษณ์ที่ถูกใช้เน้นเป็นจุดเด่นในผลงานวิทยานิพนธ์	102
ภาพที่ 32	การวิเคราะห์สุนทรียะคำสี มิติ แสงและเงา ในผลงานวิทยานิพนธ์	104
ภาพที่ 33	ภาพที่แสดงความสมมาตร (Symmetry) ในองค์ประกอบของผลงาน	107
ภาพที่ 34	ภาพที่แสดงความอสมมาตร (Asymmetry) ในองค์ประกอบของผลงาน	109
ภาพที่ 35	ภาพที่แสดงลักษณะทัศนธาตุในงานจิตรกรรม.....	111

ภาพที่ 36	ภาพที่แสดงลักษณะทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรม.....	112
ภาพที่ 37	ภาพขั้นตอนการทำงาน เพื่อค้นหาแนวทางเฉพาะตัว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง 116	
ภาพที่ 38	ภาพถ่ายภาพต้นแบบภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”	118
ภาพที่ 39	ภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (เทคนิคสีน้ำมัน)	119
ภาพที่ 40	ภาพขั้นตอนกระบวนการทำงานสร้างสรรค์.....	120
ภาพที่ 41	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 1 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	122
ภาพที่ 42	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	123
ภาพที่ 43	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 3 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	124
ภาพที่ 44	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 4 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	125
ภาพที่ 45	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 5 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	126
ภาพที่ 46	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 6 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	127
ภาพที่ 47	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 7-8 (ก่อนวิทยานิพนธ์) (ก) ชื่อผลงาน “Candy” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558	128
ภาพที่ 48	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 9 – 13 (ก่อนวิทยานิพนธ์)	129
ภาพที่ 49	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 14 – 15 (ก่อนวิทยานิพนธ์)	130
ภาพที่ 50	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 16 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	131
ภาพที่ 51	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 17 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	132
ภาพที่ 52	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 18 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	133
ภาพที่ 53	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 19 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	134
ภาพที่ 54	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 20 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	135
ภาพที่ 55	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 21 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	136
ภาพที่ 56	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 22 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	137
ภาพที่ 57	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 23 – 26 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	138

ภาพที่ 58	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 1 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	139
ภาพที่ 59	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	140
ภาพที่ 60	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	141
ภาพที่ 61	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 4 (ก่อนวิทยานิพนธ์).....	142
ภาพที่ 62	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 1 (ชุดวิทยานิพนธ์)	143
ภาพที่ 63	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 2 (ชุดวิทยานิพนธ์)	144
ภาพที่ 64	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 3 (ชุดวิทยานิพนธ์).....	145
ภาพที่ 65	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 4 (ชุดวิทยานิพนธ์)	146
ภาพที่ 66	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 5 (วิทยานิพนธ์)	147
ภาพที่ 67	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 6 (ชุดวิทยานิพนธ์)	148
ภาพที่ 68	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 7 (ชุดวิทยานิพนธ์)	149
ภาพที่ 69	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 8 (ชุดวิทยานิพนธ์)	150
ภาพที่ 70	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 9 (ชุดวิทยานิพนธ์)	151
ภาพที่ 71	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 10 (ชุดวิทยานิพนธ์)	152
ภาพที่ 72	ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 11 (ชุดวิทยานิพนธ์)	153
ภาพที่ 73	แสดงลักษณะการทำงานของลูกตุ้มนิวตัน (Newton's Cradle Balance Ball).....	160

บทที่ 1

บทนำ

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามที่สตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้งทางกายภาพภายนอกและจิตใจ จนเป็นเรื่องคุ้นชินกันว่าความงามกับผู้หญิงนั้นเป็นของคู่กัน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันความงามได้แปรเปลี่ยนหน้าที่ไปอย่างน่าวิตกกังวล โดยการตกอยู่ภายใต้วังวนมายาในโลกแห่งสังคมวัตถุ คำว่า “มายา” (Illusion) หมายถึง สิ่งที่ลวงตาลวงใจ การลวงทำให้หลงเชื่อ ความเข้าใจผิด หรือหลอกหลวง มักจะแฝงมากับความคิดหรือความเชื่อ นักทฤษฎี โรลอง บาร์ตส์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า การกระทำ หรือกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด อำพรางฐานะของการเป็นสรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา หรือเป็นธรรมชาติ นั่นคือ กระบวนการสร้างมายาคติ (Mythologies) ส่วนคำว่า “สุนทรียะ” (Aesthetic) หมายถึง ความงาม ความพึงพอใจ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความนิยมเรื่องของความงาม เดิมเป็นคำในภาษากรีก Aisthesis ที่หมายถึง การรับรู้ตามความรู้สึกซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ ความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง (Sense Perception) และคำว่า สตรีเพศ (Womankind) หมายถึง สถานภาพของเพศหญิงที่เป็นคำนามเรียกคู่กับบุรุษเพศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

จากเหตุและปัจจัยในสังคมสมัยใหม่ ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นความวิตกกังวลต่อความสวยความงาม ของสตรีเพศ ดังเช่น ความไม่พึงพอใจต่อรูปลักษณ์ การแก้ไขในจุดบกพร่องในร่างกายให้มากที่สุดคล้ายอาการวิตกกังวล และการแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงบำรุงบำเรอร่างกาย เพื่อช่วยให้ตนรู้สึกดีด้วยการเสริมเติมแต่ง การประเทินผิว ฯลฯ เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกตว่าสื่อโฆษณา ที่ประโคมนำเสนอในรูปแบบของการโฆษณาได้แฝงนัยยะของมายาไว้ในสุนทรียะ และทำให้การตกอยู่ในวังแห่งความฝันความปรารถนา ในการตอบสนองปรารถนาในจิตใจมีอัตราเร่งเพิ่มเป็นทวีคูณ ในสถานะสังคมสมัยใหม่นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา แรงกระตุ้นจากโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีผลเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของวัตถุ ที่ใช้ตอบสนองความต้องการ หรือเกี่ยวเนื่องความวิตกกังวลของคนบางกลุ่ม โดยการใช้ “มายาของวัตถุ” ในความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางความงามที่ส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึก สนองตอบทางกายภาพทั้ง

ภายนอกและจิตใจภายใน ปลุกฝังให้ “มายาของวัตถุ” กลายเป็นนวัตกรรมผลพวงของมนุษย์ ที่ดูสูงค่าหรือมีมูลค่า (Value) ด้วยการใส่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ลงในวัตถุนั้นๆ มายาแห่งสื่อ (Mass Media) ในยุคของสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล และข่าวสารที่ไร้พรมแดน (Information Society) ได้เปลี่ยนมุมมองของทัศนคติ วิธีคิด รวมไปถึงรสนิยมใช้การส่งข้อมูลสู่ผู้บริโภคหนุ่มๆ มากที่ทำให้ผู้ที่อ่อนไหวต่อแรงกระตุ้นเร้าเนื่องจากช่องว่างของความวิตกกังวลในตนเองถูกผูกขาดด้วยสภาวะจำยอม จาก “สื่อในรูปแบบที่โฆษณาชวนเชื่อ”

นอกจากนี้สังคมสมัยใหม่ยังมักให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ (Image) ของความงามของ สตรีเพศ ความคาดหวังจากสังคมหรือบริบทแวดล้อมเป็นสิ่งชี้้นำให้สตรีตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดทางรูปแบบความประพฤติของสตรี การแสดงออก ค่านิยม และทัศนคติเรื่องสว ความงามของสตรี อำนาจของมายา (Myth) ที่แฝงมากับสุนทรียะ อาจกล่าวได้ว่า มายาสุนทรียะนั้น สร้างแรงกระตุ้นทางความรู้สึกทางด้านกิเลสตัณหา ความหลงใหล หลอกหลวง หรือความไม่จริง เพื่อให้เห็นด้านมืดในจิตใจมนุษย์ (สตรีเพศ) กำลังกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ทรงพลังเป็นดั่งพลังอำนาจ (Soft Power) ที่สามารถทำให้ผู้อื่นกระทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ และเป็นพลังในทางอ้อมที่สร้างแรงดึงดูดกับกลุ่มสตรีเพศ ที่อ่อนไหวต่อสิ่งชักจูงที่ชวนให้ลุ่มหลง

ภายใต้แนวคิดในการสร้างสรรค์ดังกล่าว โครงการวิทยานิพนธ์ ชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ จะใช้ข้อมูลทางความหลากหลายของสื่อ ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างมากในหมู่เหล่าของกลุ่มสตรีเพศ ที่มุ่งหวังยกระดับตนเองให้ทัดเทียมผู้อื่นในโลกของวัตถุ คล้ายกับการปลอมประโลมทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ที่แฝงมากับมายาคติจนแยกไม่ออก ที่ว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของสตรีเพศกับวัตถุ นำมาซึ่งการคิดค้นหากระบวนการ เทคนิควิธีการ นำเสนอในรูปแบบการสร้างสรรค์ ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Art) ทั้งรูปร่างรูปทรง แสงและเงา ที่ยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องตรงไปตรงมา สื่อสารให้อยู่ในคู่ทางกระบวนการและวิธีคิด ในรูปแบบศิลปะแนวลัทธิสัจนิยม (Realism)

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเสมือนจริง ภายใต้เนื้อหาเรื่องราวของสตรีเพศ ที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความปรารถนา มายาสุนทรียะทางความงามที่ไม่แน่นอน ความฟุ้งฝัน การลวงหลอกของสิ่งล่อใจที่ไม่ใช่สัจจะความเป็นจริงชีวิต และศึกษากระบวนการ

สร้างรูปทรงสัญลักษณ์ (Symbol) ทางศิลปะที่สื่อความหมาย ภายใต้หัวข้อ มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ

2.2 เพื่อเป็นการแสดงออกด้วยการใช้สัญลักษณ์รูปทรงของสตรีเพศและวัตถุ ที่แฝงนัยยะความหมายสะท้อนภาพมายาทงความงาม และสัจจะความจริง (Truth) มุมมอง วิธีคิดรวมไปถึงทัศนคติ ในการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการสื่อความหมายทางสัญลักษณ์

2.3 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบเสมือนจริง ภายใต้แนวคิดในเรื่องความสวยความงามของสตรี กับบริบทและหน้าที่ที่กำลังแปรเปลี่ยนนั้นมีเหตุปัจจัยที่มากกระตุ้นเร้าต่อแรงปรารถนาของสตรีเพศ ซึ่งกำลังขับเคลื่อนไปสู่วังวนอำนาจของโลกวัตถุนิยม ภายใต้หัวข้อ ฯ การดำเนินการครั้งนี้

2.4 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ กระตุ้นเตือนให้เราเรียนรู้เท่าทันต่อสภาวะการณ์ ความคิด ความรู้สึก ที่สังคมปัจจุบันเป็นผู้สร้างเงื่อนไขความสมบูรณ์แบบ

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ของโครงการวิทยานิพนธ์ชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรี” เป็นจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง ที่เน้นการแสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมความหมกมุ่นในความงาม และการแสดงออกของสตรีเพศที่รับรู้จากบริบทของสื่อต่าง ๆ ในยุคของเทคโนโลยี หรือโลกโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยมีสัญลักษณ์รูปทรงของสตรีในการดำเนินเนื้อหา และสัญลักษณ์ของวัตถุ เพื่อใช้สื่อสารความหมาย ดังรายละเอียดดังนี้

4. ขอบเขตของด้านเนื้อหา

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนำเสนอขอบเขตของเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศ และสถานการณ์ของสตรีที่ตกอยู่ภายใต้วังล้อมของวัตถุที่มีจำนวนมาก ดูเกินจากความเป็นจริง และไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติ เนื้อหาของสัญลักษณ์ในวัตถุนั้นอยู่ในรูปแบบของวัตถุสวยงามที่แฝงมาด้วยความหมาย ความอันตราย ของปลอม หรือสิ่งแปลกปลอม ซึ่งเป็นด้านมืดของความงามที่สตรีเพศนั้นลุ่มหลงจนเกินพอดี โดยการสร้างสรรค์ผ่านผลงานจิตรกรรม

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ

ผลงานด้วยรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเสมือนจริง โดยใช้รูปทรงของสตรีเพศ (ตนเอง) แทนค่าเป็นสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมรวมไปถึงสัญลักษณ์วัตถุ ที่นำมาใช้ร่วมกับรูปทรงของสตรี เพื่อสร้างรูปแบบเฉพาะตัวให้สอดคล้องในวิถีคิดและกระบวนการทำงาน ที่มีการคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางความหมายผ่านรูปแบบจิตรกรรม

ขอบเขตทางด้านเทคนิค

จิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

5. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์มีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ

5.1 สร้างแรงบันดาลใจจากการศึกษาวรรณกรรมและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง (บทกวีวรรณกรรม) หนังสือ ผลงานศิลปะ สังเกตการณ์ และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสตรีเพศผ่าน สื่อ และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมายาคติ (Myth) และสื่อ (Mass Media)

5.2 สร้างจินตนาการจากข้อมูลที่ได้ศึกษาและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสตรีเพศ และศึกษาข้อมูลวิวัฒนาการทางความงาม ผ่านสื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว นำมาสังเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างสรรคศิลปะ ซึ่งเริ่มจากการทำภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ด้วยเทคนิคสีน้ำบนกระดาษ เพื่อการค้นหารูปทรงที่น่าสนใจ

5.3 เลือกวัตถุผลิตผลจากอุตสาหกรรม รูปทรงสัญลักษณ์ที่น่าสนใจจากภาพร่างต้นแบบข้างต้น นำมาสรรคสร้างด้วยวิธีการจัดหุ่นนิ่ง (Still - Life) โดยมีคนกับวัตถุเป็นโครงสร้างหลักในภาพถ่าย (ใช้ตนเองเป็นต้นแบบ) มีการจัดแสงและการถ่ายภาพ แล้วนำภาพถ่ายมาพัฒนาเป็นภาพร่าง ด้วยเทคนิคโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม

5.4 สร้างสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเสมือนจริง (Realistic) ที่ยังคงต้องแสดงสัจจะทางรูปลักษณ์ของวัตถุที่ถูกต้อง และคำนึงถึงแสงเงา รายละเอียด และสัญลักษณ์ความหมายวัตถุอย่างตรงไปตรงมา ที่จะใช้สื่อสารตามทัศนคติ มุ่งไปสู่ประเด็นเนื้อหาให้มากที่สุด

6. วิธีการศึกษา

- 6.1 ศึกษา สํารวจและจัดเก็บข้อมูล โดยการจดบันทึกภาพร่างต้นความคิด
- 6.2 ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิชาการ และนิตยสารที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศิลปกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจ
- 6.4 ศึกษารูปแบบผลงานศิลปกรรมในอดีตของผู้สร้างสรรค์ ประมวลผลเพื่อหารูปแบบ
- 6.5 ลงมือสร้างสรรค์พร้อมทั้งบันทึกการสร้างสรรคด้วยภาพถ่าย
- 6.6 วิเคราะห์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนำไปสรุปผล
- 6.7 นำเสนอผลงานการสร้างสรรคสู่สาธารณชน

7. แหล่งข้อมูล

- 7.1 เอกสารทางวิชาการที่ค้นคว้าจากห้องสมุด
- 7.2 หนังสือผลงานวิจัยเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น Five-Hundred Self-Portraits ปฏิวัติบริโภคจากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น, โรลิ่งดส์ บาร์ตส์ กับสัตยศาสตร์วรรณกรรม, นิตยสาร, วารสารที่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สร้างสรรค
- 7.3 สื่อและบทความจากอินเทอร์เน็ต เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ โบว์ชัวร์ รวมไปถึงแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน (Smartphone) ฯลฯ
- 7.4 หอศิลป์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
- 7.5 แหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านเครื่องประดับ ร้านเครื่องสำอาง ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค

- 8.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

อุปกรณ์ถ่ายภาพ และบันทึกภาพ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์เอกสารงานพิมพ์

8.2 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

หุ่นนิ่ง (Still-life) วัตถุสิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องประดับ

อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงไม้เฟรม ผ้าใบ

กระดาษ สีน้ำ พู่กัน ไม้ดีเทล ดินสอ ยางลบ กาว กาวกั้นเส้น ผ้าใบ

สีน้ำมัน น้ำมันลินสีด น้ำยาล้างพู่กัน สื่อผสม (Medium)

วานิชเคลือบชั่วคราว – วานิชเคลือบถาวร

9. การเสนอผลงาน

ผลงานจิตรกรรม แบบเสมือนจริง (Virtual Art) ที่แสดงเนื้อหาที่อยู่ภายใต้การบ่งบอกถึงความหมกมุ่น หลงใหล ต่อความงามของสตรีที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อทัศนคติมุมมองและวิถีชีวิตของสตรี ซึ่งมีขนาดของผลงาน 240 x 190 เซนติเมตร 4 ชั้น, 240 x 180 เซนติเมตร 2 ชั้น, ขนาด 220 x 180 เซนติเมตร 2 ชั้น และขนาด 200 x 170 เซนติเมตร 2 ชั้น รวมเป็นจำนวน 11 ชั้น เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากผลงานจิตรกรรมชุดเดิม เพื่อเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยการสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” การเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ โดยการนำเสนอในภาคการ จัดแสดงนิทรรศการในหอศิลป์ และตีพิมพ์ในลักษณะของโปสเตอร์ หรือสูจิบัตร เพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 การทำความเข้าใจในเรื่องราวพฤติกรรมของมนุษย์ (สตรีเพศ) ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบการสร้างสรรค์ในผลงานจิตรกรรม

10.2 ได้เห็นถึงข้อเท็จจริง ในเรื่องราว ที่มาจากการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการ และนวัตกรรม ต่อความสวยความงามของสตรีนั้น ได้หลอมรวมเป็นองค์ความรู้ เนื้อหาสู่สังคม

10.3 ได้รับสุนทรียะทางความงาม ผ่านกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในแง่ของมุมมอง ความหมาย การจุกคิด และการตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัยเกิดประเด็นคำถามต่อสังคม

10.4 กระตุ้นให้ผู้ชมได้เกิดสำนึก การนี้รู้ถึงแนวคิดของมายาคติที่เกิดขึ้นในโลกสังคมปัจจุบัน

10.5 การคิดต่อยอดของผู้สนใจ และผู้ค้นคว้า เนื้อหาความหมายในการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

ภายใต้กระบวนการสร้างสรรค์ในโครงการวิทยานิพนธ์ ชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ถูกเชื่อมโยงและมีที่มาของข้อมูล ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้สร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนการสำรวจตรวจสอบโครงการวิทยานิพนธ์ ที่ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การทบทวนวรรณกรรม” (Literature Review) การให้ความสนใจต่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์วิทยา เป็นการใช้แนวคิดทางวิชาการและผลงานศิลปะของศิลปินที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ เพื่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมของสตรีเพศมากขึ้น เพื่อนำมาสนับสนุนหลักคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ใหม่ในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ โดยการปูพื้นฐานที่มาของทฤษฎีเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการคิดวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ผ่านเนื้อหาของสังคมไทยร่วมสมัย อีกทั้งยังได้นำเสนอแนวคิดทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ “มายาคติ” ที่เป็นเสมือนดังสุนทรียะที่ถูกกล่อมด้วยสื่อหลากหลายช่องทาง

2.1 ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม

เนื้อหา แนวคิดมุ่งตรงที่จะสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะความเป็นจริง นำไปสู่การพัฒนาผลงาน ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (The illusory aesthetic of womankind) อันเป็นโครงการวิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ที่นำเสนอประเด็นของผลกระทบจาก “สื่อ ในรูปแบบที่ทำให้หลงเชื่อ” นวัตกรรมทางความสวยความงาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสตรีเพศ การสร้างอัตลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่และการมีตัวตนใหม่ ที่มีผลมาจากความเชื่อแห่งมายาสุนทรียะในยุคสมัยใหม่ การจัดส่วนเนื้อหาสาระและประเด็นสำคัญที่นำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

โครงการวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามที่สตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้งทางกายภาพภายนอกและ

จิตใจ จนเป็นเรื่องคุ้นชินตาว่าความงามกับผู้หญิงนั้นเป็นของคู่กัน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันความงามได้แปรเปลี่ยนหน้าที่ไปอย่างน่าวิตกกังวล โดยการตกอยู่ภายใต้วังวนมายาในโลกแห่งสังคมวัตถุ คำว่า “มายา” (Illusion) หมายถึง สิ่งที่ลวงตาลวงใจ การลวง ทำให้หลงเชื่อ ความเข้าใจผิด หรือหลอกลวง มักจะแฝงมากับความคิดหรือความเชื่อ นักทฤษฎี โรลิ่งด์ บาร์ตส์ ได้เคยกล่าวไว้ว่าการกระทำ หรือกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด อำพรางฐานะของการเป็นสรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา หรือเป็นธรรมชาติ¹ นั่นคือ กระบวนการสร้างมายาคติ (Mythologies) ส่วนคำว่า “สุนทรียะ” (Aesthetic) หมายถึง ความงาม ความพึงพอใจ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความนิยมเรื่องของความงามนั้น เดิมเป็นคำในภาษากรีก Aisthesis² ที่หมายถึง การรับรู้ตามความรู้สึกซึ่งมีอยู่ 3 อย่าง คือ ความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง (Sense Perception) และส่วนคำว่า สตรีเพศ(Womankind) หมายถึง สถานภาพของเพศหญิงที่เป็นคำนามเรียกคู่กับบุรุษเพศ

จากเหตุและปัจจัยในสังคมสมัยใหม่ ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นความวิตกกังวลต่อความสวย ความงามของสตรีเพศ ดังเช่น ความไม่พึงพอใจต่อรูปลักษณ์ การแก้ไขในจุดบกพร่องในร่างกายให้มากที่สุดคล้ายอาการวิตกกังวล และการแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงบำรุงบำเรอร่างกายเพื่อช่วยให้ตนรู้สึกดีด้วยการเสริมเติมแต่ง การประทีนผิว ฯลฯ เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกตว่าสื่อโฆษณา ที่ประ โคม้นำเสนอในรูปแบบของการ โฆษณาได้แฝงนัยยะของมายาไว้ในสุนทรียะและทำให้การตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันความปรารถนาในการตอบสนองปรารถนาในจิตใจมีอัตราเร่งเพิ่มเป็นทวีคูณ ในสภาวะสังคมสมัยใหม่นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา แรงกระตุ้นจากโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีผลเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของวัตถุ ที่ใช้ตอบสนองความต้องการ หรือเกี่ยวเนื่องความวิตกกังวลของคนบางกลุ่ม โดยการใ้ “มายาของวัตถุ” ในความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางความงามที่ส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึก สนองตอบทางกายภาพทั้งภายนอกและจิตใจภายใน ปลุกฝังให้ “มายาของวัตถุ” กลายเป็นนวัตกรรมผลพวงของมนุษย์ ที่ดูสูงค่า หรือมีมูลค่า (Value) ด้วยการใส่วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ลงในวัตถุ นั้น ๆ มายาแห่งสื่อ (Mass Media) ในยุคของสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล และข่าวสารที่ไร้พรมแดน (Information Society) ได้เปลี่ยนมุมมองของทัศนคติ วิชิตคิด รวมไปถึงรสนิยม ใช้การส่งข้อมูลสู่ผู้บริโภคหมู่มากที่ทำให้ผู้ที่

¹ โรลิ่งด์ บาร์ตส์, มายาคติ Mythologies, พิมพ์ครั้งที่ 5. ผู้แปล: วรณพิมล อังคศิริสรรพ. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย โครงการการจัดพิมพ์คปฟ, 2558), 4.

² (กัจจ สุนพงษ์ศรี, 2556)

อ่อนไหวต่อแรงกระตุ้นเร้าเนื่องจากช่องว่างของความวิตกกังวลในตนเองถูกผูกขาดด้วยสภาวะจำยอมจาก “สื่อในรูปแบบที่โฆษณาชวนเชื่อ”

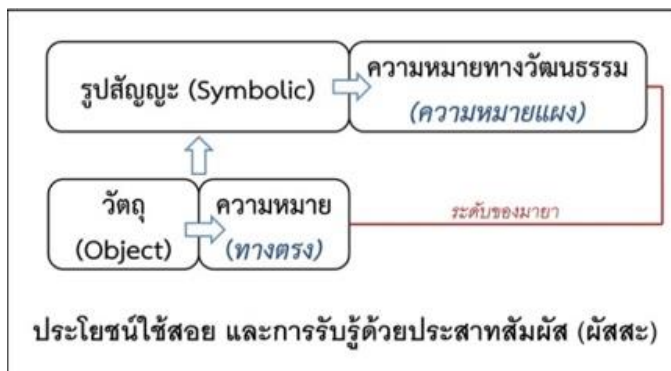
นอกจากนี้สังคมนิยมใหม่นั้น ยังมักให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ (Image) ของความงามของสตรีเพศ ความคาดหวังจากสังคม หรือบริบทแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชี้นำให้สตรีตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดทางรูปแบบความประพฤติของสตรี การแสดงออก ค่านิยม และทัศนคติในเรื่องสวทามของสตรี อำนาจของมายา (Myth) ที่แฝงมากับสุนทรียะ กำลังกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ทรงพลังเป็นดั่งพลังอำนาจ (Soft Power) ที่สามารถทำให้ผู้อื่นกระทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ยอมทำ และเป็นพลังในทางอ้อมที่สร้างแรงดึงดูดกับกลุ่มสตรีเพศที่อ่อนไหวต่อสิ่งชักจูงที่ชวนให้ลุ่มหลง

ภายใต้แนวคิดในการสร้างสรรค์ดังกล่าว โครงการชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ จะใช้ข้อมูลทางความหลากหลายของสื่อ ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างมากในหมู่เหล่าของกลุ่มสตรี ที่มุ่งหวังยกระดับตนเองให้ทัดเทียมผู้อื่นในโลกของวัตถุ คล้ายกับการปลอมประโลมทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ที่แฝงมากับมายาคติจนแยกไม่ออก ตามที่ศนะของผู้สร้างสรรค์ผ่านผลงานจิตรกรรม

2.2 กรอบทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Conceptual frameworks)

2.2.1 กระบวนการสร้างมายา (Illusion) มายาคติ (Myth)

2.2.2 ความหมายของมายา (Illusion) รวมไปถึงการให้คำนิยามของกระบวนการสร้างมายาคติ (Mythologies) ในผลงานศิลปกรรมชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” คำว่า “มายา” เพื่อให้เปิดมุมมองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์รับรู้ ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายมนุษย์

ภาพที่ 1 แสดงการทำงานของมายาคติ
ที่มา: Mythologies by Roland Barthes แปลโดย วรณพิมล อังคศิริสรรพ, (2544)

2.2.3 มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อบอกว่าเป็นความจริง แต่ไม่อาจยืนยันหรือพิสูจน์ได้ เช่น เทพเจ้า อคติชาติ นรก สวรรค์ โลกหน้า หรือ ยิ่งร้ายยิ่งมีความสุข เป็นต้น คำว่า มายาคติ (Mythology) เป็นสัญลักษณ์ที่คนในสังคมสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม และให้ยากต่อการเข้าถึงความจริง ทำงานด้วยการเข้าไปครอบงำความหมายเบื้องต้นของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นความหมายเชิงผัสสะหรือประโยชน์ใช้สอย แล้วทำให้มันสื่อความหมายใหม่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงอุดมการณ์ โดยบาร์ตส์ได้อธิบายเชิงวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวไว้ ดังนี้ มายาคติเป็นระบบสื่อความหมาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มันก่อตัวขึ้นบนกระแสนการสื่อความหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว จึงถือได้ว่า มายาคติเป็นระบบสัญลักษณ์ในระดับที่ 2 สิ่งที่เป็นหน่วยสัญลักษณ์ระบบที่ 2 และไม่ว่าในเบื้องต้นนั้นจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อถูกจับยึดโดยมายาคติแล้ว ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ ส่วนอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เขียนอธิบายและให้ความเห็นในเรื่อง “มายาคติในสื่อโฆษณา” ว่าเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นและส่งต่อ ๆ กันมา ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบางครั้งเกิดโทษต่อผู้ที่กระทำตามมายาคติเหล่านั้น หมายถึง การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ เพื่อบอกว่ามันเป็นความจริง (ซึ่งจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรไม่มีการพิสูจน์) โดยที่ตัวมายาคติสามารถมีอยู่ได้ในทุกศาสตร์ และทุกมิติของชีวิต

มายา (Illusion) ตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ มายาเป็นได้มากกว่าที่เห็น หรือยิ่งกว่าที่ได้สัมผัส เรียกได้ว่า การสร้างมโนภาพที่เกินจริง ผังลึกลงไปในจิตใต้สำนึก ทำให้เกิดทัศนคติ

ความเชื่อฝังอยู่ในความคิด ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต มายาคตินั้นทำงานด้วยการเข้าไปครอบงำความหมายเชิงผัสสะและประโยชน์ใช้สอยของสรรพสิ่ง แล้วทำให้มันสื่อความหมายใหม่อีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความหมายเชิงค่านิยมและอุดมการณ์เป็น โครงสร้างแนวคิด วิธีคิด ที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างสรรค์ หลักคตินิยมของบาร์ตส์ได้ทำให้เห็นว่า ความจริง ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี หากไม่ศึกษาเห็นถึงข้อเท็จจริงที่แท้ ที่เขากำลังจำแนกแยกชั้นทางความคิดและกระบวนการทางความเชื่อทางมายาคติให้เห็นถึงความซับซ้อน การคิดตรึงในรูปแบบชุดความคิดทางวัฒนธรรม ทำให้บุคคล หรือกลุ่มชนชั้น ดำเนินชีวิตไปในรูปแบบของสังคมนิยม ซึ่งทำต่อกันมาโดยไม่สามารถแยกความจริงกับความลวงออกจากกันได้ การสร้างเพื่อถูกทำให้เชื่อว่าเป็นไปได้ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็นว่า ความรู้สึกนึกคิดและประสาทสัมผัส เพราะการสร้างการรับรู้ อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปผ่านความเชื่อของตนเองและความเชื่อทางวัฒนธรรม ภายใต้อาณาเขตกรอบความคิดของการทำให้เชื่อ ของ โลกวัตถุ เศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติอุตสาหกรรมในประเทศที่กำลังเร่งพัฒนา ทั้งหมดนี้คือการหลอมรวมกันเข้าที่เป็นกลไก ชุดความเชื่อ กำหนดลู่ทางมาให้ และชี้แนะให้เดินตามในแบบแผนที่กำหนดในผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” จึงเป็นที่มาของการทำให้เห็นแง่มุม ทักษะคิด ที่ผู้สร้างสรรค์ มุ่งนำเสนอเรื่องราวของความงามว่ามีสาเหตุใดและกลไกอะไร ที่ทำให้สตรีเพศมีความสนใจและตกอยู่ในมายาของความงามหรือสุนทรียะ การตั้งสมมติฐานนำไปสู่ขบวนการคิดหาข้อเท็จจริง ได้ถูกวางแผนไว้ตามข้อมูล การสำรวจ การตั้งเคราะห์ รวมไปถึงการตั้งข้อสงสัยเป็นแกนที่ตั้งทางความคิด เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ มายาที่แฝงมาในบริบทแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และตามมาด้วยการตีความภาพของวัตถุ ซึ่งในวัตถุนั้น เต็มไปด้วยความหมายในทางตรงและแฝงมาด้วยมายาเป็นเครื่องมือ รูปลักษณ์ทางสัญลักษณ์ (Symbolic) ของสังคมในการตีความ มายากับสตรีเพศนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือมาช้านาน ในยุคของศาสนา การเมือง สงคราม และเศรษฐกิจ สตรีเพศถือว่าเป็นกลไกหลัก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคน (คนทรงเจ้า แม่มด หมอผี เทพี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเรียกค่านำหน้าว่า แม่) ที่ทำให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้อำนาจ ความยำเกรง ความเชื่อ นำมาซึ่งในเรื่องของการปกครอง ปัจจุบันมายานั้นถูกสร้างเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ

กล่าวโดยสรุปข้อมูลข้างต้นนั้น เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องราวและการคิดวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับ ความหมาย “มายา” มีส่วนสำคัญที่ผูกเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักทฤษฎีและกระบวนการทำงานในการสร้างสรรค์ที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของสัญลักษณ์ของวัตถุ ที่ถูกแทนค่าความหมาย การตีความ การสร้างความหมายใหม่ รวมกันเข้าในเรื่องของกระบวนการทางจิตกรรม กับความถูกต้องที่สมเหตุสมผล ผ่านผลงานที่ถูกเรียกว่า สัญลักษณ์นิยม ซึ่งบรรจุความหมายตรงและความหมายแฝง รวมไปถึงการซ่อนเร้น บิดเบือน อำพราง มายาในการสร้างสรรค์ที่ถูกให้ค่าความหมายตามทัศนะในรูปแบบของการทำงานนั้นมุ่งเน้นตรงไปที่ “ความงามของจิตไร้สำนึก” การแทนค่าความปรารถนา รูปสัญลักษณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล ในโลกของความเป็นจริง รวมไปถึงความไม่สมบูรณ์แบบทั้งภายในและภายนอก

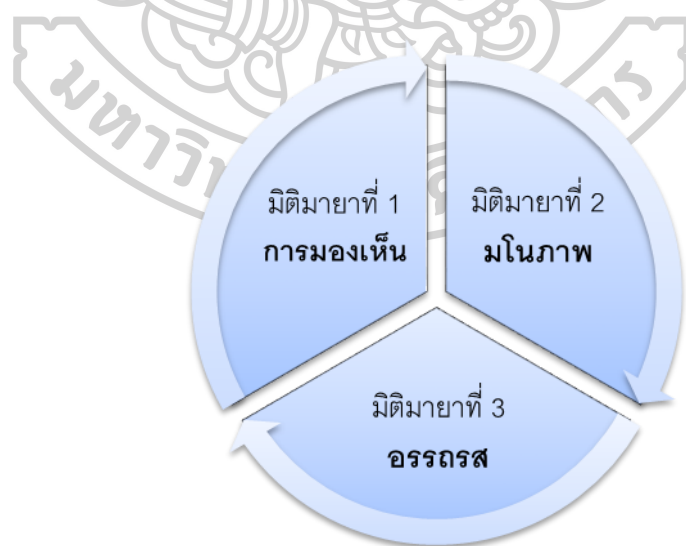
ผลงานสร้างสรรค์ในชุดนี้ได้กล่าวถึงคำว่า “มายา” เป็นประเด็นสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ มุ่งแสดงเรื่องราวของสตรีเพศ ในการแสดงออกหรือการตอบสนองของมนุษย์ (สตรีเพศ) ตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อการรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัส ด้วยปัจจัยของ “สื่อ” (Mass Media) เป็นเครื่องมือ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวการสำคัญในกระบวนการสร้างทางมายา ที่สร้างภาพฝันของผู้คนในสังคมที่กำลังประสบปัญหาใหญ่แตกต่างกันไป ทั้งในทางกายภาพ หรือชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนคติความเชื่อที่สังคมเป็นผู้กำหนดแนวทาง นำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นปัญหาในระดับชาติ หรือส่วนประเด็นเล็กลงมา อาทิเช่น เพศวิถี เรื่องสภาวะอารมณ์ ความรุนแรง และความต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐาน

กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในวัตถุ นำมาจัดหุ่นนิ่ง (Still Light) ตามทัศนะของผู้สร้างสรรค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนความหมาย แวดล้อมเรื่องของสตรีเพศ แสดงปริมาตร แสงเงา และพื้นผิว ที่เหมือนจริง รูปใบหน้าของตนเอง (Self-Portrait) ที่ใช้แทนค่าสัญลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของสตรีเพศที่จะสื่อสารสุนทรียะทางมายาคติความเชื่อที่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ (สตรีเพศ) นั้นส่งผลกับการดำเนินไปในทุกมิติของชีวิตนั้นคือ การสื่อสารของการตระหนักรู้เท่าทันต่อสภาวะการณ์และความเป็นไปในสังคม กระบวนการสร้างสรรค์ยังคงใช้สื่อสัมผัสตามมโนทัศน์ภาพในความคิด ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในภาพมายาความงามที่ลวงตาลวงใจ ความต้องการหรือแรงปรารถนาของมนุษย์ ซึ่งวิเคราะห์มายาที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ตามทัศนะเป็นกระบวนการรับรู้เกิดขึ้น มิติทางมายา 3 มิติ ดังนี้

มิตินายาที่ 1 การมองเห็น มุ่งแสดงการลวงตาลวงใจ ด้วยวัตถุสวยงาม สิ่งสวยงาม เพื่อตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น (วัตถุ) มายาที่ฉาบเคลือบผลงานจิตรกรรม ได้ทำหน้าที่เชื่อเชิญและทำให้หลงเชื่อในมิติของการมองเห็นเป็นอันดับแรก

มิตินายาที่ 2 มโนภาพ การสร้างสรรค์และการนำเสนอ มุ่งเน้นไปสู่เรื่องราวทางความเชื่อ มายาคติที่มีต่อความงาม คึดฝัน จินตนาการ มโนภาพขึ้นภายในใจสะท้อนความคิดต่อสตรีเพศ เป็นประเด็นสำคัญ สิ่งที่อยู่ภายในตามทัศนคติสู่การแสดงออกในเรื่องของความปรารถนาต่อความงาม ที่ถูกแทนค่าด้วยรูปลักษณ์ทางสัญลักษณ์ เปรียบเปรยในความหมายผ่านวัตถุที่ถูกมโนภาพและตีความหมาย

มิตินายาที่ 3 อรรถรส ในผลงานชุดมลายูสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มุ่งแสดงเรื่องราวเนื้อหาของความงาม ความวิตกกังวล อารมณ์สะเทือนใจ แสดงเรื่องราวของสัจจะความเป็นจริงของวัตถุ และมายาของวัตถุ สีเส้น บรรยากาศภายในผลงาน ร่องรอยของพื้นผิว สื่อแสดงด้วยทักษะทางจิตรกรรมอย่างตรงไปตรงมา ได้สร้างอรรถรสทางมายาที่ผ่านวัตถุมีนัยยะแฝง ที่มีผลทางความรู้สึกนึกคิดของ ผู้สร้างสรรค์ ความหลากหลายต่อการเลือกใช้วัตถุ เพื่อแสดงบทบาทหน้าที่และเนื้อหาที่สื่อสารออกไป

ภาพที่ 2

ผังแสดงการทำงานของมิตินายา 3 มิติ ตามทัศนะของสุริวัลย์ สุธรรม

2.3 บทบาทหน้าที่ของโลกวัตถุ

บทบาทหน้าที่ของโลกวัตถุ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมสมัยใหม่ ผู้สร้างสรรค์สังเกตเห็นได้จากข้าวของเครื่องใช้ ที่มีกระบวนการผลิตซ้ำเป็นจำนวนมาก วัสดุราคาถูกลง อายุที่สั้นลง ล้วนมีผลพวงมาจากเศรษฐกิจ สังคม ประชากร รวมไปถึงทุนนิยมที่มองเห็นช่องทางการตลาดในระดับชนชั้นกลางถึงชนชั้นล่าง ต่างมีข้าวของเครื่องใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นซ้ำในทุกบ้าน และชนชั้นแรงงานที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ต้องการสินค้าอุปโภคเพียงชั่วคราว นัยยะและประเด็นสำคัญคือ โลกพลาสติก กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาถูกรอบงำด้วยอำนาจของสังคมอุตสาหกรรม ทุกอย่าง คือ การจำลอง การตัดทอน ที่สำคัญคือ การลดต้นทุน “การจำลอง” มีนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ให้ความเห็นว่าแบบจำลอง คือ ตัวแทนของทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ (ในทางการตลาด) บิลล์ และฮาร์ดเกรฟ (Bill and Hardgrave) ให้ความสำคัญความของแบบจำลองว่า “แบบจำลอง” คือ ตัวแทน หรือคำอธิบายของโลกแห่งความจริง ในรูปของทฤษฎี และทำให้ง่ายแก่ความเข้าใจ ดิน ซี บานลุนด์ (Dean C. Barnlund) นักทฤษฎีการสื่อสารให้ความหมายของแบบจำลองว่า “เป็นความพยายามสร้างหรือทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งของ หรือแรงดันที่กำลังศึกษาอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ หรือภาพ หรือสิ่งที่มีตัวตนมองเห็นได้”

2.3.1 กระบวนการสื่อความหมายทางสัญญาณ นักปรัชญาชาวอเมริกัน ชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพียร์ส (Charles Sanders Peirce)³ ได้กล่าวไว้ใน เรื่องลักษณะของสัญญาณ (Sign) และรูปสัญลักษณ์ (Signifier) ตามแนวคิดที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญาณกับ “วัตถุจริง” และ “สัญญาณที่เป็นภาพ” มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสัญญาณและรูปสัญลักษณ์ โดยจัดแบ่งประเภทของสัญญาณ ออกเป็น 3 แบบ คือ 1. Icon เป็นสัญญาณที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับวัตถุมากที่สุด เช่น ภาพถ่าย รูปปั้น รูปวาด โดยการถอดรหัสของ Icon เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดความหมายถึงตัววัตถุได้ง่าย 2. Index เป็นสัญญาณที่มีความเกี่ยวพันแบบเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกับวัตถุที่มีอยู่จริงเช่น ควันทไฟเป็น Index ของไฟ หรือรอยเท้าสัตว์ก็จะเชื่อมโยงถึงสัตว์ การถอดรหัสของ Index จึงจำเป็นต้องอาศัยเหตุผลเชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Index กับวัตถุจริง 3. Symbol เป็นสัญญาณที่ไม่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงอันใดเลย ระหว่างตัวสัญญาณกับวัตถุจริง หากแต่

³Charles Sanders Peirce. (1984). **Semiotic characteristics of the architectural design based on the model.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://books.google.co.th>

ความหมายเกิดจากการตกลงร่วมกันในหมู่ผู้ใช้สัญญาณเช่น ตัวอักษร หรือ โลโก้ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นการถอดรหัสจึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้สัญญาณ

ผู้สร้างสรรค์มีความเห็นว่า วัตถุคล้ายเป็นรหัสที่แฝงความหมายในบริบทรอบตัว ส่วนวัตถุนั้นเป็น Icon ทางรูปลักษณะทางสัญญาณ วิธีการคิดใช้เพื่อเปรียบเทียบในรูปแบบของภาษาภาพถูกเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันเข้า นำไปสู่ความหมาย แนวความคิดตามประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ซึ่งต้องอาศัยกลุ่มบุคคลเข้ามาเรียนรู้ หรืออาจมีประสบการณ์ร่วม จึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสื่อสาร มาหาวัตถุและประสบการณ์ จึงเกิดสุนทรียะความงาม ในภาษาภาพกับข้อความ

ส่วนประกอบของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดกับการรับรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การยกระดับตัวตนผ่านวัตถุสวยงาม บนพื้นที่ในสังคมโลกแห่งทุนนิยมสมัยใหม่ ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤตว่า วัตถุ รับมาใช้ทั้ง 2 คำ แต่ใช้ในความหมายต่างกัน วัตถุ หมายถึง สิ่งของทั่วไป แต่คำว่า วัตถุ หมายถึงสิ่งของที่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง คำนิยามของนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยบาร์ตส์กับแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) กระบวนการสื่อความหมายสัญญาณ (Sign) และรูปสัญลักษณ์ (Signifier) ได้สนใจศึกษาสัญญาณประเภท ความหมายโดยนัยยะ (Connotative Meaning) เนื่องจากมองว่า เป็นความหมายที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงในแง่ของการรับรู้ และความหมายโดยนัยยะยังสามารถอธิบายไปได้อีกหลายแนวคิด ซึ่งในขั้นนี้เป็นการตีความในระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญาณเอง เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณกระทบกับความรู้สึก หรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งสัญญาณในขั้นนี้จะทำหน้าที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยยะแฝง และถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ ซึ่งเรียกว่า กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด บิดเบือนฐานะ อำพราง การเป็นสัญญาณของสรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสิ่งปกติธรรมดา หรือความคุ้นชิน

เฟร์ดีนันด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure)⁴ ได้กล่าวไว้ในเรื่อง สัญญาณกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุว่า สัญญาณ มี 2 มิติ

⁴Saussure, F. de (1960). *Course in General Linguistics*, ed. C. Bally and A. Sechehaye in collaboration with A. Reidlinger, trans. W. Baskin, London, Peter Owen (rev. edn. 1974). First published in 1916.

มิตที่ 1 คือ มิตที่เป็นส่วนร่วมซึ่งเรียกว่า “ภาษา” หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้และมิตที่ 2 คือ “คำพูด” หรือลีลาการใช้และเสนอว่า สัญญะย่อยตัวหนึ่งจะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปเทียบเคียงกับสัญญะย่อยตัวอื่น ๆ ที่อาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) ได้ทำการแยกแยะประเภทและระดับของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะออก เป็น 2 ประเภท

ประเภทแรก คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) อันได้แก่ ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่น ความหมายที่มีการระบุในพจนานุกรม เช่น แม่ คือสตรีผู้ให้กำเนิดลูก หมีเป็นสัตว์สี่เท้า เป็นต้น

ประเภทที่สอง คือ ความหมายโดยนัยยะ (Connotative Meaning) ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงหรือความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพูดถึง “แม่” บางคนอาจนึกถึงความอบอุ่นบางคนอาจนึกถึงความเข้มงวด หรือบางคนอาจนึกไปถึงประสบการณ์อันขมขื่นเนื่องจากโดนแม่ทิ้งในวัยเด็ก

กล่าวโดยสรุปว่า หลักจิตทฤษฎีทางสัญญะตามแนวคิดของ โซซูร์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อความ และภาพ สัญญะย่อยตัวหนึ่งจะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปเทียบเคียงกับสัญญะย่อยอื่น ๆ ที่อาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม ซึ่งกำลังอธิบายความหมายของภาพและข้อความ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และการตีความที่ใช้ในการสื่อสารความเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ผู้สร้างสรรค์เห็นว่าเกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้ความหมายวัตถุในภาพไม่มีจำกัดขอบเขต ซึ่งนั่นหมายถึง ประสบการณ์จากการรับรู้และการตีความระหว่างบุคคล ส่วนบาร์ตส์ลงลึกไปสู่มิติมาของเนื้อหา ความหมายแฝงที่ถูกให้ค่าในวัตถุ ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ กระทบกันของความหมาย นำไปสู่การสนับสนุนในเรื่องหลักกระบวนการคิดที่ใช้สัญลักษณ์ของวัตถุในการนำเสนอในภาษาของจิตรกรรมนั้นเป็นภาษาภาพ ที่บรรจุความหมายของประสบการณ์ผู้สร้างสรรค์

ประเด็นสำคัญของบทบาทหน้าที่ของโลกวัตถุนั้น มีกระบวนการสร้าง คิด แบบจำลองเพื่อเอื้ออำนวยในเชิงปริมาณ วัตถุสมัยใหม่ คือ การจำลองให้เหมือนดังต้นแบบ แต่ถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยวัสดุ โดยที่หน้าที่หรือประโยชน์ทางการใช้สอยยังคงเดิมและความหมายยังคงเดิม แต่ถูกลดทอน ในเชิง “คุณค่า” (ทางจิตใจ) วัตถุสมัยใหม่นั้นยังมีอายุที่สั้นลง เป็นเหตุมาจากต้นทุนการผลิตนั้นมีความหมายสำคัญทางสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงคุณค่า ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของ “เอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรมที่ไหลห่างออกไป”

2.3.2 สุนทรียะในวัตถุ ความหมาย คำนิยามของสุนทรียภาพ และนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นศัพท์คำใหม่ ที่บัญญัติขึ้น โดย Alexander Gottlieb Baumgarte⁵ เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน ซึ่งก่อนหน้านั้นราว 2000 กว่าปีก่อน นักปราชญ์สมัยกรีก เพลโต อริสโตเติล กล่าวถึงแต่เรื่องความงามความสะอาดใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense Perception) ของมนุษย์ ปัญหาที่มักมีการโต้เถียงกัน ได้แก่ ความงามคืออะไร ค่าของความงามนั้น เป็นจริงมีอยู่โดยตัวของมันเองหรือไม่ หรือว่าค่าของความงามเป็นเพียงความชอบความที่เราใช้กับสิ่งที่เราชอบ ความงามกับสิ่งที่งามสัมพันธ์กันอย่างไร มีมาตรการวัดตายตัวอะไรหรือไม่ ที่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าสิ่งนั้นงามหรือไม่งาม สุนทรียศาสตร์ นับว่าเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา คุณค่า (Axiology) ในสมัยก่อนวิชานี้เป็นที่รู้จักกันในรูปของวิชา “ทฤษฎีแห่งความงาม” (Theory of Beauty) และ Baumgarte ได้ให้ความหมายใหม่ไว้ว่า การรับรู้และชื่นชมความงาม ว่าสุนทรียภาพนั้นเป็นเรื่องของอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมให้คุณค่าในสุนทรียภาพแตกต่างกันไป

สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ได้ให้ความหมายของคำว่า สุนทรียศาสตร์ ดังนี้ สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพ เป็นสาขาหนึ่งในวิชาปรัชญา คุณค่า หรืออรรถวิททยา มีวิธีวิทยาด้วยทฤษฎีแห่งความรู้ หรือญาณวิทยา ซึ่งเป็นปรัชญาที่ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปกรรมทั่วไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 814) ให้ความหมายของคำว่า “สุนทรียะ” คือ เรื่องเกี่ยวกับความนิยมความงาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539: 827) ให้ความหมาย “สุนทรียภาพ” ไว้ว่า ความเข้าใจ และความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติ หรืองานศิลปะ นักปรัชญาเลือกเอาคำว่า Aesthetics มาใช้ ซึ่งหมายถึง ศาสตร์ของการรับรู้ ก็เพราะมีความเห็นว่า การรับรู้ประสบการณ์ศิลปะนั้น เป็นสื่อทางความรู้อย่างหนึ่งสำหรับผู้แสวงหาไม่ว่าการรับรู้นั้นจะเกิดจากผลงานที่มนุษย์สร้างหรือจากธรรมชาติก็นับว่าเป็นประโยชน์ และมีคุณค่าทั้งสิ้น

⁵Alexander Gottlieb Baumgarte. 1750. *Aesthetica scripsit*. University of Michigan

สุนทรียะ ความงามที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรู้ทางความรู้สึกภายใน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กล่าวสรุปไว้ 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 สุนทรียะรูปลักษณะของวัตถุ และประเด็นที่ 2 สุนทรียะในความหมายของวัตถุ

ประเด็นที่ 1 สุนทรียะรูปลักษณะของวัตถุ

ผู้สร้างสรรค์คัดสรรวัตถุสวยงามที่มีคุณค่าทางความรู้สึก มีความเกี่ยวเนื่องมาสนับสนุนความหมายในการสร้างสรรค์ สุนทรียะความงามมีความสำคัญมากที่สร้างแรงจูงใจ ความน่าสนใจต่อการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรม รวมไปถึงความพิเศษของวัตถุที่ถูกจำลองขึ้น รูปทรง ปริมาตร ปริมาณ สี สัน พื้นผิว ความมันวาว ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ความรู้สึกทางสุนทรียะมาสร้างสรรค์ผลงาน

ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ (Beauty as the Quality of an Object) ทฤษฎีนี้ยึดถือโดยกลุ่มสังคมนิยมที่เชื่อว่า ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ มนุษย์รับรู้ค่าความงามได้เพราะในสิ่งต่าง ๆ มีความงามอยู่ในตัวเอง ความงามจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อวัตถุ และเป็นสิ่งที่มิติดมากับวัตถุนั้น ตั้งแต่แรกเริ่ม และมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินสุนทรียภาพได้ เรียกเกณฑ์นี้ว่า ปรนัยนิยม (Objectivism) เป็นเกณฑ์มาตรฐานตายตัว ซึ่งสามารถใช้ตัดสินผลงานได้ในทุกสมัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกใครหรือศิลปินคนไหนและยังมีความเชื่ออีกว่า “สุนทรียะเป็นรูปลักษณะของวัตถุ” คือ มีอยู่จริง จึงให้ความสำคัญกับวัตถุไม่เน้นบุคคลผู้ชมความงาม ถือว่า ความงามเป็น “วัตถุวิสัย” จากความเชื่อดังกล่าว ซึ่งได้ให้เหตุผลบางประการที่เป็นการช่วยสนับสนุนทัศนะของผู้สร้างสรรค์ ในผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ไว้ดังนี้ 1. ความงามของวัตถุเกิดจากสีและทรวดทรงของวัตถุ 2. ความงามนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจอธิบายได้โดยไม่ต้องมีวัตถุหรือตัวกลาง 3. เรารู้เรื่องความงามได้โดยอาศัยพัฒนาการทางสุนทรียะ เช่นเดียวกันกับการรู้ข้อเท็จจริงนั้นได้โดยต้องอาศัยความรู้ทางประสาทสัมผัส

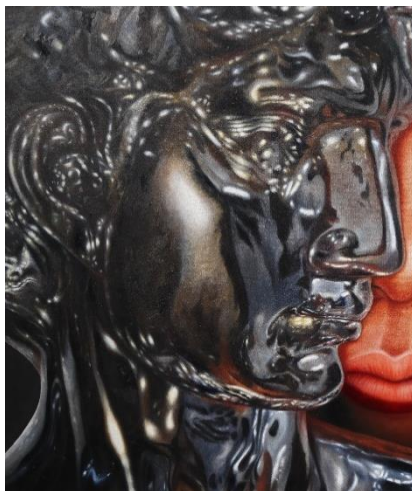

ภาพที่ 3 แสดงภาพความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ (ภาพผลงานส่วนขยายให้เห็นวัตถุ)

สัญลักษณ์ของวัตถุ (หัวกระโหลก) มีความหมายในเรื่องของความตาย ถูกกลดทอนเนื้อหาและความหมายที่มีคุณค่ามากกว่าสัญลักษณ์ความหมายเดิม หรือเนื้อหาของสัญลักษณ์

ประเด็นที่ 2 สุนทรียะในความหมายของวัตถุ

ผู้สร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคิดสรรวัตถุ ที่บรรจุความหมายจำเพาะและความหมายแฝง เพื่อที่จะใช้แทนค่าในกระบวนการคิด เปรียบเทียบและเปรียบเทียบ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (สตรีเพศ) มุ่งไปสู่สุนทรียะความงามในรูปของความคิดแทนค่าด้วยภาษาทางสัญลักษณ์ (Semiotics)

ภาพที่ 4 แสดงภาพสุนทรีย์ในความหมายของวัตถุ (ภาพผลงานส่วนขยายให้เห็นวัตถุ)

ประติมากรรมเดวิดถูกสลักขึ้นจากหินอ่อน โดยไมเคิล แองเจโล (Michelangelo) สุนทรีย์ของความงามของสตรีระชาที่สมบูรณ์แบบ ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ถูกวางไว้เป็นผลงานศิลปะที่ล้ำค่า เมื่อการเวลาผ่านไปรูปประติมากรรมเดวิด ถูกแปรเปลี่ยนด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมมีการผลิตซ้ำเป็นสินค้า เปลี่ยนสี เปลี่ยนวัสดุ ขนาด ถูกจำหน่ายในรูปแบบสินค้า แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาและความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่ถูกกลดทอน และบิดเบือนให้เป็นที่ไปตามระบบอุตสาหกรรมโลกวัตถุนิยม ในอีกแง่มุมหนึ่งรูปปั้นเดวิดที่เป็นงานศิลปะได้ส่งความงามสุนทรีย์ไปสู่ผู้คนที่แผ่หลายมากขึ้น การเข้าถึง “อรรถรส” ในรูปแบบของการ “จำลอง” วัตถุ

ความสำคัญของสัญศาสตร์ (Semiotics)

สัญศาสตร์ (Semiotics)⁶ และสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) เป็นปฏิกริยาต่อเนื่องจากลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และลัทธิสัจจะนิยม (Realism) เป็นขบวนการที่ต่อต้านขบวนการอุดมคตินิยม ที่พยายามจับความเป็นจริง และพยายามยกระดับของความธรรมดาขึ้นมาอยู่เหนืออุดมการณ์ ขบวนการเหล่านี้สนับสนุนความคิดทางจินตนาการ และทางความฝัน สัญลักษณ์แต่เดิมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายแฝงทางเวทมนต์ และความเร้นลับ หรือความเชื่อเหล่าศิลปิน ผู้สร้างสรรค์นิยมนำเอาสัญลักษณ์ที่หลากหลาย มาใช้แทนค่าความหมายในการบอกเล่าเรื่องราวตามทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ความฝัน หรือแม้แต่จากนวนิยายเรื่องเล่าที่มีความสลับซับซ้อน ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ถ่ายทอดความหมายทางอ้อมอีกวิธีหนึ่ง ที่ศิลปินนิยมเลือกใช้ ในงานศิลปะส่วนใหญ่นิยมใช้ร่วมกับคำ วรรณกรรม บทกวี บทละคร งานจิตรกรรม และงานด้านทัศนศิลป์ อาจกล่าวได้ว่าผู้สร้างสรรค์สามารถนำเสนอ ทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดในทุกแง่มุมได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์และสังเคราะห์ในกระบวนการของการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีเนื้อหา ความหมาย และใช้สัญลักษณ์นิยม ที่เป็นข้อมูลในการบอกเล่าที่แทรกอยู่ในผลงาน วิเคราะห์กระบวนการการทำงานของสัญลักษณ์มีประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ภาษา หรือสำนวน ตัวอย่างเช่น เรื่องเล่า วรรณกรรม สุภาษิต

ประเด็นที่ 2 ภาพ หรือภาษาภาพ (มีผู้สร้างขึ้น) เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย

ประเด็นที่ 3 ภาพจำ หรือประสบการณ์ (สิ่งที่ตาเห็น) ประสบการณ์ในทางตรง ข้อมูลภาพจำทางสมอง

ประเด็นที่ 1 ภาษา หรือสำนวน

⁶สัญศาสตร์ เป็นคำบัญญัติจากคำบาลี-สันสกฤต คือ สัญญะ+ศาสตระ. semiotics ในภาษาอังกฤษมาจากคำกรีก คือ semeiotikos แปลว่า observant of signs/ semeioun (กริยา) แปลว่า to note/ semeion (นาม) แปลว่า sign สัญญะ เป็น คำบาลี แปลว่า เครื่องหมาย ศาสตระ/ศาสตรา เป็นคำสันสกฤต แปลตรงตัวว่า อาวุธ (เช่น ศาสตราวุธ) แต่นิยมใช้อุปมาใน ความหมายว่า ตำรา หรือ วิชา ส่วน สัญวิทยา เป็นคำบัญญัติสำหรับ semiology ซึ่งนับว่าเป็นต้นธารของสัญศาสตร์ สัญวิทยา เป็นคำสมาสจากรากศัพท์ สัญญะ+วิทยะ (คือ วิชาในภาษาบาลี)

ภาษา หรือสำนวน กระบวนการของวรรณกรรม จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์แทบทุกด้าน อาจกล่าวได้ว่า สังคมมนุษย์ที่เจริญมีอารยธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ วรรณกรรมทั้งสิ้น วรรณกรรมต่างมีบทบาท ความสำคัญ และอิทธิพลไม่มากก็น้อย ประวัติของ สำนวน สำนวนไทยนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหง ถ้อยคำ หรือ ข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือ มีความหมายอื่นแฝงอยู่ สันนิษฐานว่า สำนวน นั้นมีอยู่ในภาษาพูดก่อนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยเมื่อพิจารณาจากข้อความใน ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแล้ว ก็พบว่ามีสำนวนไทยปรากฏอยู่เป็นหลักฐาน เช่น สุภายิตสอนหญิง ซึ่งสุนทรภู่เป็นผู้แต่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสุภายิตสอนใจให้สตรีสมัยนั้น ในเรื่องของการ ประพฤติและปฏิบัติตนตัวอย่างเช่น

“จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน ให้สมควรรับพัศตร์ตามศักดิ์ศรี
จะคัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ คุณวิหิวนื้ออย่าเหลือเกิน”

ผู้สร้างสรรค์มีความคิดเห็นและตีความตามทัศนะที่กล่าวมาข้างต้น ว่าสตรีเพศนั้นต้อง ตระหนักถึงความเหมาะสมในการแต่งกายให้ถูกต้องตามแต่กาลเทศะ พอเหมาะพอสมควร รวมไปถึง การแต่งหน้าทำผมให้ดูงามไปเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

การวิเคราะห์ประเด็นที่ 1 ภาษาและสำนวน

ภาษา หรือสำนวน คำพูดที่ร้อยเรียงเพื่อโยงใยไปถึงเนื้อหาใจความ หรือทำให้เกิดแง่คิด จากถ้อยคำ สิ่งนี้คือ สิ่งสำคัญในการแปรความหมายที่จะใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นแรงบันดาลใจ ในการแปรเปลี่ยนเป็นภาษาภาพ อาจกล่าวได้ว่า ภาพและภาษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก การตีความเนื้อหาจะต้องอาศัยคำ ภาษา หรือสำนวน เพื่อสื่อสารออกไป เช่นเดียวกับภาษา ที่ถูก เขียนขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ก็เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพทางจินตภาพ หรือมโนภาพ นี้คือ กระบวนการทำงานในเรื่องคุณสมบัติ และความสัมพันธ์

งานเขียนและวรรณกรรมนั้นมีกระบวนการและหลักความคิดที่คล้ายคลึงในการทำงานศิลปะที่มีมาแรงบันดาลใจ เทคนิคและวิธีการ นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นอัตลักษณ์บุคคลในเรื่องของการใช้ภาษา ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงความสำคัญ ในหน่วยย่อยสัญลักษณ์ทางภาษาที่จะนำมาอ้างอิงเป็นแรงบันดาลใจ หรือเกิดทัศนคติแง่มุม ทำให้ถูกคิด เพื่อหยิบยกนำมาพูดต่อในภาษาของจิตรกรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะขยายขอบเขต รูปแบบทางความคิด และกระบวนการจากหลายแหล่งที่มาขึ้น เป็นสิ่งสำคัญ

การวิเคราะห์ประเด็นที่ 2 สัญลักษณ์นิยม ภาพและภาษาภาพ (มีผู้สร้างขึ้น) เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย

ภาษาภาพ ประวัติศาสตร์ของงานจิตรกรรม เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ไปในทุกวัฒนธรรมจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 งานจิตรกรรมจะเป็นการเขียนศิลปะแสดงลักษณะ (Representational art) ศิลปะศาสนา หรือศิลปะคลาสสิก หลังจากนั้นจึงมีการเริ่มเขียนจิตรกรรมที่เป็นแต่เพียงศิลปะนามธรรม (Abstract art) และต่อมาเป็นศิลปะที่เน้นแนวความคิด (Conceptual art) งานภาพถ่ายของโลก ได้วิวัฒนาการมาจากการวาดภาพของจิตรกร ในสมัยโบราณ เพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจำและภาพแห่งความประทับใจเอาไว้ ใช้ในการสื่อสารและสื่อความหมายต่อมานุษยย์ได้มีความคิดที่จะสร้างภาพให้ได้เหมือนจริงตามธรรมชาติ

การวิเคราะห์สัญลักษณ์นิยม ประเด็นที่ 2 สัญลักษณ์นิยม ภาพ หรือภาษาภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการวิเคราะห์ ภาพ หรือภาษาภาพ ไว้ดังนี้ ภาษาภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขทางศาสนาหรือพิธีกรรม การจดบันทึก การประดับตกแต่งทางความงาม หรือ เพื่อการแสดงทางสัญลักษณ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มชนเผ่า ภาษาภาพ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะมีภาษาเขียน ภาพเป็นเครื่องหมายที่สำคัญที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การถูกตีความ แทนค่าในทางสัญลักษณ์รูปภาพนั้น มีส่วนสำคัญ ที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร ถูกแทนค่าทางความคิด งานเขียน ผลงานภาพจิตรกรรม และงานภาพถ่าย มีเจตนาที่คล้ายคลึงกันที่มุ่งไปสู่ประเด็นเนื้อหาความหมายของภาพ บทบาทและหน้าที่ยังถูกแปลความหมายในปัจจุบันที่ใช้ในการเมืองการปกครอง สังคม ที่สำคัญถูกใช้เป็นเครื่องมือในเชิงสัญลักษณ์ต่อการเปลี่ยนแปลง การแสดงวาทกรรมอำนาจด้วยภาษาภาพ และยังคงถูกส่งต่อกันเป็นอิทธิพลในชั้นแรงบันดาลใจ การ

ทำงานผู้สร้างสรรค์ในผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มีกระบวนการที่ได้รับข้อมูลมาสนับสนุน จากภาษาภาพ เพื่อคิดพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์คู่ทางของตนเอง

การวิเคราะห์ประเด็นที่ 3 สัญลักษณ์นิยม ภาพจำ หรือประสบการณ์ (สิ่งที่ตาเห็น)

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็นว่า ประสบการณ์ในทางตรง ข้อมูลภาพจำทางสมอง สอดคล้องกับหลักจิตทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือข้อมูลสะสมในสมอง เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของมนุษย์ การรับข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การแปลความหมายที่เชื่อมโยงกับวัตถุและประสบการณ์ การแทนค่าสัญลักษณ์ในการทำงานสร้างสรรค์ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ในทางตรง สัมพันธ์กับสิ่งที่ตาเห็น และภาพในความจำทางสมอง ภาพจำ (Brand image) ภาพจำเป็นเครื่องมือ ที่จัดเป็นลำดับที่สำคัญมากในระบบการรับรู้ของมนุษย์ และเป็นโครงสร้างของวิธีการขายสินค้าและบริการในยุคปัจจุบัน

บทสรุปการวิเคราะห์ประเด็นที่ 3 สัญลักษณ์นิยม ภาพจำ หรือประสบการณ์ (สิ่งที่ตาเห็น) ภาพจำ แบรินด์ หรือภาพสัญลักษณ์ เป็นภาพจำจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้รอบตัว หรือที่นักการตลาดโฆษณาชวนเชื่อ ชักจูงให้คิดตามในทิศทางที่โน้มเอียงนำไปสู่การชี้แนะในทางกรบริโลก การจับจ่ายซื้อขาย แบรินด์ หรือภาพสัญลักษณ์ มีอิทธิพลที่ทรงพลังสามารถติดตรึงความจำ โดยที่เราไม่รู้ตัว นำไปสู่การให้คุณค่า ในเรื่องของรูปลักษณ์ค่านิยม มากกว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ๆ จากบุคคลกลายเป็นกลุ่มคน เป็นสังคมและแผ่ขยายไปสู่อาณาเขตวงกว้าง นี้คือพลังอำนาจแห่งภาพสัญลักษณ์ และถูกพูดถึงคุณค่าในความหมายของงานศิลปะ (เครื่องมือ) ภาพจำ หรือประสบการณ์ สร้างนัยยะสำคัญที่ทำให้งานศิลปะเกิดคู่ทาง ทางความคิด ในการที่จะพูดถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็นการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะสื่อสารความหมายให้ตรงกันมากขึ้นในระดับสากล สัญลักษณ์ของภาพจำ มีกระบวนการทางศิลปะเข้ามาจัดการ เนื้อหา เพื่อปรับใช้ แต่แก่นที่บรรจุความหมายอยู่ภายในนั้น ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ภาพหัวกะโหลก ที่ถูกนำมาพูดถึงบ่อยครั้งในงานศิลปะ ไม่ว่าจะถูกเชื่อมโยง ประกอบสร้างขึ้นใหม่ เนื้อหาใจความของรูปลักษณ์ ของภาพสัญลักษณ์หัวกะโหลก ก็ยังทำหน้าที่ในเรื่องของเนื้อหา ว่าด้วย สังหารและความตาย ซึ่งเป็นสากล

2.4 เหตุและปัจจัยของผลกระทบ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ

มีส่วนประกอบของแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์วิทยา การอธิบายความหมาย หรือค่านิยมของสตรีเพศที่เป็นปรากฏการณ์ของการแปรเปลี่ยนของกระแสสังคม และกระบวนการรับรู้

ของสตรีเพศต่อสิ่งกระตุ้นเร้า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หน้าตาต่อสังคมสมัยใหม่ มี 2 ส่วนดังนี้

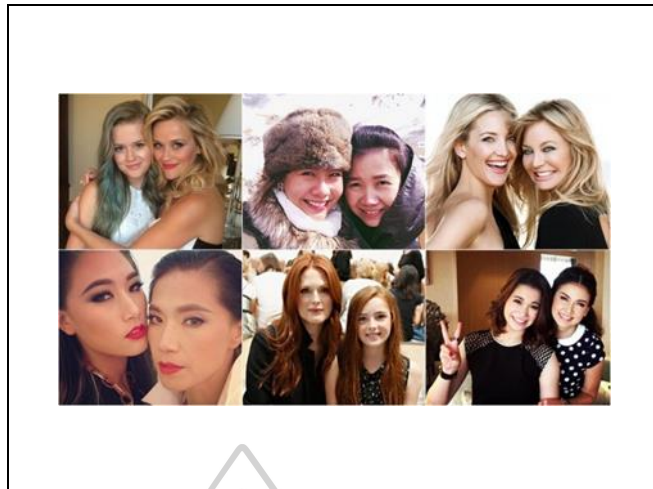
2.4.1 สตรีเพศ ความหมาย คำนิยาม และบทบาทหน้าที่ของสตรีเพศที่มีต่อสังคม คำว่า สตรีเพศ (Womankind) หมายถึง เพศหญิง ผู้หญิง หรือ เพศหญิง (Female) คู่กับบุรุษเพศ วารุณี ภูริสนสิทธิ์ ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง ความเป็นเพศ หรือความแตกต่างระหว่างเพศหญิง และเพศชาย ทางสรีระ ได้นำไปสู่ความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันในทางอื่น ๆ ด้วย ในเรื่อง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด จิตใจ และอารมณ์ ความเชื่อเช่นนี้ได้มีมาเป็นเวลานานนับ พันปี ความแตกต่างดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็นความแตกต่างที่มีมา “ตามธรรมชาติ”⁷ ซึ่งหมายความว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความเชื่อดังกล่าว นำไปสู่สถานะของผู้หญิงที่ด้อยกว่าผู้ชาย การเกิดการตั้งคำถามและการหาคำอธิบายนี้ คือ ความคิดเรื่องสิทธิสตรี หรือสตรีนิยม (Feminism) ความคิดนี้ได้รับความสนใจและการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั่วโลก ช่วง 30 ปีหลังของศตวรรษที่ 20 ความคิดเรื่องสิทธิสตรีจะให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นหญิงและความเป็นชาย ที่มาของสตรีศึกษา มีจุดเริ่มต้นมาในประเทศอังกฤษ เปิดสอนโดย Juliet Michel ในสถาบันที่มีชื่อว่า Anti-University เมื่อปี ค.ศ. 1968-9 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา สตรีศึกษา ในฐานะเป็นหลักสูตร เต็มรูป เปิดการสอนที่ San Diego State University ในปี ค.ศ. 1970 ในฐานะที่เป็นวิชาที่ถูก พัฒนาขึ้นมาในสถาบันทางวิชาการในโลกตะวันตกตั้งแต่ ค.ศ.1960 เป็นต้น จุดเน้นของสตรีศึกษา คือ เป็นสหวิทยาการ หรือ สหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ นำเอามิติมุมมองทางวิชาการของนักสตรีนิยมมาสู่โครงสร้างของการศึกษา เพื่อ สะท้อนความห่วงใยปัญหาและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสตรีเพศ จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น เป็น เหตุการณ์ในโลกตะวันตก ในกรณีของประเทศไทยมีหลักสูตรสตรีศึกษา เปิดสอนขึ้นอย่างเป็นทางการแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เห็นว่าในทัศนะ ของนักสตรีนิยมไทย สตรีศึกษา เป็นชื่อที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย แต่ในขณะเดียวกันมี สถาบันบางแห่งทำงานเชิงปฏิบัติในการเคลื่อนไหวในเรื่องสตรีเพศ และปัจจุบันนิยมไปใช้คำว่า “Gender” เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ตามทัศนะความหลากหลายของสิ่งที่เรียกว่า

⁷วารุณี ภูริสนสิทธิ์, ความเป็นเพศ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก [https://www.](https://www.artbangkok.com)

“สตรีเพศ” สตรีนิยม สตรีศึกษา หรือเพศสภาพ โดยได้ใช้ความคิดรวบยอดในเรื่องความเป็นสตรีเพศ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ที่สำคัญของผู้สร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ให้ความคิดเห็นว่า มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องทำความเข้าใจในสตรีเพศอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบทั้งโครงสร้าง เพื่อสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจในลักษณะของเพศไม่ว่าจะชายหรือหญิง ล้วนเป็นข้อดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินไปของชีวิต และการดำรงร่วมกันอยู่ในสังคม หมายถึง การพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นในทุกมิติทุกด้าน ทำให้โครงสร้าง ระบบสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจ นำมาซึ่งความสงบสุขอย่างยั่งยืน

2.4.2 กระบวนการรับรู้ของสตรีเพศ แนวคิดทฤษฎี การขัดเกลาทางสังคม (Socialization Theory) เป็นศัพท์ทางสังคมวิทยา หรือวิชามานุษยวิทยา ใช้คำว่า “การปลูกฝังทางวัฒนธรรม” ทั้งการขัดเกลาทางตรงและทางอ้อม ถูกกล่าวไว้โดย บรูม และเซลนิก (Broom and Selznick) มีความหมายว่า กระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยมีองค์การที่ทำหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมเป็นที่สำคัญ กระบวนสร้างมาของสื่อเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หรือ“สื่อ”(Mass media) โดย วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร และชาร์ล อี ออสกูด (Charl E. Osgood.) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่าการสื่อสารเกิดขึ้น และมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ และขอบเขตของสื่อ

ภาพที่ 5 แสดงการจัดเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวัฒนธรรม (จุดเริ่มต้นจากการ
เลี้ยงดู)
ที่มา : สำเนาถูกต้อง 18 คู่แม่-ลูกดารา หน้าเหมือนเป๊าะ, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2560,
เข้าถึงได้จาก <http://www.girldaily.com>

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเล่นแบบ บุคคลใกล้ชิดที่เป็นต้นแบบ อาทิ แม่ พี่สาว หรือ
คนในครอบครัว ที่เห็นได้จากพฤติกรรม การแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ ยกตัวอย่างเช่น พี่สาว
น้องสาวต้องมีเสื้อผ้า ของเล่น สิ่งต่างๆ รอบตัวที่สนใจจะต้องมีคล้ายหรือเหมือนกัน หรือลูกสาวนำ
รองเท้า ชุดกระโปรงของแม่มาสวมใส่ หรือแต่งหน้าทำผมเลียนแบบผู้เป็นแม่

ภาพที่ 6 แสดงการขัดเกลาทางสังคมหรือการปลูกฝังทางวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม และบริบทแวดล้อม ค่านิยมเวทีการประกวดความงาม

(ก) การ์ตูนเจ้าหญิง

(ข) เวทีการประกวดนางงาม

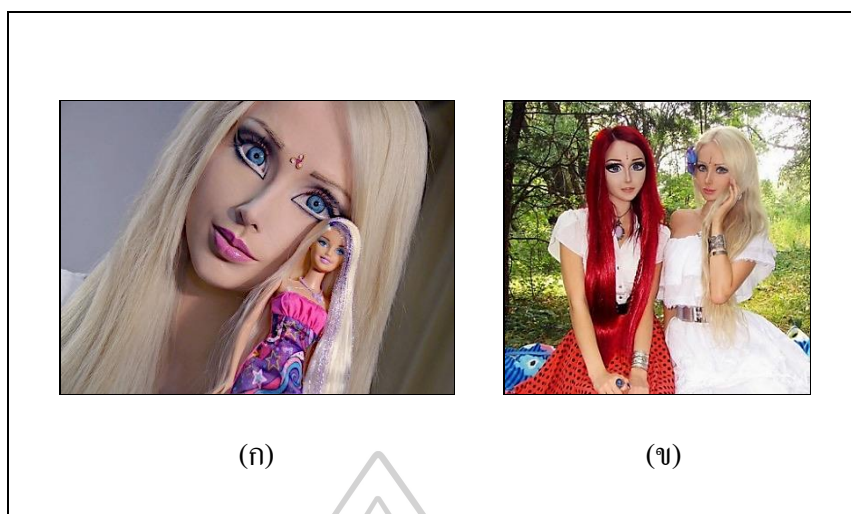
ที่มา : การ์ตูนเจ้าหญิง, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

<https://www.pinterest.com/tothnp/disney/>.

ที่มา : มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

<http://seventeenthailand.com/2016/>

ภาพจำ การขัดเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมและบริบทแวดล้อม ด้วยการ์ตูนเจ้าหญิง และค่านิยมเวทีการประกวดนางงามจากหลากหลายระดับช่วงอายุ ทำให้ปลูกฝังตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ทำให้เด็กหญิงมุ่งไปสู่เรื่องความสวยความงามตั้งแต่อายุน้อย ผู้สร้างสรรค์เห็นว่า เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวล เพราะเด็กหญิงนั้น น่าจะมีส่วนที่ถูกลบเลือนด้านความสามารถด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องความสวยความงาม ซึ่งเป็นจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในวัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่

ภาพที่ 7 แสดงกระบวนสร้างมายาของสื่อ กำหนดคู่ทางความรู้สึกนึกคิด และลงลึกถึงจิตไร้สำนึก ส่งผลต่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ

(ก) Valeria Lukanova กับตุ๊กตาบาร์บี้

(ข) Anastasiya Shpagina และ Valeria Lukanova

ที่มา : Real life Ukrainian barbie full length, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.fansshare.com

การแสดงออกของกระบวนสร้างภาพมายาของสื่อ กำหนดคู่ทางความรู้สึกนึกคิด และลงลึกถึงจิตไร้สำนึก ส่งผลต่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ อาจด้วยเรื่องของสภาวะจิตที่ขาดภาพต้นแบบของวัยเด็ก และการปลูกฝังที่เป็นภาพจำให้หลงใหลติดอยู่ภายในความนึกคิด เช่น ภาพการ์ตูน ภาพของดารานักร้อง นักแสดง ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นเร้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกที่ทำให้ตนเองมีความเชื่อ ซึ่งเป็นภาพมายาว่า ตนเองเป็นเช่นนั้น มีชีวิตหรือบทบาทหน้าที่คล้ายคลึงกับตัวละครที่ตนเชื่อและพยายามหาจุดเชื่อมโยง ที่เหมือนตนเองด้านใดด้านหนึ่ง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงให้เห็น ได้ชัด คือ เรื่องกายภาพภายนอก

2.5 เหตุและปัจจัยของผลกระทบ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ

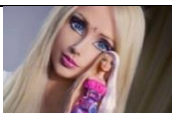

ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) ผู้สร้างสรรคศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม ภาพผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ที่ได้ใช้เนื้อหาของความมกมุ่น แต่งเติมเสริมสวยที่มีมากเกินไปของสตรี จากสื่อ สิ่งกระตุ้นเร้า ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ด้วยเหตุและปัจจัยใดบ้างนั้น เป็นตัวกำหนดความคิดหลักในผลงานชุดนี้ จึงใช้ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลงานของศิลปินมากที่สุด 2 ทฤษฎี มาอธิบายดังนี้

2.5.1 นักทฤษฎี วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่าการสื่อสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร และชาร์ล อี ออสกูด (Charl E. Osgood.) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่าการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่เชื่อมต่อสองฝ่าย⁸ ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) กระบวนการมีลักษณะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยการรับรู้ นำไปสู่การสื่อความหมาย ไม่ว่าจะการสื่อสารจะมีความยากง่าย หรือซับซ้อนเพียงใด ลำดับการสื่อสารจะคล้ายๆ กันความมุ่งหมายของการสื่อสารย่อมต้องการความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับเป็นพื้นฐาน นอกเหนือไปจากนั้นยังต้องการผลการปฏิบัติของผู้รับตามที่ต้องการและการปรับเปลี่ยนปฏิกิริยาของผู้รับ การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจระบบการสื่อสาร แหล่งสื่อหรือวัสดุ วิธีการที่เหมาะสมภายในขอบเขตของสื่อ กระบวนการสื่อสารที่มีความซับซ้อน เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายอย่างมีปริมาณของข่าวสารมาก จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ บุคลากร หรือสื่อ (Media) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้มีเพียงพอที่จะนำข่าวสารไปถึงผู้รับจำนวนมาก สื่อ หรือ สิ่งที่ใช้เป็นตัวกลางในการส่งข่าวสารขอการสื่อสารมวลชน จึงเรียกว่า “สื่อ”

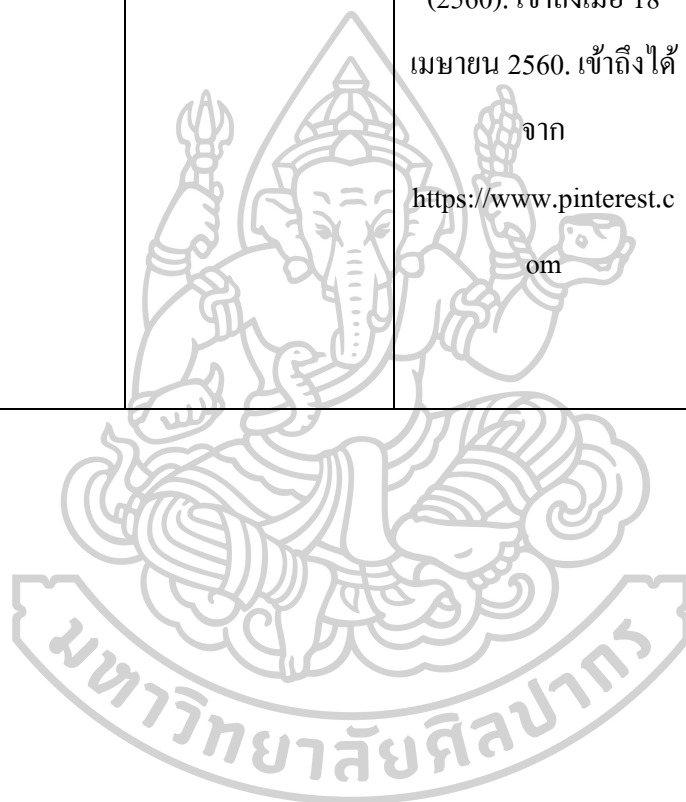
⁸ Wilber schramm และ C.E. Osgood. 1954. ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory), เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก [www.http://seminer2020.biogspot.com/2012](http://seminer2020.biogspot.com/2012)

ตารางที่ 1 ตารางทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)

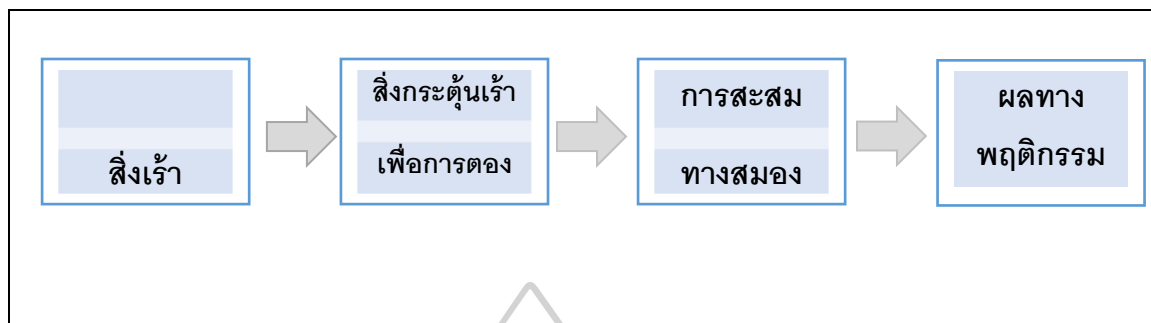
คัดแปลง: จากรูปแบบจำลองเชิงวงกลม การสื่อสารของ Wilber Schramm และ C.E. Osgood

สาร	ผู้ส่งสาร	การแปลความหมาย	ผู้รับสาร/ การตีความ (นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง)
สื่อสิ่งพิมพ์, นิตยสาร, แผ่นพับโบชัวร์, ป้าย โฆษณาต่าง ๆ ฯลฯ	สื่อโทรทัศน์ ,อินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟน, โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เว็บไซต์ ฯลฯ	-ภาพจำในสิ่งที่คิดเป็น (Image) -แบบในอุดมคติ (Ideal Type) -ต้นแบบ (Idol)	-พฤติกรรมการแสดงออกของ สตรี -กระทำอย่างไร้เหตุผล (Affective) ในทางบวก หรือ ในทางลบได้
 ในรูปแบบการ์ตูน สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิดีโอ ข้อความ ภาพและเสียง	 สื่อ (Mass Media) การสื่อสารทุก ช่องทาง	 กลายเป็นภาพจำ	 สตรีเพศ และการแปล ความหมายโดยการแปลงโฉม ให้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้
		 ที่มาของภาพ : Urassaya Sperbund. (2560). เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก	 ที่มาของภาพ: ภาพสตรีเพศการ แปลงโฉม การแต่งหน้า ทำผม หรือการศัลยกรรมความงาม (.2558). เข้าถึงเมื่อ 27

 <p>สื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบภาพ และข้อความ</p>	<p>สื่อ (Mass Media) ในรูปแบบป้ายไฟ โปสเตอร์ขนาดใหญ่ ตามห้างสรรพสินค้า หรือตามท้องถนน</p>	<p>www.http://alchetron</p> <p>ที่มาของภาพ :</p> <p>ภาพดารานักร้องที่สวยงาม หุ่นดีต้นแบบอุดมคติ. (2560). เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560. เข้าถึงได้ จาก https://www.pinterest.c om</p>	<p>กรกฎาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://women.mthai.com</p> <p>ภาพสตรีเพศ การเปลี่ยนแปลง โดยการออกกำลังกายฟิตหุ่น. (2559). เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://meenminnet.wordpress. com</p>
---	---	---	--

ตารางที่ 2 ตารางทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือข้อมูลสะสมในสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ (Cognitive and behavioral theories) โดย เอ็ดเวิร์ด แอล เบอร์เนส์ (Edward L. Bernays)

จากกรอบตารางทฤษฎีอธิบายถึงเนื้อหาและปัจจัยทางข้อมูลซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ แยกแยะเหตุนำไปสู่ผล ที่เป็นรูปธรรมต่อข้อมูล ถูกแปรเพื่อจะนำไปสู่การสร้างสรรค์อธิบายดังนี้

- สิ่งเร้า สิ่งที่อยู่ปัจจัยภายนอก รับรู้ด้วยการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ซึ่งสัมผัสได้ทั่วไป
- สิ่งกระตุ้นเร้า เพื่อการตอบสนอง การเน้นย้ำ การชักจูง โน้มน้าว การประโคมย่ำๆ รวมไปถึงการขัดแย้งข้อมูลตัวต่อตัว เพื่อนำไปสู่ผลการสนองตอบเพิ่มอัตราเร่ง ในการตัดสินใจ
- การสะสมทางสมอง ภาพจำ ข้อมูล หรือ ข้อความ ที่ถูก สื่อ สร้างขึ้นมาเพื่อการจดจำการได้รับสื่อโฆษณาที่จดจำด้วยภาษาของภาพ ส่งไปสู่ความนึกคิดต่อจิตใต้สำนึก
- ผลทางพฤติกรรม การตัดสินใจจากสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าดี เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และจะเห็นผลได้รวดเร็วในระยะเวลาไม่นาน สิ่งใจเกิดเป็นพฤติกรรมการเล่นแบบและพยายามหากกลุ่มคนที่หลงเชื่อ หรือสนับสนุนในเรื่องเดียวกัน

ผู้สร้างสรรค์มีความคิดเห็นว่า การขัดเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวัฒนธรรมมีส่วนในการหล่อหลอมด้านความรู้สึคนึกคิด การถูกชักจูง การชี้นำ มีผลพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็ก การเลียนแบบจากบุคคลใกล้ชิด การเลี้ยงดู ค่านิยมที่ติดตัวมาถึงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ เหล่านี้ สิ่งลึกลงสู่จิตใต้สำนึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออก สื่อ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ กระตุ้นเร้า ให้ไปในทิศทางเดียวกัน การโฆษณาชวนเชื่อ บุคคลที่ขาดการตระหนักรู้จะถูกปลูกฝังทำให้หลงและติดตามไม่สามารถแยกแยะขบวนการของการโฆษณา จะถูกชักจูงโดยง่าย เหล่านี้มีผลมาจากพฤติกรรม การขัดเกลา หรือการเลี้ยงดูที่เป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่วัยเด็ก

กล่าวโดยสรุปว่า ในเรื่องของสื่อ หลักคิดทฤษฎีการสื่อสาร และทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือข้อมูลสะสมในสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศ สื่อและเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าทุกมิติในสังคม เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม การบริโภคในทุกรูปแบบ การรับรู้ข่าวสาร การกระตุ้นเร้า ที่สื่อใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มอัตราเร่ง จะเห็นได้ว่า บริบทรอบตัวสินค้าทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นของสตรีเพศ การกล่อมเกลา และการปลุกฝัง การเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก สะท้อนให้เห็นพื้นฐานของความต้องการที่สื่อมีส่วนในการปลุกฝัง การจำลอง ข่าวของเครื่องใช้ของเด็ก นิทาน นวนิยาย เรื่องเล่า ภาพยนตร์ ดนตรี ละครทีวี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่ติดอยู่ในสำนึกมาจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือจนตาย ค่านิยมเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย ในความต้องการของพฤติกรรม

2.6 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการศิลปะที่เขียนภาพคนเหมือน (Portrait)

เป็นภาพเขียนจากสมัยจักรวรรดิโรมันที่พบนอกไปจากจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะภาพคนเหมือน นิยมกันในการทำประติมากรรม ซึ่งผู้เป็นแบบที่ต้องการให้เหมือนจริงๆ อยู่ระหว่าง ค.ศ.4 ภาพเหมือนเริ่มละทิ้งความเป็นจริงมาหาความเป็นอุดมคติ เป็นภาพคนเหมือนที่ผู้เป็นแบบต้องการให้จิตรกรสร้างภาพที่มีหน้าตาอย่างที่ต้องการ ในทางการเมืองการปกครอง ภาพเหมือนของผู้นำ มักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐ (ภาพถ่าย, ภาพวาด, รูปปั้น) ในหลายประเทศจะมีประเพณีในการแขวนภาพคนเหมือนของผู้นำในสถานที่ราชการ การใช้ภาพเขียนนิยมกันเป็นอย่างมาก อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า ลัทธินิยมบุคคล

ภาพที่ 8 เนเฟอร์ติติ (Nefertiti) รูปปั้นครึ่งองค์ของอัครมเหสีแอเคนาเทน แห่งไอยคุปต์ จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์อียิปต์กรุงเบอร์ลิน ปัจจุบันรูปปั้นนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นัวเอส
ที่มา : Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, Sue H. D'Auria, Pharaohs of the Sun: Akhenaten - Nefertiti - Tutankhamen (Museum of Fine Arts, 1999)

เนเฟอร์ติติ (1330-1370 ปี ก่อนคริสตกาล) เป็นราชินีของฟาโรห์อาเมนโฮเทป ที่ 4 แห่งอียิปต์ กล่าวกันว่า ชื่อของพระนางอาจแปลได้โดยสังเขปว่า “โฉมงามผู้มาสู่” และยังพ้องกับคำเรียกเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่เป็นลูกปัดทองคำรูปยาวรี ดังที่เราเห็นรูปปั้นของเธอสวมใส่อยู่เสมอ ลูกปัดชนิดนี้เรียกว่า ลูกปัด “เนเฟอร์” เนเฟอร์ติติ โด่งดังจากรูปปั้นท่อนบน ที่ตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์แห่งชาติเยอรมนีในนครเบอร์ลิน รูปปั้นดังกล่าว เป็นรูปที่ถูกทำเลียนแบบซ้ำมากที่สุด ในบรรดาศิลปวัตถุของไอยคุปต์ สร้างขึ้นโดยประติมากร Djhutmose และถูกค้นพบในห้องทำงานศิลปะของเขา รูปปั้นท่อนบนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากเป็นตัวอย่างของความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของชาวอียิปต์โบราณเกี่ยวกับสัดส่วนขององค์ประกอบบนใบหน้า พระนางถูกเรียกขานมากมายหลายชื่อ ที่วิหารคาร์นัค มีศิลาจารึกที่ขานพระนางว่าเป็น ผู้สืบทอด “ผู้มีเสน่ห์” ผู้เป็นที่รัก ผู้มีถ้อยคำอ่อนโยน ชายาแห่งอียิปต์ทางตอนบนและอียิปต์ตอนล่างมีชาวยุโรปว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่กษัตริย์ทรงรัก และเนเฟอร์ติติสตรีแห่งสองดินแดน

ภาพคนเหมือนในยุคแรกนี้อาจจะเป็นภาพเหมือนของศิลปิน มักจะเขียนเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นใหญ่หรือภาพเหมือนหมู่ เชื่อกันว่า จิตรกรหลายคนวาดภาพเหมือนของคนบางคนหรือของตนเองผสมลงไปในภาพเขียนทางศาสนา หรือภาพเขียนประเภทอื่นที่มีได้ตั้งใจจะให้

ภาพเหมือนของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ การวาดลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นใบหน้าในบรรดากลุ่มคน และมักจะอยู่ตรงมุมภาพ ภาพเขียนอีกประเภทหนึ่งที่นิยมสอดแทรกบุคคลร่วมสมัยและศิลปินเข้าไปในภาพ คือ ภาพประวัติศาสตร์ที่ทำให้ภาพกลายเป็นทั้งภาพเหมือนและภาพประวัติศาสตร์ เช่น Peter Paul Rubens, Rembrandt Harmenszoon van Rijn เขียนภาพประเภทนี้ ต่อมาได้พัฒนารูปแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ออกมาในภาพเขียนของ Jan de Bray นอกจากการเขียนด้วยสีแล้วก็ยังมีการใช้การวาดเส้น และการพิมพ์ในการเขียนภาพเหมือนตนเองด้วย

ภาพเหมือนตนเองโดยศิลปินยุโรปศิลปินกลุ่มที่รับใช้ศาสนา มักจะมีภาพเหมือนตนเองแทรกอยู่ในภาพผลงานขณะที่กำลังเขียนภาพ หรือภาพตนเองขณะเป็นผู้อุทิศตนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนจิตรกรรมฝาผนัง เช่น ศิลปิน Sandro Botticelli วาดภาพตนเองเป็นหนึ่งในงานจิตรกรรมฝาผนังประเทศอิตาลี ส่วนการเขียนภาพเหมือนตนเองโดยศิลปินเอเชีย ภาพเหมือนและภาพเหมือนตนเองในศิลปะเอเชียมีประวัติที่ยืนยาวกว่าของยุโรป การเขียนภาพของนักปราชญ์ของเอเชียมักจะเป็นภาพเขียนขนาดเล็ก ที่เป็นภาพของศิลปินท่ามกลางภูมิทัศน์ และมีวินิพนธ์เขียนเป็นอักษร บรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับฉากในภาพ ลักษณะการเขียนอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับนิกายเซ็น ซึ่งจะเป็นภาพเหมือนตนเองในเชิงเป็นภาพการ์ตูนมีอารมณ์ขัน ขณะที่ลักษณะการเขียนแบบอื่นจะเป็นภาพเหมือนอย่างเป็นทางการทั่วไป

ภาพที่ 9 Sandro Botticelli, Adoration of the Magi, 1475 Tempera on panel, 111 x 134 cm
Galleria degli Uffizi, Florence (ภาพด้านขวาเป็นการขยายให้เห็นภาพใบหน้าของศิลปินที่แทรกอยู่ในภาพใหญ่)

ที่มา : Adoration of the Magi, (2560), Explore Botticelli 1475, Sandro Botticelli and more, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://www.Pinterest.com>

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็นโดยสรุปว่า จากยุคสมัยที่ถือกำเนิดการเขียนภาพบุคคล ที่มุ่งเน้นไปสู่การให้ความสำคัญในความศรัทธาความเชื่อในระบอบกษัตริย์ และศาสนา ศิลปินถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ถวายการรับใช้ มีเพียงศรัทธาในการสร้างสรรค์ด้วยความจงรักภักดีในการทำงาน ศิลปินมักสอดแทรกเทคนิคและกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ให้เกิดสิ่งใหม่ทั้งเรื่องมุมมอง เนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพ เป็นสิ่งสำคัญต่อการคิดต่อยอดของเหล่าศิลปินยุคหลัง อย่างเช่น สัดส่วนความงามที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใช้ในเรื่องหลักจิตทฤษฎีและปฏิบัติมาโดยตลอดระยะเวลาของการแสวงหาความเป็นตัวตนของศิลปิน ในการแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อศาสนา มักแฝงนัยยะความหมาย ภาพใบหน้าของตนเองไว้ในผลงาน

การพัฒนารูปแบบวิวัฒนาการภาพคนเหมือน

ภาพคนเหมือน (Portrait) คือ ภาพเขียนของศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยงานจิตรกรรม การถ่ายภาพ การปั้น หรือการแกะสลักภาพตนเอง แม้ว่าศิลปินจะสร้างภาพเหมือนของตนเองมาตั้งแต่โบราณ แต่ยังไม่แพร่หลาย หรือบอกได้ว่า เป็นภาพเหมือนของศิลปินจริง ๆ หรือวาดเป็นบุคคลอื่น ช่วงเมื่อต้นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในกลาง ค.ศ.1400 มีการใช้กระจกที่มีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลง การเขียนภาพเหมือนในงานจิตรกรรม จิตรกร ประติมากร และช่างแกะพิมพ์ มีการทำกันมากขึ้น คนรวยเริ่มมีการจ้างเขียนภาพเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มชาวคหบดี แต่ก็ไม่ได้มาเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป จนกระทั่งมาถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ผู้คนมีฐานะมั่งคั่งมากขึ้น และความสนใจในการใช้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น เทคนิควิธีการ และการแสวงหากระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน “ภาพเหมือนตนเองในกระจก” โดย Parmigianino ผู้ที่เขียนเป็นภาพสะท้อนบนกระจกนูน เป็นกระจกที่ใช้กันในสมัยนั้น และนักวิจารณ์ศิลปะได้แยกลักษณะการเขียนภาพตนเองเป็น 2 กลุ่ม 1. ภาพเหมือนที่แสดงอาชีพ (professional) ซึ่งเป็นภาพเขียนของศิลปินขณะเขียนภาพ และ 2. ภาพเหมือนส่วนตัว (personal) ที่เผยถึงสภาวะทางจริยธรรมและทางด้านจิตใจของศิลปิน นอกจากนี้ก็ยังแบ่งต่อเป็นกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ดังนี้ คือ ภาพที่ศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองแทรกในภาพ เช่น อยู่ในกลุ่มคนภาพแสดงสัญลักษณ์ คือ ภาพที่ศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์หรือศาสนา ภาพเหมือนกลุ่ม คือ ภาพที่ศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวจริง และภาพแท้จริง หรือภาพธรรมชาติ คือ ภาพที่ศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองคนเดียว แต่การจัดกลุ่มแยกแยะที่ว่านี้ ก็อาจจะเป็นการจัดที่ค่อนข้างขาดความยืดหยุ่น และภาพเหมือนบางภาพก็อาจจะผสมระหว่างลักษณะการเขียนมากกว่าสองอย่าง

ต่อมาการเขียนภาพเหมือนของกลุ่ม ครอบครัว หรือกลุ่มสมาคม เริ่มเป็นสิ่งที่นิยมกัน โดยทั่วไปมากขึ้น เริ่มมีการว่าจ้างเขียนภาพบุคคลสำคัญ ชนชั้นสูง ขุนนาง พ่อค้าที่มีฐานะในสังคม รวมไปถึงชนชั้นกลาง ตัวอย่างเช่น ภาพโมนาลิซาที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการเขียนภาพของศิลปิน ที่งานศิลปะได้ลงมาปรับใช้กลุ่มบุคคลสามัญชน จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

- ภาพที่ 10 (ก) Leonardo da Vinci, โมนาไลซา (Mona Lisa), 1503-1506 สีน้ำมันบนค็อตตอนวูด, 76.8×53.0 cm (30.2×20.9 inches) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- (ข) Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1658, Self Porait with Two Circles, Oil on canvas, 114.3 cm × 94 cm (45.0 in × 37 in), Kenwood House, London
- (ค) Parmigianino, 1523, Self-portrait in a Convex Mirror, Oil on wood, diameter 24.4cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna
- (ง) Johannes Gump, “Silf- Porait”, 1646, Oil on canvas, diameter 89 cm, Uffizi, Florence

ที่มา : Dr. Robert Belton and others. (2008). History of Art. Flam tree Publishing.

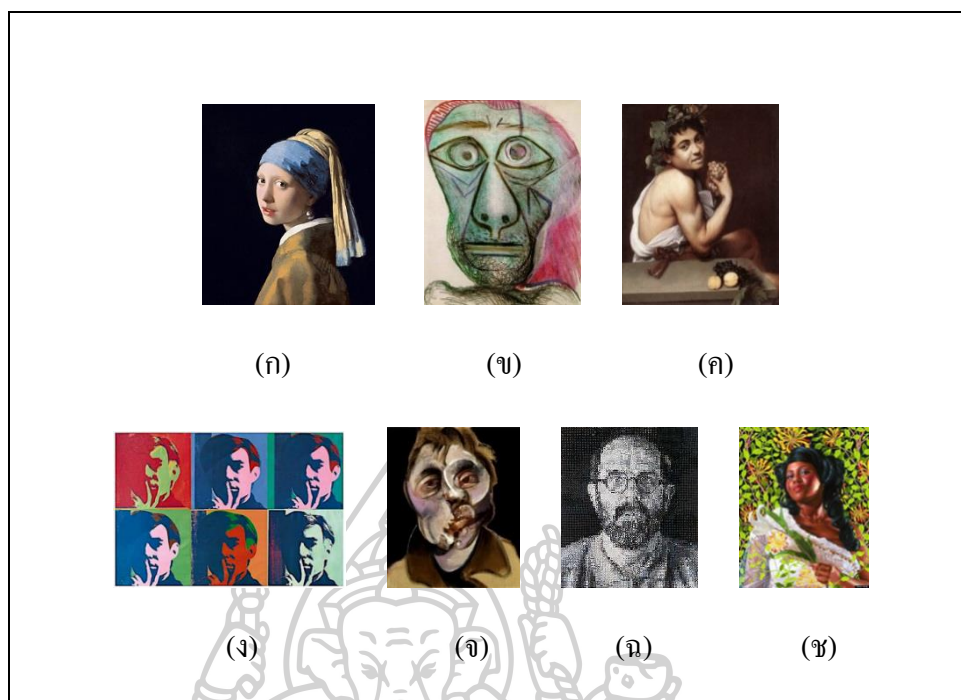
Crabtree Hall. Crabtree Land. Filham. (London: Printed in China. 2008). 30

ที่มา : Julian Bell. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press. 76, 164

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็น โดยสรุปว่า หลังจากการพัฒนาฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ให้ความสนใจ ผลงานศิลปะใบหน้าบุคคลมีมากขึ้น รวมไปถึงการว่าจ้าง ให้วาดภาพบุคคลที่เคารพและเป็น ที่รัก ส่งผลไปถึงในการบ่งบอกสถานะภาพบุคคลทางสังคม ฐานะการเงิน การเห็นตนเองในภาพ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น บุคคลที่มีฐานะและอำนาจในสังคมมักนิยมชมชอบมีภาพตนเองไว้ ใน ที่ทำงาน และห้องรับแขกนั้น มีนัยยะแสดงถึงความมั่งคั่ง รสนิยม ศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้รับการ ขอมรับจากสังคม จึงถูกว่าจ้างในงานที่สำคัญอยู่บ่อยครั้งนั้น หมายถึง การสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยกว้าง ลักษณะของภาพที่เป็นมุมมองมาตรฐานความงามและความสมบูรณ์ แบบ บุคคลในภาพมีการแต่งกายที่บ่งบอกถึงฐานะ ใบหน้า ที่วางองศาเอียงเล็กน้อย มีดวงตาที่จ้อง มองมายังเบื้องหน้า การวางมือและอากัปกิริยาท่าทาง ที่มีความสุข มั่นคง หรืออยู่ในลักษณะของ การคิด เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่บ่งบอกความน่าเชื่อถือ สง่างาม งดงาม และความเป็นผู้นำ ซึ่งใน การเขียนภาพคนเหมือน ต่อมามักจะเห็น ได้จากอำนาจทางการเมืองการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นสตรี เพศหรือ บุรุษเพศ ล้วนได้รับความนิยมจนไปถึงค่านิยมตามลำดับ

การพัฒนารูปแบบวิวัฒนาการภาพคนเหมือน (เทคนิคและกระบวนการ)

การใช้กระจกและการวางท่าทางภาพเหมือนตนเอง เป็นเรื่องของเทคนิคและ กระบวนการ ในการแสดงออกในการแสวงหาการทำงานของศิลปิน ตามทฤษฎีแล้วเป็นภาพที่ เขียนจากเงาที่สะท้อนจากกระจก เมื่อกระจกแพร่หลายขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 กระจกที่ ใช้กันแบบแรกเป็นกระจกนูน ศิลปินเขียนภาพที่บิดเบือนจากความเป็นจริงของตนเองตามลักษณะ ของกระจกโดย Parmigianino ที่เขียนใน ค.ศ. 1524 นอกจากนั้นแล้วกระจกก็ยังสามารถทำให้สร้าง องค์ประกอบของภาพได้หลายแบบเช่นภาพ ภาพเหมือนตนเองสามแบบ โดย Johannes ที่เขียนในปี ค.ศ. 1646 การใช้เงาที่สะท้อนจากกระจก มักจะเป็นผลทำให้ศิลปินที่ถนัดมือขวาปรากฏในภาพ เป็นผู้ถนัดมือซ้าย หรือในทางกลับกัน ศิลปินถนัดซ้ายก็จะกลายเป็นผู้ถนัดขวา ดังนั้นภาพเหมือนที่ เป็นก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของศิลปินที่ใช้กระจกสองอัน

ภาพที่ 11

(ก) Leonardo da Vinci, โมนาลิซา (Mona Lisa), 1503-1506 สีน้ำมันบนคัตตอน
วูด, 76.8×53.0 cm (30.2×20.9 inches) พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

(ข) Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1658, Self Porrait with Two Circles,
Oil on canvas, 114.3 cm × 94 cm (45.0 in × 37 in), Kenwood House, London

(ค) Parmigianino, 1523, Self-portrait in a Convex Mirror, Oil on wood,
diameter 24.5 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna

(ง) Johannes Gump, “Silf- Porait”, 1646, Oil on canvas, diameter 89 cm,
Uffizi, Florence

ที่มา : Dr. Robert Belton and others. (2008). History of Art. Flam tree Publishing.

Crabtree Hall. Crabtree Land. Filham. (London: Printed in Chaina. 2008). 61

ที่มา : Julian Bell. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press. 350-
353, 112-113, 489, **483, 501.**

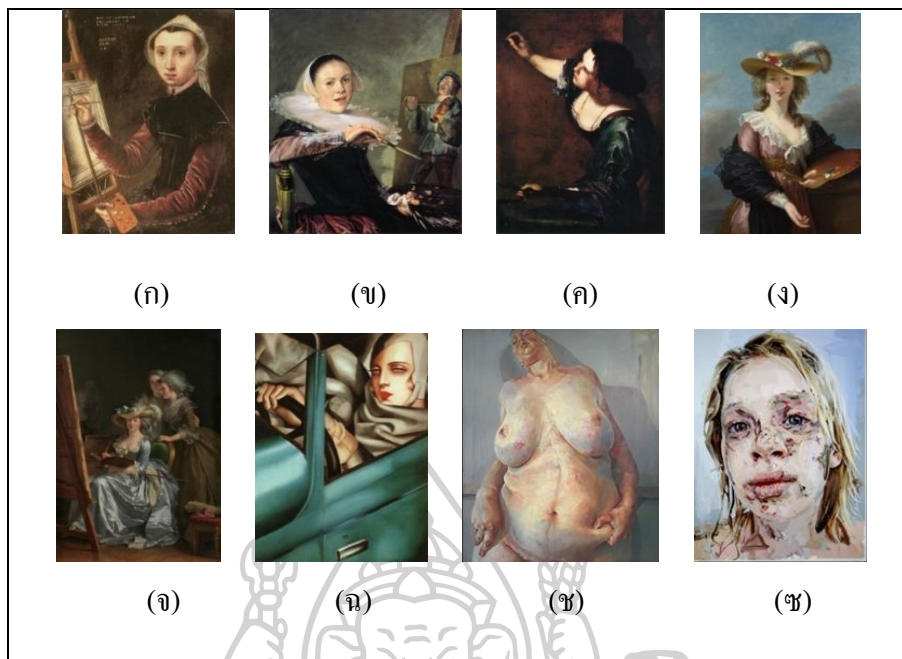
ที่มา : Huffport, Kehinde Wiley On ‘Economy Of Grace,’ His First Exhibition
Featuring Women (PHOTOS), เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
<http://www.huffingtonpost.com/2012/05/12/kehinde-wiley>

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็นโดยสรุปว่า การพัฒนารูปแบบวิวัฒนาการภาพคนเหมือน เทคนิคและกระบวนการในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นั้นมีความชัดเจนและแตกต่าง ศิลปินพัฒนาและคิดอย่างเป็นอิสระเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ การเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งมีความหมายมากในเรื่องของการสร้างสรรค์การหาหนทาง วิธีการ กระบวนการในการแสดงออก ล้วนมีเหตุและปัจจัย การพัฒนาบริบทของสังคมความเป็นอยู่ ค่านิยม ปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมไปถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปปลักษณ์หน้าตาในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินไม่มีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขน้อยลงที่สามารถเล่าเนื้อหาไว้ในผลงานของตนเอง ในยุคของร่วมสมัยผลงานภาพบุคคลหรือภาพคนเหมือน ยังมีให้เห็นและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย มีความเป็นเชื้อชาติ เพศ เพศสถานะ ล้วนเป็นที่แสดงออกในตัวตน ประเด็นสำคัญ มนุษย์มีความสนใจในสิ่งที่แตกต่างและในสิ่งที่ตนเองไม่มี และมนุษย์สนใจ หมกมุ่นอยู่ในเรื่องของตนเอง

2.7 การพัฒนารูปแบบวิวัฒนาการภาพคนเหมือน

ศิลปินหญิงที่เขียนภาพเหมือนตนเอง (female-self-portrait) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มศิลปินสตรีที่เขียนภาพตนเอง⁹ ศิลปินที่มีชื่อเสียงในการเขียนภาพตนเองคนสำคัญเกือบทุกคนทั้งภาพเหมือนตนเองเป็นตัวอย่างให้เห็น ตั้งแต่ คาเทอรินา ฟาน เฮมสแตร์, เอลิซา เบ็ต หลุยส์, วิเดเลอเบริง และฟรีดา คาห์โล ที่เขียนภาพเหมือนตนเองมากถึง 55 ภาพ ในยุคนั้นศิลปินสตรีไม่มีโอกาสได้ฝึกเขียนจากนางแบบที่เปลือยเปล่า ทำให้เป็นการยากต่อการที่จะเขียนภาพสตรีระของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเขียนภาพเหมือน ช่วง คริสตวรรษที่ 19 ศิลปินสตรีเพศมักจะแสดงภาพของตนเองขณะที่กำลังจะเขียนภาพ หรือแสดงอากัปกิริยาในท่วงท่าถือแปรงและจานสี จึงมีการตั้งข้อสงสัยว่า เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการเขียนจริงหรือไม่ หรือแต่งตัวให้ดูดีขึ้นสำหรับการเขียนภาพ

⁹ Wegner DM (2003). The mind's self-portrait. Ann N Y Acad Sci 1001: 212-225

ภาพที่ 12

(ก) Catharina Van Hemessen, Self-Portrait at the Easel, 1548, 87

(ข) Judith Leyster, Self-Portrait, c.1630, Oil on canvas, 74.3x65 cm, National Gallery of Art, Washington DC, 147

(ค) Artemisia Gentileschi, Self-Portrait as an Allegory of Painting, c.1635-7, Oil on canvas, 98.6x75.2 cm, Royal Collection, 155

(ง) Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, Self-Portrait in a Straw Hat, 1783, Oil on canvas, 97.8x70.5 cm, National Gallery, London, 236

(จ) Adélaïde Labille-Guiard, Self-portrait with two pupils, Mesdames Capet and Carraud de Rosemond, 1785. Oil on canvas, 210x151.1 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, 24

(ฉ) Tamara de Lempicka, 1932, Self-Portrait in the Bugati, Oil on canvas, 35x26 cm, Private Collection, 42

(ช) Jenny Saville, 1970, Branded, 1992, Oil on Canvas, 213.5x183 cm, Saatchi Gallery, London

(ซ) Jenny Saville, 2008, Bleach, Oil on canvas, 252 x 187 cm

ที่มา :

Julian Bell. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press. และ

Jeremyjchan Gallery, Studies on Jenny Saville's Bleach: The Mouth (Part One)

เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://jeremyjchan.files.wordpress.com>

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็นว่า “ภาพคนเหมือน” เป็นภาพแทนตัวบุคคลที่ต้องการจารึกหรือบันทึกความเป็นจริง หรือเป็นการสร้างภาพเหมือนตนเองในแบบที่ต้องการ ที่มีหน้าตาอย่างที่อยากให้สังคมยอมรับ เป็นสัญลักษณ์ในทางอำนาจ การแสดงตัวตนและอัตลักษณ์บุคคล ผ่านภาพเหมือนให้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน โดยมีนัยยะสำคัญ ว่าด้วยเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ทางภายนอก และการสร้างภาพลักษณ์ความหมายแฝง อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามดังนี้

2.7.1 การสร้างภาพลักษณ์ทางภายนอก เป็นการแสดงตัวตนทางกายภาพภายนอกเป็นหลักการแสดงสถานะด้วยรูปลักษณ์ รูปร่างหน้าตา รวมไปถึงบทบาทหน้าที่และสถานะภาพทางสังคม สังเกตได้จากข้าวของเครื่องใช้ หรือวัตถุที่นำมาสวมใส่ รวมไปถึงรสนิยมในการประดับตกแต่งทุกสัดส่วนของร่างกาย ล้วนบอกถึงเจตคติว่า ตัวตนที่อยากให้ผู้อื่นได้รับรู้เป็นดังภาพที่เห็น

2.7.2 การสร้างภาพลักษณ์ ความหมายแฝง การแสดงออกไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจะเห็นจรดในการแสดงออก บางครั้งภาพกับข้อความที่เห็นนั้นมีความหมายไม่ตรงกัน เห็นถึงทัศนคติ อาจลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกของวิถีคิดในบุคคลนั้น ๆ สังเกตเห็นได้ง่ายจากสังคมในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้ บางครั้งเป็นภาพที่แสดงใบหน้าลักษณะอาการ ไม่ตรงกับสถานะของข้อความที่เขียนผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์ให้เห็นว่า อยากให้ผู้อื่นรับรู้ “มีตัวตน” อยู่ในลักษณะอย่างไร และชี้นำไปในทางการเรียกร้องให้เข้ามาสนใจ เพื่อตั้งคำถาม

กล่าวโดยสรุปว่า การเขียนภาพเหมือนตนเองของศิลปิน ในทางจิตวิทยาและประสาทการทำงานของสมองเป็นวิธีการทำความเข้าใจเหตุและผล ด้วยสติปัญญา ในขณะที่เดียวกันอารมณ์นั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยของมนุษย์ ด้วยการประเมินตนเองของกระบวนการทางปัญญาข้อสันนิษฐานนี้แสดงให้เห็นว่า การกระทำของมนุษย์ถูกควบคุมด้วยร่างกาย ความคิด และอยู่ภายใต้จิตสำนึก ภาพเหมือนตนเอง นำไปสู่การชักชวนว่า เราต้องมีสติเสมอ ผู้สร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นว่า การวาดภาพเหมือนตัวเอง (Self-Portrait) หรือภาพเสมือนตนเอง (Self-Virtual) เป็นการชี้ให้เห็นกระบวนการของการทำงานของสมอง แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิด และการแสดงความรักชอบต่อการกระทำของตัวเอง การใช้สติ (ปัญญา) กำกับความรู้สึกนึกคิด (อารมณ์) เป็นเรื่องสำคัญ

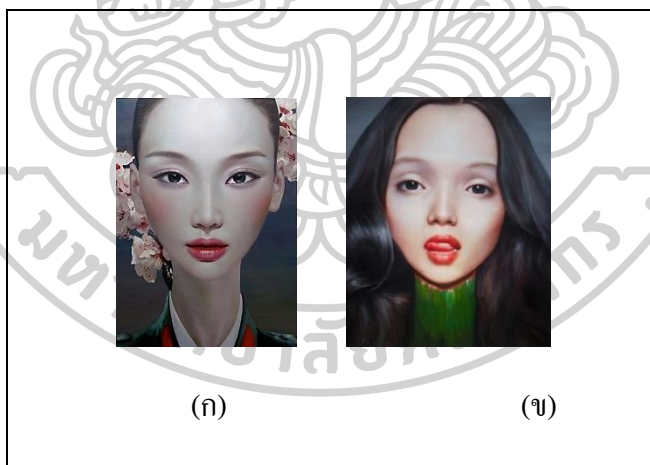
2.8 กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (Practical Frameworks)

2.8.1 หลิงเจียน (Ling Jian)

หลิงเจียนเป็นจิตรกรชาวจีน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) ปัจจุบันอายุ 55 ปี ณ มณฑล ซานตง ประเทศจีน หลังเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชิงฮัว (Tsinghua University) ปักกิ่งในประเทศจีน และจบศึกษาในปี 1986 อาศัยอยู่และทำงานในเวียนนา และฮัมบูร์ก ช่วง ค.ศ.1980 หลังได้แบ่งเวลาในการทำงานระหว่างกรุงเบอร์ลินและกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่ปี 1996 ผลงานส่วนใหญ่มักใช้เนื้อหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน และนำเสนอผลงานที่พาดพิงเกี่ยวกับด้านสังคม และการเมืองของจีน ผ่านผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน โดยการใช้ภาพถ่ายหญิงสาวชาวจีน เป็นข้อมูลสำคัญในการทำงานสร้างสรรค์ ได้สื่อสารความหมายผ่านงานจิตรกรรมไว้ว่า

“figurative art beautiful female head asian woman face portrait painting”

“งานจิตรกรรมใบหน้าของผู้หญิงเอเชีย นั้น เป็นศิลปะความงามของสตรีระ”

ภาพที่ 13

(ก) Ling Jian, Flower , 2010, Oil on Canvas, 250 × 180 cm

(ข) Ling Jian, Untitled, 2009, Oil on Canvas, 300 x 250 cm

ที่มาของภาพ :

Ling Jian Flower, (2560), Ling Jian, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://www.Pinterest.com>

ที่มาของภาพ :

Tanya Baxter Contemporary, (2560), Ling Jian, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://www.artsy.net/artist/ling-jian>

การศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม ภาพแทนสตรีเพศของสาวชาวจีนของหลิงเจียน ในครั้งนี้จะเน้นเฉพาะในส่วนประเด็นสำคัญและเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ที่มาของแนวความคิด ประสบการณ์จากการพบเห็นสภาพแวดล้อมในสังคมของชาวจีน แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรม ในแนวเหนือจริง เทคนิคกระบวนการด้วยการใช้สี การจัดโครงสร้าง และสัญลักษณ์ภายในภาพ โดย การวิเคราะห์ดังนี้

ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานที่ใช้ภาพสตรีเพศในการสื่อสารนั้น เริ่มต้นราวปี ค.ศ. 2004 ถึงปัจจุบัน ภาพสตรีเพศ (Figurative art female) ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) มีที่มาของแนวความคิดในงานจิตรกรรมของหลิงในภาพที่ชื่อ “Flower” (ก) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบที่มีขนาดใหญ่ ที่ศิลปินแสดงออกภายใต้ใบหน้าของมนุษย์ (สตรีเพศ) นั้น พยายามที่จะแสวงหาแนวทางการแสดงออกในทุกยุคทุกสมัย สตรีเพศมีแนวคิดในการแสดงออกในเรื่องของความงามมักเป็นไปตามแบบสัญชาตญาณ ความเชื่อ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสำคัญ ภาพผลงานชิ้นนี้ มีการแสดงออกของใบหน้าสตรีเพศ ความเรียบเฉย ไม่นิยมนิยร้าย ใบหน้าเติมแต่งไปด้วยสีสันแต่สังเกตเห็นมีความรู้สึก วิตกกังวลภายใน เสมือนกับสีนั้นถูกฉาบเคลือบไว้เพียงภายนอก โครงสร้างสัดส่วนบนใบหน้า ดูผิดเพี้ยน เกินกว่าความเป็นจริง กล้ามเนื้อแสงและเงา ดูไม่เป็นธรรมชาติ ดอกไม้ (ชาคุระ) ที่อยู่เหนือใบหูและศีรษะ ดูผิดเพี้ยน ไร้ชีวิตชีวา ดวงตากลมที่ดูเหม่อลอยมองตรงมายังเบื้องหน้า ไร้ซึ่งความรู้สึกจากภายใน เครื่องแบบทหารจีนเป็นชุดที่เธอใส่ มีนัยยะสำคัญ ที่ศิลปินนั้นอยากสื่อสารในเรื่องของการเมืองการปกครอง งานจิตรกรรมในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ มักเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เหล่าศิลปินนั้น ใช้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านผลงานศิลปะ

การศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานภาพแทนสตรีเพศของชาวจีน หลิงเจียน (Ling Jian)

หลิงเจียน อีกหนึ่งศิลปินที่ใช้สัญลักษณ์สตรีเพศ เป็นเครื่องมือในการทำงาน เล่าผ่านเนื้อหาทางสังคม การเมือง บทบาทหน้าที่ ที่สตรีเพศมีต่อสังคมของชาวจีน การสร้างอัตลักษณ์ในการสร้างงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ และเนื้อหา ศิลปินยังคงแสดงถึงความเป็นรากเหง้าของชาติ และวัฒนธรรม ได้ลงลึกและชัดเจนให้เห็นถึงผลกระทบ ส่งผลต่อสังคมที่บิดเบือน ซึ่งกำลังพัฒนาก้าวสู่บทบาทหน้าที่ใหม่ของสตรีเพศ รูปแบบในการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา การขยายรูปให้เห็น สะท้อนสภาวะวิสัยของสตรีเพศชาวจีน ผลงานที่มีขนาดใหญ่ปะทะอยู่ตรงเบื้องหน้าของผู้ชม ซึ่งต้องการ

บอกอย่างมีความนัยยะที่แฝงมาในรูปทรงของสตรีเพศนั้น คล้ายกับการตีแผ่ให้ชัดเจน ในเชิงสัญลักษณ์

ผู้สร้างสรรค์มีความเห็นว่า รูปแบบในผลงานของหญิง ที่หยิบยกมาวิเคราะห์นั้น มีความคล้ายคลึงกันในส่วนจากรูปแบบ การใช้สตรีเพศ เป็นภาพแทน สัญลักษณ์ หรือเป็นตัวละครสำคัญ ในการนำเสนอ เพื่อดำเนินเรื่องราวในทุกภาพผลงาน และช่วยในการการสนับสนุน ในส่วนของเนื้อหาการแทนค่าความหมาย ต่อบทบาทหน้าที่ที่แปรเปลี่ยนไปต่างจากขนมเดิม ดำเนิน ไปในทุกวัน

ตารางที่ 3สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของหลิงเจียน (Ling Jian)

 <p>หลิงเจียน (Ling Jian)</p>	 <p>“Flower”, Oil on Canvas, 250×180 cm</p>	 <p>“Untitled”, Oil on Canvas, 300x250 cm</p>
<p>แนวความคิด</p>	<p>ความคิดในเรื่องของความงามของผู้หญิง และเอกลักษณ์ของชาวจีนมาแสดงออกแบบเกินจริงถึงการบริโภคนิยมมวลชนและความปรารถนาแบบผิด ๆ ของสังคมในอุดมคติความงามที่แสดงความคิดเห็นในสังคม โดยเน้นแสดงมาตรฐานความงาม เพศ และละครทางการเมือง</p>	<p>ความคิดในเรื่องของความงามของผู้หญิง และเอกลักษณ์ของชาวจีนมาแสดงออกแบบเกินจริงถึงการบริโภคนิยมมวลชนและความปรารถนาแบบผิด ๆ ของสังคมในอุดมคติความงามที่แสดงความคิดเห็นในสังคม โดยเน้นแสดงมาตรฐานความงาม เพศ และละครทางการเมือง</p>
<p>เนื้อหาในผลงาน</p>	<p>ความงามตามขนบเดิมในสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครอง</p>	<p>การแสดงออกของสตรีเพศบนสังคมบริโภคนิยมของชาวจีน สถานการณ์ทางสังคม จึงตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง</p>
<p>รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการของการสร้างสรรค์</p>	<p>จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ใช้ภาพถ่าย “สื่อ” ภาพถ่าย นิตยสาร สื่อโฆษณา</p>	<p>จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ใช้ภาพถ่าย “สื่อ” ภาพถ่าย นิตยสาร สื่อโฆษณา</p>
<p>ภาพคน/ สตรีเพศ และสัญลักษณ์</p>	<p>ดอกโบตั๋น การแต่งกายในเครื่องแบบทหาร การแต่งหน้า ทรงผม และมีใบหน้าริ้วเล็ก และลำคอที่ยาวผิดปกติ</p>	<p>อากัปกริยาอาการแลบลิ้น การแต่งหน้า การทำผมแบบสมัยใหม่ สวมเครื่องแบบทหารในภาพผลงาน</p>

สรุปการวิเคราะห์ผลงานของหลิงเจียน

ผู้สร้างสรรค์หยิบยกผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีความคล้ายคลึงในการใช้สตรีเพศเป็นตัวละครสำคัญในการใช้ดำเนินเรื่องในทุกผลงาน และยังส่งผลต่อการสนับสนุนเนื้อหาบางประเด็น ที่มักนำเสนอภาพสตรีเพศกับวัตถุมาในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ ผู้สร้างสรรค์ให้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

- สตรีเพศ ที่ศิลปินนำเสนอถูกมองผ่านด้วยวิธีคิดที่แตกต่างจากชนบเดิม ซึ่งมีเรื่องราวทางการเมืองการปกครอง อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ สตรีเพศจึงจำเป็นต้องอยู่ใต้สภาวะการณ์นี้ด้วยสภาวะจำยอม
- ศิลปินใช้ผลงานศิลปะในการแสดงออก เรียกร้อง ประชาดประชาชน ที่มีต่อสังคมภายใต้การเมืองการปกครองโดยรัฐบาลทหาร
- สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในผลงาน ที่แสดงอยู่ภายใต้ของความเป็นสตรีเพศที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครอง สีเขียวหรือเครื่องแบบชุดทหารที่บ่งบอกนัยยะความหมายอย่างตรงไปตรงมา สีแดงที่แฝงมาด้วยความป็นชาติ ความรุนแรง และการปฏิวัติ
- ความคิดเขียนในรูปสัญลักษณ์ และสัดส่วน โครงสร้างของมนุษย์ (สตรีเพศ) ที่สังเกตเห็นจากผลงานในหลายชุด ซึ่งศิลปินมีความตั้งใจที่แสดงออกอย่างจงใจที่จะเขียนสัดส่วนให้มีส่วนที่ยืดออก หรือตัดทอนบางส่วนให้สั้นลง และขยายให้เห็นเจตนาด้วยผลงานขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นสภาวะอารมณ์และจิตใจสำนึก ที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะการปกปิด

2.8.2 วิล ค็อตตอน (Will Cotton)

ค็อตตอนเป็นจิตรกรชาวอเมริกัน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1965) ปัจจุบันอายุ 53 ปี ณ เมลโรส แมซซาชูเซตส์ นครนิวยอร์ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค็อตตอนได้เข้าศึกษาศิลปะที่ Cooper Union และ Academy of Art ในเมืองเมลโรสแมซซาชูเซตส์ นครนิวยอร์ก ค็อตตอนมีนิทรรศการเดี่ยวจำนวนมากกับหอศิลป์ Mary Boone และผลงานของเขาอยู่ในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑศิลป์ซีแอตเติลและพิพิธภัณฑศิลป์โคลัมเบีย ในปี 2010 เขาได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ให้กับมิวสิกวิดีโอของศิลปินนักร้อง Katy Perry เรื่อง “California Gurls” และได้วาดรูปของนักร้องหลายภาพ ค็อตตอนใช้ชีวิตและทำงานในนิวยอร์ก ค็อตตอนเป็นจิตรกร ที่มีอัตลักษณ์

เฉพาะตัว คือตอนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหนือจริง (Surrealistic) ภาพทิวทัศน์แห่งขนมหวาน และลอยยิ้มสตรีเปลือยเปล่าสวมมงกุฎมอยซ์ นั่งพักผ่อนในดินแดนแห่งขนม หรือด้วยพอยล์คัพเค้ก คือตอนสร้างสรรค์ผลงานที่มีเรื่องราวจากชีวิตของคนอเมริกัน โดยการสร้างโมเดล (Models) ที่ซับซ้อนด้วยการใช้ขนมอบจริงและขนมอื่น ๆ มาจัดหุ่นนิ่ง (Still-Light) มาอธิบายสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาด ภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ของศิลปิน งานของคือตอนได้ถูกตีความว่าเป็นการวิจารณ์สังคม ต่อความโลภ กิเลส ตัณหา ของมนุษย์และความไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ของสังคมอเมริกัน รวมทั้งจินตนาการแนวร่วมสมัยอย่างแนวดั้งเดิม เช่น ภาพคนเหมือน (Portrait) ภาพคนเต็มตัว (Figurative) และทิวทัศน์ (Landscape) ศิลปินได้นำผลงานสร้างสรรค์ของตน มุ่งไปยังดินแดนของวัฒนธรรมสมัยนิยมในแบบอเมริกัน

ภาพที่ 14

(ก) Will Cotton, Candy Curls, 2005, Oil on linen, 34x24 inches

(ข) Will Cotton, Ice Cream Cavern, 2003, Oil on linen, 70 x 80 inches

ที่มา :

Brooklyn Museum Artist, 2016, Ling Jian, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2560, เข้าถึงได้

จาก [https:// www.zimbo.com/photo/Will+Cotton/2016Web](https://www.zimbo.com/photo/Will+Cotton/2016Web)

ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานจนถึงปัจจุบัน

ค.ศ. 1998 - ค.ศ. 1999 ทิวทัศน์ชนมหาวน (Landscape) และหุ่นนิ่ง (Still - Life)

ค.ศ. 2002 - ค.ศ. 2011 ภาพคน (Figurative art) สตรีเพศ (Female)

ค.ศ. 2012 สื่อผสม ทิวทัศน์ชนมหาวน หุ่นนิ่ง ภาพคน (สตรีเพศ) ถึงปัจจุบันใน แนวศิลปะเหนือจริง (Surrealism)

การศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม ภาพแทนสตรีเพศของสาวชาวอเมริกันของ วิล ค็อตตอนนั้นผู้สร้างสรรค์เน้นเฉพาะในส่วนประเด็นสำคัญที่เห็นได้เด่นชัด ได้แก่ ที่มาของแนวความคิดประสบการณ์จากการพบเห็นสภาพแวดล้อมในสังคมของชาวอเมริกัน แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรม ในแนวเหนือจริง เทคนิคใช้น้ำมันบนผ้าใบ การจัดโครงสร้าง และสัญลักษณ์ภายในภาพ โดยที่ผู้สร้างสรรค์อธิบายเพื่อให้งานต่อการทำงานเข้าใจ ดังนี้

การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของค็อตตอน เป็นอีกหนึ่งศิลปิน ที่ใช้รูปร่างรูปทรงของสตรีในการสร้างสรรค์ผลงาน สตรีเพศที่ประดับประดาล้อมรอบไปด้วยชนมหาวน สีสดใสใสสะอาดตาและชวนฝัน “Candy Curly” (ก) ภาพสตรีสาวรูปร่างหน้าตาสวยงาม ดวงตาของเธอจ้องมองตรงมาเบื้องหน้า ผู้สร้างสรรค์ตีความอย่างตรงไปตรงมา ที่มองเห็นเจตนาของศิลปิน ในการจะเปรียบเปรยผู้หญิง หรือสตรีเพศ เป็นดังชนมหาวน แต่เมื่อมองลงลึกไปใน การวิเคราะห์ภาพรวม ทั้งชุดผลงาน จะเห็นว่า ค็อตตอนนั้นใช้สตรีเพศผิวสี (คนดำ) และคนผิวขาว อย่างมีนัยยะความหมายเป็นสำคัญ เนื้อหาที่ถูกแฝงมาด้วย เรื่องของชนชั้น มุมมองที่เปรียบเปรย อาจเป็นการสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงการคุกคามเรื่องเพศ ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

“Ice Cream Cavern” (ข) ชนมหาวน ลูกกวาด ไอศกรีม อาจเป็นเพียงชั้นของความคิดแรกๆที่มองเห็นภาพ เช่นในภาพผลงานที่มีชื่อว่า “Ice Cream Cavern” ค็อตตอนมีฝีมือและทักษะในขั้นสูง สะท้อนรูปแบบผลงานที่มีความสมจริง เกิดอรรถรสขึ้นเมื่อมองผ่านสัญลักษณ์ที่ศิลปินเลือกใช้ ชนมหาวนที่โอบล้อมและแปะเปื้อนบนผิวกาย เรือนร่าง ซึ่งไร้เสื้อผ้าอาภรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงสัจจะความเป็นสตรีเพศ มากไปกว่านั้นศิลปินอาจตีความให้สื่อความหมายถึง วัตถุทางเพศ เป็นปัญหาและความรุนแรงที่แฝงมาในรูปแบบที่หอมหวาน อย่างประณีประนอม

การวิเคราะห์ผลงานของวิล ค็อตตอน (Will Cotton)

วิล ค็อตตอน วาดภาพแทนสตรีเพศของสาวชาวอเมริกัน ที่ถูกตีความหมายและเรื่องราวที่คุ้นชิน เพียงแค่ถูกนำมาเล่าใหม่ในความคิดเห็นส่วนตัวของศิลปิน ค็อตตอนได้เล่าความหมายไว้อย่างหอมหวานอย่างมีนัยยะแฝง ถูกฉาบเคลือบด้วยสีสันคล้ายกับจะสื่อสารว่า อย่าหลงและติดกับดักนั้น มีที่มาในรูปแบบของสวยงาม เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น ถูกตีความจากความเข้าใจของผู้สร้างสรรค์ รู้สึกถึงอิทธิพลและแรงผลักดันต่อเนื้อหาของสตรีเพศ ความงามและคุณค่าได้ถูกหยิบยกมาพูดในภาษาจิตรกรรมในทุกยุคทุกสมัย ความหมายและเรื่องราวนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป มีเพียงแต่หน้าตาและมุมมองในการสื่อสารเท่านั้น ที่ผันแปรไปตามวิธีคิดของศิลปิน ผู้สร้างสรรค์เอง มีการใช้สัญลักษณ์ และรูปทรงของสตรีเพศเป็นตัวละครสำคัญ ต่อเรื่องราวและความหมายเพื่อบอกเล่าเนื้อหาในการสร้างสรรค์ตามยุคสมัย

สตรีเพศในผลงานศิลปะยังเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง การใช้ความเป็นสตรีเพศเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ภาษาภาพ ข้อความ ต่อการโจมตีฝ่ายตรงข้าม พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้หยอกล้อเสียดสี และประชดประชัน (ทางเพศ) ในการทำลายความหน้าเชื่อถือทางการเมือง สิทธิสตรีความทัดเทียมแม้แต่ความเชื่อที่มีต่อศาสนา ได้พบตามสื่อต่างๆ ออกมาเรียกร้องความเสมอภาค (การเปลือยกาย) นัยยะแอบแฝง การสร้างประเด็นเรื่องราวเพื่อมุ่งไปสู่จุดที่หวังผลในสู่การยกระดับฐานะ หน้าทีที่มีต่อสังคม การสร้างประเด็นนั้นนำไปสู่ความสนใจ การเป็นข่าว กระแสสังคมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถือว่าขั้นของการเรียกร้อง แต่ศิลปินในทุกศาสตร์ทุกแขนงที่ได้ตระหนักในการใช้สตรีเพศซึ่งเป็นรูปแบบทางสัญลักษณ์ในการทำงาน ส่วนใหญ่มุ่งตรงประเด็นไปที่เรื่องเพศที่แสดงปัญหา แต่พูดถึงในภาษาสุนทรียะ เพื่อให้สามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยไม่ต้องตีความในเชิงลึกและง่ายต่อการทำความเข้าใจอย่างประนีประนอม ต่อความสวยงามในการรับรู้ จึงเป็นวิธีที่สร้างแรงดึงดูดต่อการเรียกร้องในบทบาทของสังคม

ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบของวิล ค็อตตอน (Will Cotton)

 <p>วิล ค็อตตอน (Will Cotton)</p>	 <p>“Candy Curls”, 2005, Oil on linen, 34 x 24 inches</p>	 <p>“Ice Cream Cavern”, 2003, Oil on linen, 70 x 80 inches</p>
<p>แนวความคิด</p>	<p>ดินแดนแห่งขนมหวาน ภาพจินตนาการสร้างโลกสู่ภาพฝัน ความงามแห่งสตรีเพศ ที่อบอวนและหอมหวาน คือ การให้คุณค่าของสัญลักษณ์ที่นำมาใช้แห่งโลกของวัตถุนิยม หญิงสาวที่ชวนฝันที่กำลังสร้างจินตนาการแห่งการจำลองโลกมาอยู่ที่ชวนให้ลุ่มหลง</p>	<p>ดินแดนแห่งขนมหวานที่กำลังสอดแทรกมาผ่านมุมมองและทัศนະที่ศิลปินกำลังบ่งบอกผ่านหญิงสาว คล้ายกับการกล่าวถึงเดือนผ่านผลงานศิลปะ เพื่อให้ถูกคิดถึงคุณค่าและความเป็นเพศของสตรี</p>
<p>เนื้อหาในผลงาน</p>	<p>สตรีเพศความหอมหวานที่ชวนฝัน สัญลักษณ์ความหมายของสังคมโลก วัตถุที่ถูกแทนค่าด้วยขนมหวาน</p>	<p>สตรีเพศ) ผิวสี (ที่ร่างกายของเธอเปราะเปลี่ยนไปด้วยไอศกรีมนัยยะความหมายที่เต็มไปด้วยเพศสถานะ</p>
<p>รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการของการสร้างสรรค์</p>	<p>จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ร่างภาพเพื่อหามุมมอง การถ่ายภาพนางแบบ สร้างโมเดลขนาดเล็ก แล้วทำการจัดหุ่นจำลอง และการถ่ายภาพ</p>	<p>จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เริ่มจากวาดเส้นหามุมมอง สร้างโมเดล การถ่ายภาพนางแบบ แล้วนำตัดต่อด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์</p>
<p>ภาพคนเหมือน และสัญลักษณ์</p>	<p>ช่วงยุคแรกศิลปินวาดภาพจาก หุ่นนิ่ง เช่น สายไหม ไอศกรีม ขนมหวาน เค้ก ลูกอมลูกกวาด ซึ่งแสดงถึงความสุขเมื่อเขาได้ลิ้มรสชาติอันหอมหวาน</p>	<p>ความชัดเจนในการเลือกใช้ สตรีผิวสี กับขนมหวาน ไอศกรีม แทนค่าสัญลักษณ์ ตั้งเครื่องมือการแทนความหมาย</p>

สรุปตารางการวิเคราะห์ภาพผลงานของวิล คอตตอน (Will Cotton)

ภาพสตรีเพศที่ถูกตีความและเรื่องราวที่คุ้นชิน เพียงถูกนำมาเล่าใหม่ไว้อย่าง ประณีประนอมและหอมหวานนัยยะที่แฝงมาถูกฉาบเคลือบมาด้วยสีสัน สตรีเพศนั้นยังถูกวางใน บทบาทหน้าที่ ในทางเครื่องหมายสัญลักษณ์ ฐานะเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อบริบทของสังคม ผู้ สร้างสรรค์ให้ความเห็นไว้ดังนี้

- โลกแห่งวัตถุ ที่มีมายาฉาบเคลือบอันหอมหวาน ความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นนั้นคล้ายกับการตกอยู่ในดินแดนที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
- ศิลปินใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบ การเรียกร้องได้อย่างน่าสนใจและแยบยล ก่อนที่จะทำ ความเข้าใจ นำไปสู่ในเนื้อหาและนัยยะความหมาย ซึ่งมีเรื่องเพศสถานะ สิว ซึ่งกำลัง บ่งบอก ความรู้สึกได้อย่างน่าวิตกกังวล
- ผลงานที่น่าหลงใหลที่กำลังพาความรู้สึกให้ติดกับดักในรูปสัญลักษณ์ความงาม การพัฒนาใน ผลงานของศิลปินในหลายชุด ทำให้เห็นถึงการสะท้อนที่เปรียบเปรยต่อสังคม กลุ่มคน โดยเฉพาะสตรีเพศ ที่กำลังถูกห่อหุ้มตกอยู่ในวงล้อมของค่านิยมอย่างถอนตัวไม่ขึ้น

กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (Practical Frameworks)

2.8.3 ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo)

ฟรีดา คาห์โล¹⁰ ศิลปินหญิงชาวเม็กซิกัน มีชื่อจริงว่า แมกดาลเลนา การ์เม็น ฟรีดา คาห์โล อี กาลเดรอน (Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón) วันเกิดวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 ที่เมืองซานเม็กซิโกซิตี ในเขตโคโยอากัน (Coyoacán) และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 เมือง โคยัวกัน ประเทศเม็กซิโก บิดาชื่อกิเยร์โม คาห์โล (Guillermo Kahlo) เชื้อสายเยอรมันฮังการีเรียน ได้อพยพจากประเทศเยอรมนี และสมรสกับ มาติลเด กาลเดรอน อี กอนซาเลส (Matilde Calderón y Gonzalez) มารดาผู้สืบเชื้อสายชาวสเปนกับชาวอเมริกัน ฟรีดาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความสุข แต่ใกล้ชิดกับบิดามากกว่ามารดา เมื่อฟรีดาอายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคโปลิโอ ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวาแต่ก็สามารถพิชิตความพิการได้ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2465 ฟรีดาได้เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย เป็นหนึ่งในจำนวนนักศึกษาสตรี 35 คน ในช่วงนั้นเอง ฟรีดา ได้ประสบกับการจลาจลบนท้องถนนของการปฏิวัติเม็กซิกัน เหตุการณ์นี้สร้างความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเธอในปี พ.ศ. 2468 รถรางชนกับรถประจำทางที่ฟรีดานั่ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกรานและมดลูก เป็นสาเหตุให้ต่อมาตั้งครรภ์ด้วยความเสี่ยง ภายหลังจากการบาดเจ็บ ฟรีดากลับมาเดินได้อีกแต่ก็กลับไปมีอาการเจ็บปวดไปตลอดชีวิต ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งละนาน ๆ และได้เข้ารับการผ่าตัด ถึง 35 ครั้ง ที่หลังและขาขวา

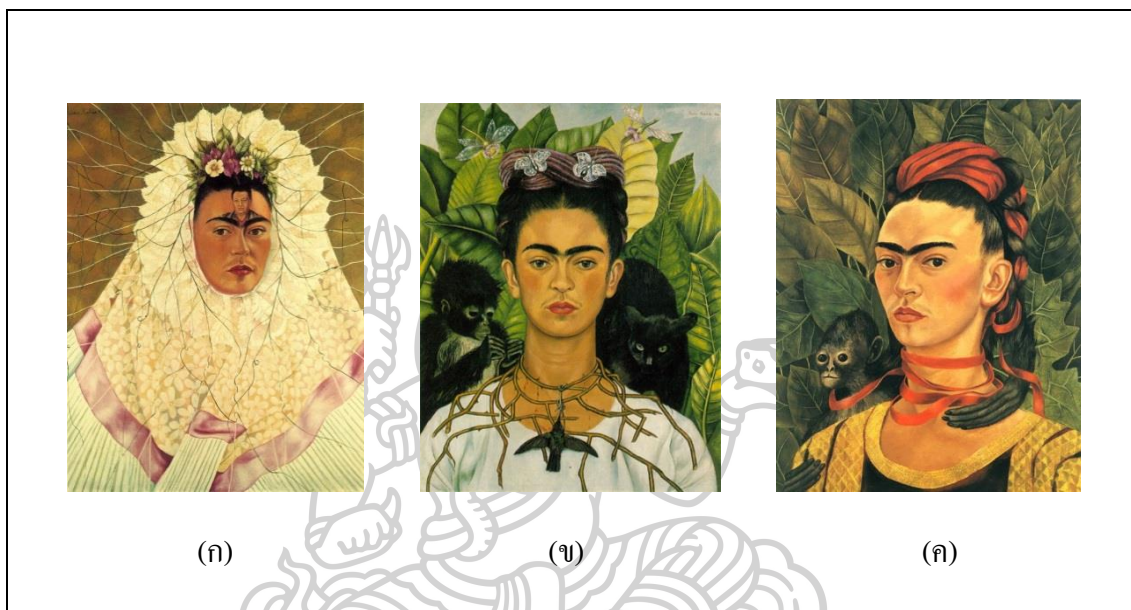
อาชีพจิตรกร ภายหลังจากอุบัติเหตุ ฟรีดาหันเหความสนใจไปศึกษาศิลปะแทน ภาพเขียนของฟรีดาสะท้อนชีวิตอันขื่นขมอย่างตรงไปตรงมาจนน่าตกใจ ทั้งการสมรสที่ล้มเหลว การตั้งครรภ์และการผ่าตัดต่างๆ ภาพเหมือนตนเองทั้ง 55 ภาพ มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางจิตใจ ฟรีดานั้นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นเม็กซิกัน โดยสะท้อนเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความหมายเกิดขึ้นในภาพเขียน

รูปแบบเหนือจริง ผลงานของฟรีดากถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบออกแสดง ในลัทธิเหนือจริงของยุโรป แต่ฟรีดาไม่นับตัวเองเป็นกลุ่มลัทธิเหนือจริง งานที่มีท่วงทำนองส่วนใหญ่เกี่ยวกับสตรีเพศ ส่งผลให้ฟรีดากลายเป็นแม่แบบของนักสตรีนิยม ในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20

¹⁰ Isabel Alcantara and Sandra Egnolff. Frida Kahlo and Diego Rivera, (London New York: Preatel Publishing Ltd, 1999), 87.

“They thought I was a Surrealist, but I wasn't, I painted my own reality.”

“พวกเขาคิดว่าฉันเป็นเซอร์เรียลลิสต์ แต่ฉันไม่ใช่ ฉันไม่เคยวาดความฝัน ฉันวาดความจริงของฉันเอง”

ภาพที่ 15

(ก) Frida Kahlo, Self-Portrait as Tehuana or Diego in My Thoughts or Thoughts of Diego, Oil on Board, 76 x 61 cm., 1943. 87.

(ข) Frida Kahlo (1907-1954), Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird, 16 x 24 inches, Oil on Canvas, 1940

(ค) Frida Kahlo, Self-Portrait with Monkey, 16 x 24 inches, Oil on Canvas, 1940

ที่มา : Isabel Alcantara and Sandra Egnolff. Frida Kahlo and Diego Rivera, (London New York: Preatel Publishing Ltd, 1999), 87.

ที่มา : Web Slice Gallery, Frida Kahlo, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก <http://www.artfactory.com/art appreciation/portraits/frida kahlo>.

การวิเคราะห์สตรีเพศ (ผู้ใช้ตนเองในงานจิตรกรรม) ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo)

ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของสตรีเพศ ฟรีดาได้ให้แรงบันดาลใจกับวงการศิลปะ แฟชั่น กลุ่มสตรีนิยม ความเป็นเอกลักษณ์ ต้นแบบทั้งเรื่องภายนอกการแต่งกาย ที่สำคัญคือ ผลงานศิลปะ และความเป็นศิลปินในตัวฟรีดา ชีวิตที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดการ หล่อหลอมประวัติและความเป็นมาในตัวของเธอ ได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม

ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานจนถึงปัจจุบันของฟรีดา เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1926 - ค.ศ.1929 ภาพคน (Figurative art) ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1930 - ค.ศ. 2497 แสดงสถานะผ่านผลงานจิตรกรรมภาพตนเอง (Self - Portrait) และสิ่งเวดล้อม หรือสิ่งที่มากระทบใจจนตลอดชีวิต ในรูปแบบศิลปะเหนือจริง (Surrealism) ฟรีดาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยเขียนภาพครึ่งตัวของตัวเองมากถึง 55 ภาพ สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตลงในผลงาน เถลไถลถึงความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่พบเจอที่มากระทบกับความรู้สึก ความเจ็บปวดทางร่างกาย ผ่านจิตใต้สำนึกเป็นผลงานจิตรกรรม ความเป็นสตรีเพศในตัวฟรีดา ปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น เรื่องราวชีวิตของเธอที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ความน่าสนใจน่าติดตาม ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต ฟรีดาเปรียบเสมือนตัวแทนสตรีเพศที่มีความแข็งแกร่ง และต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าเศร้าในช่วงบั้นปลายชีวิต ในงานศิลปะเธอเขียนรูปตนเองที่มักแสดงอาการจากจิตใต้สำนึก ที่เจ็บปวดการสะท้อนเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบกับตัวเธอ ส่วนใหญ่ในทุกภาพ ใบหน้า อารมณ์ ถูกวางไว้อย่างเรียบง่าย โครงสร้างสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนเป็นเพราะเขียนด้วยความรู้สึก จึงแสดงสถานะของความรู้สึกภายในบางอย่างออกมาในผลงาน

การศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานของฟรีดา ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird” ภาพ (ข) ถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ ผลงานของฟรีดาแล้วแต่เติมไปด้วยสัญลักษณ์ทางความหมายที่ผูกพัน หรือกระทบกับใจของเธอ เสมือนเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามบริบทเวดล้อมของตัวเอง ดังภาพจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลานั้นๆ เกิดอะไรขึ้นกับชีวิต เธออยู่กับสัตว์เลื้อยทามกลางธรรมชาติ เครื่องประดับที่เธอสวมใส่ ชุดพิธีแต่งงานแบบพื้นเมือง นี่คือการบันทึกด้วยข้อความภาพ ฟรีดามีวิธีการแสดงออก ในการสร้างสรรค์แบบตรงไปตรงมา จัดวางรายละเอียดของภาพ แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสัญลักษณ์ คล้ายกับการอยู่ในห้วงแห่งความฝัน จินตนาการ จนมีนักวิเคราะห์วิจารณ์จัดผลงานสร้างสรรค์ของเธอให้อยู่ในกลุ่มของศิลปะเหนือจริง (Surrealism) รายละเอียดในภาพผลงานที่สังเกตเห็นในเรื่องของ เส้นที่เกิดขึ้น โยงใยเข้าระหว่างรูปทรงของตัวเองกับรายละเอียดภายนอก ราวกับแสดงอาการความ

วิตกกังวล พันธนาการ ที่มากระทบเชื่อมเข้าหาตัวของเธอ จากความรู้สึกนึกคิดที่ลึกลงไป ซึ่งเป็น การแสดงออกการทำงานของจิตไร้สำนึก

ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์ผลงานของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo)

 <p>ฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo)</p>	 <p>“Self-Portrait as Tehuana or Diago in My Thoughts or Thoughts of Diego” Oil on Board, 76 x 61 cm., 1943</p>	 <p>“Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird” 16 x 24 inchs, Oil on Canvas, 1940</p>	 <p>“Self-Portrait with Monkey” 16 x 24 inchs, Oil on Canvas, 1940</p>
<p>แนวความคิด</p>	<p>วัฒนธรรมพื้นเมืองในแบบเม็กซิกันและรูปแบบเฉพาะดั้งเดิมจากตำนานเม็กซิกัน สัญลักษณ์ที่แสดงความรู้สึกปรารถนา ความอ่อนโยน ความเจ็บปวด และอาการเจ็บป่วย สิ่งที่มากระทบทั้งร่างกายและจิตใจ</p>	<p>ตัวเธอเองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของเธอ เหมือนกับ พันธนาการ ความผูกพัน ที่เป็นแรงบันดาลใจต่อตัวของฟริดา</p>	<p>ฟริดาในบริบทดั้งเดิม สัตว์เลี้ยงของเธอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ในหลายภาพ แต่ยังคงไปด้วย การแสดงถึงในขณะของการ พันธนาการถูกแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา</p>
<p>เนื้อหาในผลงาน</p>	<p>ฟริดาเขียนภาพเหมือนตนเอง ที่สวมใส่ชุดแต่งงาน เป็นแบบพื้นเมืองนั้น เป็นความคิดของเธอและสามี</p>	<p>ใบหน้าของฟริดาที่เรียบเฉย ท่ามกลางธรรมชาติมีสัตว์เลี้ยงของเธอปรากฏอยู่ การถ่ายทอดผลงานเหมือนเป็นการบันทึกสิ่งที่อยู่รอบตัว และที่หลงรักสิ่งที่ผูกพันนั้น คล้ายเป็นเครื่องประดับบนตัวเธอ</p>	<p>ฟริดามีสัตว์เลี้ยง คือ ลิง ที่มักปรากฏอยู่ในหลายภาพ ผลงาน เป็นการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกแสดง ความสัมพันธ์ ความอ่อนโยนและเมตตา เป็น ความเรียบง่ายที่เกิดขึ้นในเรื่องราวชีวิต</p>

ตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ผลงานของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo) (ต่อ)

รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการ ของการ สร้างสรรค์	จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ เนื้อจริง เทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ แสดงจิตไร้สำนึก สร้างมโนทัศน์จาก เรื่องราวที่เข้ามากระทบ ความรู้สึก	จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ เนื้อจริง เทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ แสดงจิตไร้สำนึก สร้างมโนทัศน์จาก เรื่องราวที่เข้ามากระทบ ความรู้สึก	จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ เนื้อจริง เทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ แสดงจิตไร้สำนึก สร้างมโนทัศน์จาก เรื่องราวที่เข้ามากระทบ ความรู้สึก
ภาพคนเหมือน และสัญลักษณ์	ภาพใบหน้าของตัวเองใน ชุดแต่งงาน เส้นใยที่เกิดขึ้นรายรอบใบหน้า และภาพของเดียโกติดอยู่ตรงกลางของหน้าผาก คือ สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตไร้สำนึก	ภาพใบหน้า สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติรอบตัว แมลงปอ ผีเสื้อ สร้อยคอ เถาวัลย์ นก Hummingbird เป็น สัญลักษณ์ใกล้ตัวที่ศิลปินนำมาสร้างสรรค์	ภาพใบหน้าของฟริดากับ ถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ริมบันไดแดงที่ใช้รัดผม ชุดพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน และเธออยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ

สรุปการวิเคราะห์ภาพผลงานของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo)

ศิลปินสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในลาตินอเมริกา การแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองในแบบเม็กซิกัน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในการใช้สีสดใส และรูปแบบเฉพาะดั้งเดิมจากตำนานเม็กซิกัน สัญลักษณ์ที่แสดงความปรารถนา ความอ่อนโยน ความเจ็บปวด และอาการเจ็บป่วย สิ่งที่มากระทบทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้สร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นมีประเด็นในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

- ชุดผลงานของศิลปินส่วนใหญ่ สะท้อนความรู้สึกที่มีจากตัวเธอในช่วงขณะนั้น คล้ายเป็นการบันทึกเรื่องราวผ่านผลงานจิตรกรรม
- เนื้อหาที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกจากภายใน จิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึก ผลงานจึงแสดงให้เห็นสภาวะความเหนือจริงปรากฏขึ้นในเนื้อหา ความเป็นจริงในแต่ละส่วน ผุดขึ้นอย่างผิดที่ผิดทาง
- รูปแบบในผลงาน ถูกเล่าอย่างตรงไปตรงมา บางครั้งอาจดูเหมือนภาพประกอบเรื่อง แต่มีสภาวะวิสัยที่เกิดขึ้นในผลงาน ตัวละครหลักวางอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของภาพ และเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยรอบอยู่ในทุกภาพ
- สัญลักษณ์ คือ สิ่งที่รายล้อมและมีอยู่จริงในบริบทรอบตัวของศิลปิน แต่ถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่จากความรู้สึกนึกคิด ความทรงจำที่แปรเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เข้ามากระทบ
- ความเป็นสตรีเพศในตัวของศิลปิน เต็มเปี่ยมไปด้วยความอึดอัน ความกดดัน การเก็บงำ และความเศร้าหมอง เป็นเหตุผลมาจากเรื่องราวในชีวิตของเธอ ความเจ็บป่วย เรื่องราวของความรัก การเดินทาง นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เหล่านี้ถูกบันทึกเขียนขึ้นในผลงาน

ตาราง 7 การสรุปการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ใช้สตรีเพศในการสร้างสรรค์

<p>ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ผลงาน</p>	 <p>หลิงเจียน (Ling Jian)</p>	 <p>วิล ค็อตตอน (Will Cotton)</p>	 <p>ฟริดา คาโลห์ (Frida Kahlo)</p>	 <p>สุริวัลย์ สุธรรม (Suriwan Sutham)</p>
<p>มายาทง ความงาม</p>	<p>ความงามที่เกิดจากบทบาทหน้าที่หรือสถานการณ์และสภาวะการณ์มีส่วนที่เข้ามาบิดเบือนปัจจุบันการให้ค่าน้ำหนักสาเหตุจากปฏิกิริยาอุตสาหกรรม</p>	<p>เหตุแห่งความงาม การแต่งเติมเสริมมายนัยยะที่มีมากกว่าจากการมองเห็นการแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์เพศมักตกอยู่ในมุมมองของเครื่องมือ</p>	<p>มายาทงความงามที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากสภาวะภายในจิตใต้สำนึกที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมานั้นเป็นสัญจะและธรรมชาติ</p>	<p>ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ซึ่งผันแปรไปตามความหมายของวัตถุ ภายภาพภายนอก ตามยุคสมัย ความคิดความเชื่อ และบริบททางสังคม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตใจภายในลงลึกถึงจิตใต้สำนึกสะท้อนกลับไปยังสังคมเป็นพลวัตร</p>
<p>เนื้อหา</p>	<p>หลังใช้สตรีเพศเป็นตัวละครบอกเล่าเนื้อหา ความหมายทางการเมืองอำนาจการปกครองและพฤติกรรม นำไปสู่การตีแผ่ต่อสังคม</p>	<p>สตรีเพศถูกเล่าและพูดถึงอย่างหอมหวาน นำไปสู่การตีความลงลึกไปถึงพฤติกรรม ความคิดความรุนแรงและปัญหา</p>	<p>ความรู้สึกลึกซึ้งคิดเรื่องราวบริบทโดยรอบมีผลต่อการแสดงออกในงานจิตรกรรมของ ฟริดา เปรียบเสมือนสมุดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต</p>	<p>โลกของวัตถุและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสภาพสังคม สภาวะความรู้สึกลึกซึ้ง ที่มีต่อสตรีเพศ เพื่อหข้อเท็จจริงของเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศนั้น ไปทุกช่วงขณะ แสดงปัญหาในเรื่องของคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ผิดเพี้ยนของสตรีเพศ</p>

ตาราง 8 การสรุปการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ใช้สตรีเพศในการสร้างสรรค์ (ต่อ)

ภาพคน เหมือน (สตรีเพศ)	ภาพใบหน้าสตรี ถูกกำหนดขึ้น หากสังเกต สัดส่วนที่ถูกวาด นั้นผิดเพี้ยนจาก ความเป็นจริง เกิดขึ้นจากความ ตั้งใจของศิลปิน	ภาพสตรีเพศถูก วางด้วย องค์ประกอบที่ สวยงาม ศิลปิน เลือกมุมมอง เพื่อให้สอดคล้อง ในการสื่อสาร	ฟรีดาใช้ตนเอง เป็นต้นแบบใน ภาพผลงานถูกจัด วางให้เห็น เด่นชัดได้อย่าง ตรงไปตรงมา	ผู้สร้างสรรค์ใช้ตนเองเป็น ต้นแบบในภาพผลงานถูก จัดวางให้เห็นเด่นชัด และ มีวัตถุรายละเอียดอยู่เหนือ ศรีษะและเบื้องหน้า
สัญลักษณ์	ศิลปินมุ่งไปสู่ ประเด็นทาง เศรษฐกิจ การเมือง สัญลักษณ์ที่ใช้จึง มักถูกเปรียบ เปรยในทาง ประชดประชัน	สัญลักษณ์มี ความชัดเจนที่ ถูกเชื่อมโยง เพื่อเปรียบเทียบ สู่ นัยยะ ความหมายได้ อย่างมีความ ประณีประนอม	สัญลักษณ์ใน ผลงานมีความ ตรงไปตรงมากับ ความคิด ความรู้สึก เป็นสัญลักษณ์ที่ถูก แทนค่าอย่างเป็น รูปธรรม	ผู้สร้างสรรค์ คัดสรร สัญลักษณ์ทางวัตถุนิยม ชีวิตในแบบพหุ วัฒนธรรม ภาพผลงานที่ มีความตรงไปตรงมา การ เปรียบเปรย และการ ประชดประชันกับ ความคิดความรู้สึก เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกแทนค่า อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สร้างสรรค์ให้ความเห็นโดยสรุปในเรื่องกรอบคิดทฤษฎีแนวคิดกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบการศึกษาภาคปฏิบัติ ที่นำมากล่าวไว้เพื่อให้เห็นว่า ผลงานชุด “มายา สุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ศาสตร์และวิทยาการมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์งาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรู้สึกในสุนทรียะความงามที่เกิดขึ้นในผลงานสร้างสรรค์ เรื่องราวของสตรีเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่เดิม พร้อมกันนั้นสตรีเพศก็มีความสนใจเกี่ยวกับความสวยงามการแต่งเติมเสริมสวยมานานไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งปัจจุบัน สตรีเพศซึ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงทางวัตถุและกายภาพภายนอกมาโดยตลอดขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุที่ทำให้สุนทรียะในสตรีเพศ (ภาพภายนอก) ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักคิดทฤษฎีและผลงานศิลปะของศิลปินที่เกี่ยวข้องล้วนมีบทบาทต่อการ

ทำงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ทั้งที่มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนโดยตรง และช่วยสนับสนุนโดยอ้อม ด้วยเหตุนี้จึงเห็นสมควรนำเสนอความรู้จากกรอบคิดทฤษฎีและงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อประยุกต์และบูรณาการ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และกระบวนการทัศน์ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นองค์ความรู้นำไปสู่การวิจัยทางศิลปะในผลงานชุดนี้ อย่างเป็นระบบ ลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้น การสำรวจและการเก็บข้อมูลมีกลวิธีและกระบวนการที่มีข้อเท็จจริงลงลึกไปถึงการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจศึกษามุ่งไปสู่ประเด็นในเรื่อง โลกของวัตถุและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสภาพสังคม สภาวะ ความรู้สึกนึกคิด ที่มีต่อสตรีเพศ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญของข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้คนในบริบทแวดล้อม เพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสตรีเพศนั้น ไปทุกช่วงขณะ

สตรีเพศให้ความสนใจในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และความสวยความงามภายนอก ผู้สร้างสรรค์จึงแสดงปัญหาในเรื่องของคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ผิดเพี้ยนของสตรีเพศ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม เกิดคำถามขึ้นในใจว่า มูลค่า หรือคุณค่า สิ่งไหนเป็นสิ่งสำคัญกับสตรีเพศ ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นในการทำงานสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะชุดนี้ ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้อยู่ในกรอบของแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา “การขัดเกลาทางสังคม” หรือ “การปลูกฝังทางวัฒนธรรม” อีกหลักคิดทฤษฎีที่สำคัญในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ คือ “มายา และ มายาคติ” เป็นโครงสร้างหลักที่ช่วยสนับสนุนในข้อเท็จจริง และชี้ให้เห็นปัญหาในบริบทแวดล้อมที่สตรีกำลังเผชิญอยู่ มีส่วนในการกำหนดความรู้สึกนึกคิด ลงลึกถึงจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกของสตรีเพศ การศึกษาข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์นั้นๆ สังคมมีส่วนในการกล่อมเกลายัดเยียดระบบความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และอุดมการณ์ ให้นำหนักในเรื่องของคุณค่าความหมายของวัตถุมากกว่าที่เป็นหรือไม่

บทสรุปการศึกษากรอบหลักคิด แนวคิดทฤษฎี และกรอบการศึกษางานภาคปฏิบัตินั้น เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กับกรอบทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” รวมไปถึงลักษณะสำคัญในการทำงานสร้างสรรค์ในผลงานของศิลปินแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ และที่เป็นแรงบันดาลใจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ หรือกระบวนการสร้างสรรค์ในผลงาน ซึ่งการนำเสนอประเด็นสาระในภาพรวม นำไปสู่การทำความเข้าใจใน เนื้อหาสาระ แนวคิด และผลงานศิลปะ ที่ถูกนำเสนอด้วยภาษาจิตรกรรม ที่นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในลำดับต่อไป

ผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่มนุษย์ (สตรีเพศ) จึงให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมการแสดงของสตรี รวมถึงความรู้สึกนึกคิดทั้งที่มีการแสดงออกหรือไม่แสดงออก หรือเรียกว่า พฤติกรรมภายใน คือ ส่วนที่เป็นค่านิยม ความเชื่อ ความรู้สึก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเร้า ส่งผลต่อการแสดงออกภายนอก สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาเรื่อง “สื่อ” (Mass media) ที่เป็นตัวการสำคัญในการกำหนดความสนใจของผู้คน (สตรีเพศ) เป็นที่มาของปัญหาในการทำงานสร้างสรรค์ มาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ผู้สร้างสรรค์ให้ข้อสรุปในการทำงาน 3 ประการดังนี้ ประการที่ 1 เป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงตัวตน ให้ละวางตัวตน ประการที่ 2 แสดงทัศนคติที่สะท้อนปัญหาผ่านสัญลักษณ์ของ “มาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ประการที่ 3 มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่อยู่ภายในจิตใจ ด้วยภาษาจิตรกรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย (Research methodology) กล่าวถึง สาระสำคัญของการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ส่วนที่เป็นขั้นตอนการหาคำความรู้ การวิเคราะห์ -สังเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ แล้วถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยภายใต้หัวข้อ มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ดังนี้

ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาของมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ และเนื้อหาการสร้างสรรค์

3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา “มายา” ที่ส่งผลกับกลุ่มของสตรีเพศ และเนื้อหาในการสร้างสรรค์

3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา “สุนทรียะ” ที่เกิดจากบริบทแวดล้อมของสตรีเพศ และเนื้อหาในการสร้างสรรค์

3.2.1 สุนทรียะในรูปลักษณะ

3.2.2 สุนทรียะในสัญลักษณ์

3.3 การวิเคราะห์เนื้อหาการประกอบสร้างรูปทรง มิติทางความเชื่อแห่งสตรีเพศ

3.3.1 รูปทรงของสตรีเพศ

3.3.2 รูปทรงของวัตถุทางความเชื่อ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน การประกอบสร้างของสุนทรียะผ่านรูปทรงสตรีเพศ และรูปทรงของวัตถุทางความงาม ที่แฝงมากับความเชื่อ

3.4 การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระ และการวิเคราะห์-สังเคราะห์ภายใต้หัวข้อเรื่อง มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.5 การจัดทำภาพร่างผลงาน การจัดหุ่นนิ่ง (Still - Life) การถ่ายภาพ (Photography) และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

3.6 การวิเคราะห์แบบภาพร่างและแนวทางการสร้างสรรค์

3.7 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 16

แสดงการพัฒนาการวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาของมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ และเนื้อหาการสร้างสรรค์

มีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การค้นหาคำความรู้ด้านมายาและสุนทรียะ เพื่อนำมาวิเคราะห์-สังเคราะห์ ในเรื่องของความปรารถนาของสตรีเพศ ที่ต้องการยกระดับตนเองในสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้นความคิดและใช้ตนเองเป็นตัวแทนของสตรีเพศในการดำเนินงาน เพื่อค้นหาความงาม รวมไปถึงชุดความคิดความเชื่อที่แฝงมากับมายาและสุนทรียะ จนเรามักแยกกันไม่ออก และวิธีการนำเสนอแบบศิลปะร่วมสมัย ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

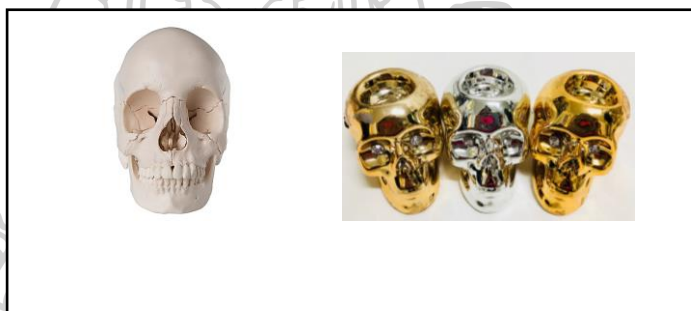
(จ)

(ฉ)

- (ก) หัวกะโหลกสีทอง (วัตถุมันเงา) (ข) รูปปั้นเศวตสีเงิน (วัตถุมันเงา)
 (ค) ลูกบอลกระจก (ง) เครื่องประดับเข็มกลัดรูปดวงตา
 (จ) มงกุฎแว่นตากันแดดเพชร (ฉ) สายสร้อยไข่มุก

- แสวงหาวัตถุหรือสัญลักษณ์ ที่ใช้แทนค่า ความหมาย ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับบริบทของเนื้อหาสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสร้างสรรค์

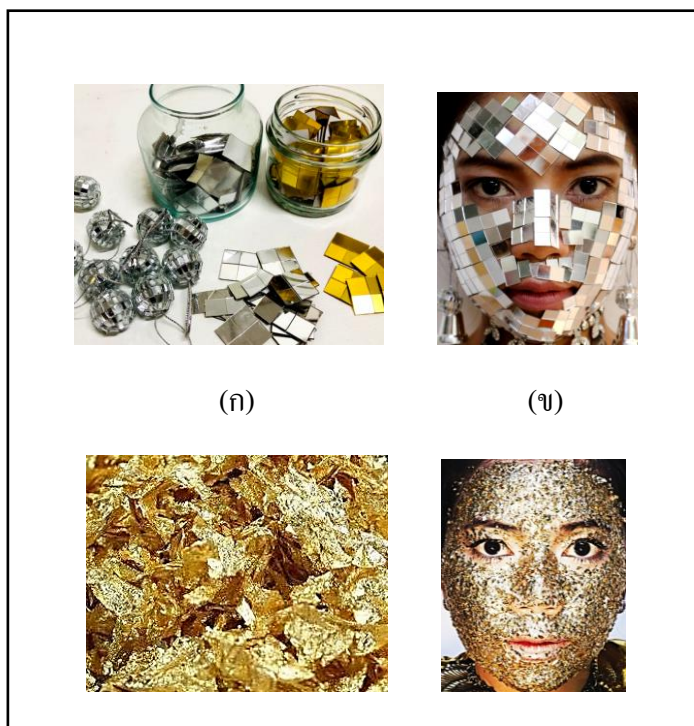

ภาพที่ 18

วัตถุหรือสัญลักษณ์ ความหมายตรง/ความหมายแฝง

- (ก) หัวกะโหลกหัว
 (ข) กะโหลกสีทอง-สีเงิน (วัตถุมันเงา)

- รวบรวมและค้นหา โดยการแบ่งหมวดหมู่ความหมายของวัตถุ ซึ่งสัมพันธ์กันด้วยความหมายในสัญลักษณ์ ที่แฝงมาในรูปลักษณะของวัตถุ

ภาพที่ 19

ภาพการสร้างพื้นผิว ที่นำไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ในงาน
จิตรกรรม

(ก) ลูกบอลกระจก กระดาษสีเงิน – สีทอง (ข) แผ่นกระจกเงา ประดับบนใบหน้า

(ค) แผ่นทองคำเปลว (ง) แผ่นทองคำเปลว ปิดทองบน
ใบหน้า

- การค้นคว้า ทดลอง เรียนรู้ และการสร้างเทคนิคพิเศษ ลักษณะพื้นผิว (Texture) ที่เกิดขึ้นในงานจิตรกรรม เพื่อค้นหาวิธีการนำเสนอในรูปแบบจิตรกรรม ให้เป็นไปตามเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์

- ศึกษาความสัมพันธ์ในเรื่องของมายา ที่แฝงมากับวัตถุสวยงาม

- ศึกษาความสัมพันธ์ในเรื่องความงามกับสุนทรียะ ในรูปทรง สี สัน พื้นผิวในวัตถุที่ใช้ สะท้อนความรู้สึกลึกซึ้งของกลุ่มสตรีเพศ

- การถ่ายภาพ การจัดหมวดหมู่ รูปแบบ และเตรียมความพร้อมในการร่างภาพผลงาน
สร้างสรรค์

3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา “มายา” ที่ส่งผลกับกลุ่มของสตรีเพศ และเนื้อหาในการสร้างสรรค์

การวิเคราะห์เนื้อหาสาระในการสร้างสรรค์ เป็นการจัดหมวดหมู่สิ่งที่มีผลต่อการกระตุ้นเร้าทางความรู้สึกนึกคิดของสตรีเพศ เพื่อการเรียนรู้ การทำความเข้าใจระหว่างความหลงและความจริงแท้ได้หรือไม่ เป็นการวิเคราะห์แยกแยะในเรื่องของมายา ที่แฝงมากับวัตถุสวยงาม ทั้งยังส่งผลกับกลุ่มของสตรีเพศผู้มีความวิตกกังวลต่อรูปลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ และวัตถุที่แฝงมากับมายาเป็นสำคัญ ซึ่งให้เห็นปัญหาที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถหลุดพ้น จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่า จากอดีตถึงปัจจุบันผู้คนสามารถเสริมสร้างความงามความงามให้ตนเองได้ด้วยหลายปัจจัย และการตกแต่งเสริมความงามนั้นเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ทุกคนสามารถเพิ่มความมั่นใจ การยกระดับฐานะทางสังคม การเป็นที่ยอมรับ รูปลักษณ์และภาพลักษณ์ และเป็นเรื่องสำคัญในยุค 4.0 การแต่งเติมเสริมสวย ถือเป็นสิ่งสำคัญในเครือข่ายสังคมออนไลน์ กระแสแฟชั่น ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงนวัตกรรมทางความงาม ถูกจัดจำหน่ายออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการโฆษณาชวนเชื่อของสินค้าและบริการส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของผู้บริโภคในกลุ่มของสตรีเพศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาในเชิงสุนทรียะล้วน เป็นอุปนิสัยและรสนิยมของสตรีเพศบางกลุ่ม ความพยายามและทัศนคติในการแต่งเติมเสริมสวยที่มากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายและกลายเป็นค่านิยมสมัยใหม่ที่ผิดเพี้ยน ลบเลือนคุณค่าทางจิตใจสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังในความเข้าใจธรรมชาติและความจริงของโลก

โดยการศึกษาค้นคว้าว่า มายาเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน เกิดขึ้นเมื่อใด และส่งผลอย่างไร มาวิเคราะห์สังเคราะห์มายาที่ถูกฉาบเคลือบในวัตถุสวยงาม เพื่อทำความเข้าใจในชุดความคิด ความเชื่อที่แฝงมากับมายาและสุนทรียะ จนเรามากแยกกันไม่ออก โดยวิธีการนำเสนอแบบศิลปะร่วมสมัย ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ

3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา “สุนทรียะ” ที่เกิดจากบริบทแวดล้อมของสตรีเพศ และเนื้อหาในการสร้างสรรค์

การวิเคราะห์เนื้อหาทางสุนทรียะ เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การทำทำความเข้าใจถึงรูปลักษณะภายนอกและจิตใจภายใน มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างสตรีเพศกับความปรารถนาที่แฝงมากับสุนทรียะ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันไป โดยผู้สร้างสรรค์ใช้ตนเองเป็นต้นแบบ หรือผู้ดำเนินการบอกเล่าเนื้อหาในงานจิตรกรรม

3.2.1 สุนทรียะในรูปลักษณะ ความงามของรูปลักษณะ หรือรูปทรงภายนอก ที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจได้เป็นความรู้สึกของการรับรู้ และการชื่นชมความงาม ความสวยงาม (Beauty) น่าสนใจ (Interested) หรือความน่าพิศวง (Sublime) ก็ทำให้เกิดอารมณ์สุนทรียะได้ กลายเป็นค่านิยม หรือบางคนใช้วัดคุณค่าจากสิ่งของ วัดค่าจากหน้าตา วัดค่าจากการแต่งตัว หรือวัดค่าจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสังคมสมัยใหม่ค่านิยมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการประเมินคุณค่าแบบผิดเพี้ยนตามรูปลักษณะภายนอก ทำให้มองไม่เห็นตัวตน และจิตใจแท้จริงภายใน ความจริงแท้ จิตใจภายในนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีทันใด จำต้องใช้เวลาจึงสามารถสัมผัส หรือเรียนรู้อุปนิสัยใจคอได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้คนจำนวนมากมักให้ความสนใจกับสุนทรียะของรูปลักษณะภายนอก รูปร่างหน้าตา และของประดับที่เห็นได้ทันทีที่เป็นอันดับต้น ๆ ก่อนการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลานั้นเอง เป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มคนจำนวนมากมุ่งแสวงหา และบำรุงบำเรอรูปร่างภายนอกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพศที่มีความอ่อนไหวทางความรู้สึกนึกคิด

สตรีเพศ คือความงามที่มาจากธรรมชาติโดยแท้ และธรรมชาติกำหนดให้สตรีเพศมีความคิดและลักษณะเฉพาะตัวสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน การรักสวยรักงาม และพยายามแต่งเติมเสริมสวยอย่างสม่ำเสมอ ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นความอ่อนไหวทางความรู้สึกนึกคิด และสิ่งกระตุ้นเร้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการบำรุงบำเรอ รูปลักษณะ รูปร่างภายนอก เพื่อให้คนรู้สึกดีของกลุ่มสตรีเพศที่มีความวิตกกังวลที่แตกต่างกันไป ตามทัศนะของผู้สร้างสรรค์ผ่านงานจิตรกรรม

ภาพที่ 20
ที่มา :

การบำรุงบำเรอผิวหนังด้วย “มาสก์หน้าขาว”
มาสก์หน้าขาว, เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก
<https://mahosot.com/ครีมพอกหน้าขาว>

ภาพที่ 21
ที่มา :

การบำรุงบำเรอผิวหนังด้วย “มาสก์หน้าทอง” ด้วยแผ่นทองคำ
มาสก์หน้าทอง, เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก
<http://mmc-jt.esy.es/service.html/หมอมวลชน>

3.2.2 สุนทรียะในสัญลักษณ์ ที่ถูกแทนค่าความหมายผ่านวัตถุสวยงาม ที่มีความแตกต่างกันไปด้วยคุณลักษณะเฉพาะ การใช้งาน การออกแบบ คุณค่าทางความคิด คุณค่าทางความเชื่อ เป็นความซับซ้อนของโลก ความจริงของวัตถุที่ถูกนำเสนอมากกว่าที่ตาเรามองเห็น เป็นขั้นตอนกระบวนการและขั้นตอนการตระหนักรู้ตัวตน ผ่านการนำเสนอภาพแทน นัยยะของทัศนคติที่ต้องถูกสังเคราะห์ วิพากษ์วิธี การนำเสนอภาพแทนของสิ่งของที่ถูกฉาบเคลือบ ด้วยสุนทรียะทางความงาม ที่นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแยกแยะ ความเชื่อ คุณค่าของสังคม วัฒนธรรม และปัจเจกบุคคล (Self - Expression) คือ ความรู้สึกรู้สึกนึกคิดของตนเองผ่านงานศิลปะหรือศิลปะการถ่ายทอดแนวคิด สอดคล้องกับพัฒนาการทางความคิดของผู้สร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” ซึ่งปรากฏสุนทรียะในสัญลักษณ์แบบค่านิยม มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์เป็นแบบพิมพ์นิยม ความขาวของสตรีเพศ

ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” ซึ่งกฎความเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม สุนทรียะทางความงามของสตรีเพศในรูปแบบ และมนโคติ

ช่วงที่ 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์) ซึ่งเป็นยุคสมัยของไทยแลนด์ 4.0 เป็นช่วงที่มนโคติและสุนทรียะในวัตถุ ถูกรังสรรค์ในลักษณะของการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางความงาม และการกลับเข้าไปหาตัวตน รากเหง้า และจิตวิญญาณภายใน

หมายความว่า สื่อเป็นตัวกลางสำคัญในการนำเสนอสินค้าและบริการที่แฝงมากับชุดความเชื่อ การนำเสนอภาพแทนที่ผู้ซื้อสินค้าและบริการสามารถสัมผัส หรือรับรู้ได้ ผ่านการโฆษณา หรือวัตถุสวยงามที่ถูกออกแบบใหม่ หรือภาพลักษณ์ใหม่ สิ่งของธรรมดาสามัญที่ได้ประวัติศาสตร์ หรือชุดความเชื่อทางวัฒนธรรม ความงามในอุดมคติ ผู้สร้างสรรค์นำเสนอภาพแทน ลังจะพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังงานจิตรกรรมร่วมสมัย แสดงออกถึงความเชื่อ รากฐาน และแรงบันดาลใจเชิงสัญลักษณ์ เพื่อทำความเข้าใจลังจะทางจิตวิญญาณที่ต้องอาศัยสื่อ ความคิด เป็นปรัชญาในการดำเนินสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์พบว่า การทำงานสร้างสรรค์ในแต่และช่วงเวลานั้น ศิลปะเป็นเรื่องของความงามเชิงอุดมคติที่มีความเป็นเอกภาพระหว่างรูปแบบกับเนื้อหา และเป็นการปรากฏของมนโคติในรูปแบบที่สัมผัสรับรู้ได้ มีช่องว่างระหว่างความสมบูรณ์แบบในอุดมคติกับมนโคติ และเป็นตัวตนหรือปัจเจกบุคคล ผู้สร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงสิ่งที่สูงกว่า สุนทรียะใน

รูปลักษณะ คือ ปรัชญาทางความคิด ที่ถูกผูกโยงการสร้างสรรค์ผลงานในชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ที่ว่าด้วยการมองเห็นอุดมการณ์และอุดมคติทางศิลปะ ที่เป็นดั่งพลังสำคัญในยุคสมัยใหม่ ยุคที่ผู้คนใช้หัวใจกับจินตนาการ และความรู้เป็นสำคัญ ปรัชญาที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นนามธรรมสูงนั้นสามารถผูกโยงกับศิลปะได้ และมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือแม้แต่ปัจเจกบุคคล สังคมที่ศิลปะไม่ใช่ แต่เพียงเรื่องของผัสสะ และความรู้สึก หรืออารมณ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่กับเป็นเหตุเป็นผล และเน้นการครุ่นคิดไตร่ตรอง (Reflection) เน้นการแสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรม ที่ว่าด้วยเรื่องสัจจะความจริง ความจริงแท้ที่เป็นธรรมชาติ

3.3 การวิเคราะห์เนื้อหาการประกอบสร้างรูปทรง มิติทางความเชื่อแห่งสตรีเพศ

รูปทรงในงานจิตรกรรมที่ถูกประกอบสร้างในผลงาน ล้วนสะท้อนให้เห็นทัศนะ ระบบการคิด ของผู้สร้างสรรค์ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูล ค้นคว้า และการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสตรีเพศ พื้นฐานความรู้สึคนึกคิด ตลอดจนความสนใจรูปทรงวัตถุที่ความสวยงาม และแฝงมากับมิติทางความเชื่อทางวัฒนธรรม ความเชื่อทางสังคม หรือแม้แต่ความเชื่อส่วนบุคคลของกลุ่มสตรีเพศที่มีความวิตกกังวล หรือขาดความมั่นใจในสังคม ดังนี้

3.3.1 รูปทรงของสตรีเพศ โดยการใช้ตนเองเป็นต้นแบบ (Self - Portrait) เป็นสัญลักษณ์ภาพแทนรูปทรงของสตรีเพศในการนำเสนอเนื้อหาสาระ

3.3.2 รูปทรงของวัตถุทางความเชื่อ เป็นการศึกษาประเด็นความหมาย ความจริง และอัตลักษณ์ การจำแนกแยกแยะ ระหว่างความจริงและความเชื่อ พร้อมกับชี้ให้เห็นประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ ทั้งจากทฤษฎีสัญวิทยา และมายาคติ ที่สามารถอธิบายระหว่างคติความเชื่อที่ถูกฉาบเคลือบ และถูกบิดเบือนด้วยการสร้างความหมายใหม่ โดยการใส่ประวัติศาสตร์ หรือความเชื่อลงไปในวัตถุนั้น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าที่เกินกว่าความเป็นจริง

รูปทรงที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรม มีดังนี้

- รูปปั้นหัวกะโหลกสีขาว และหัวกะโหลกสีเงิน – สีทอง
- รูปปั้นเศวตสีเงิน วิภพสีขาว วิภพไข่มุก และมงกุฎดอกไม้ ฯลฯ
- ดอกไม้ปาลอม อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ดอกลิลลี่ และดอกไม้ที่ทำจากกระดาษ
- เครื่องประดับ สายสร้อยไข่มุก สร้อยคอ และถุงเงิน-ถุงทอง

- หน้าขาว แผ่นทองคำปิดหน้า การแต่งหน้า และสวมใส่คอนแทคเลนส์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน การประกอบสร้างของสุนทรีย์ผ่านรูปทรงสตรีเพศ และรูปทรงของวัตถุทางความงาม

การประกอบสร้างของสุนทรีย์ผ่านรูปทรงสตรีเพศ และรูปทรงของวัตถุทางความงาม เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมเนื้อหาสาระของผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รูปทรง และสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ตีความหมายและอธิบายด้วยทฤษฎีและกฎเกณฑ์ใหม่ในความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวตามแนวคิดของสังขนิยม

ส่วนการตีความหมายของสัญลักษณ์ รูปทรงสตรีเพศ ในผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีความแตกต่างกับผลงานของศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์หยิบยกมา 3 ท่าน หากมีส่วนความคล้ายคลึงกับรูปทรงของสตรีเพศ ที่ใช้ตนเองเป็นต้นแบบ เป็นการนำเสนอในผลงานเสมอ ในแบบสากลของพีริดา คาร์โล เธอแสดงสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก และมีฉากเบื้องหลังที่แสดงบรรยากาศภายในผลงานในรูปแบบเหมือนจริง ผสมแบบเหมือนจริงและสัญลักษณ์นิยม ส่วนผู้สร้างสรรค์ใช้ตนเองเป็นต้นแบบ (Self-portrait) แต่ใช้หยิบยกประเด็นของมิติทางมายาสุนทรีย์ที่ถูกฉาบเคลือบสตรีเพศไว้ ที่เผยให้เห็นความเป็นจริงทางความงาม หรือความอัปลักษณ์ในเวลาเดียวกัน ในรูปแบบเหมือนจริง และสัญลักษณ์นิยม

จากการวิเคราะห์ รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และแสดงอัตลักษณ์ตัวตน ในผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีรูปทรงของสตรีเพศปรากฏในผลงานในลักษณะหน้าตรงคล้าย ๆ กัน ต่างไปเพียงส่วนประกอบของวัตถุสวยงาม ที่มาห่อหุ้มปกปิดอำพราง หรือเผยให้เห็นใบหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น Self - Portrait - David ที่เห็นใบหน้าข้างขวาเพียงครั้งเดียว ส่วนด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่ง กลับถูกปิดบังด้วยรูปปั้นเดวิด เป็นต้น เป็นรูปทรงที่มาจากความคิดอุดมการณ์ทางความงาม การถูกปลุกฝังชุดความคิด ความเชื่อ ความนิยมในแบบตะวันตกกับมาตรฐานความสมบูรณ์แบบ หรือความงามในอุดมคติที่ถูกกำหนดไว้

สัญลักษณ์ของวัตถุสวยงามจึงเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้คนยินยอมพร้อมใจแต่งเติมเสริมบารมีให้คุ้มคั่ง มีหน้ามีตาทัดเทียมกันในสังคม เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย ด้วยการจับจ่ายใช้สอยข้าวของมีค่า มีราคา หรือพยายามสร้างคุณค่าด้วยของมีมูลค่าทางสังคมนั่นเอง ผู้สร้างสรรค์ได้เห็นผลกระทบกับตนเองและเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัฒนธรรมด้าน

วัตถุ หรือเทคโนโลยี ซึ่งแอบแฝงมากับกระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติ การโฆษณาชวนเชื่อ ครีมน้ำขาว สินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าแบรนด์เนม (Brand Name) เพียงเพื่อความภาคภูมิใจในการครอบครอง กล่าวได้ว่า วัตถุนิยม เป็นค่านิยมที่มีมานาน ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของกลุ่มเยาวชนและผู้ที่มีความวิตกกังวล พบว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพื้นฐานครอบครัว การลอกเลียนแบบ อยากเป็นที่ยอมรับ การปลุกฝังค่านิยมที่ดีให้เหมาะสม การเรียนรู้คุณค่าทางจิตใจ ครอบครัวมีส่วนร่วมส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความมั่นใจ และยกย่องความดีให้มีอิทธิพลเหนือเงินตราจึงเป็นเรื่องสำคัญ เป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้

ผู้สร้างสรรค์เลือกวัตถุที่มีความหมายที่ถูกกำหนดสัญญา หรือความหมายแฝงในบริบทแวดล้อมของสังคมดังกล่าว ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ภายใต้แนวคิดเรื่อง มายาสุนทรียะทางความรู้สึกลึกซึ้งของสตรีเพศ ทั้งแบบดั้งเดิมและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถสร้างรูปลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ใหม่ให้สตรีเพศได้ แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมที่ศิลปะแบบสมัยใหม่ใช้แนวคิดตนเองเป็นหลัก แต่ในผลงานศิลปะชุดนี้กลับเผยให้เห็นความเป็นจริงทางความงาม หรือความอัปลักษณ์ได้ และผ่านการตีความตามแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ใหม่ในความรู้สึกลึกซึ้งส่วนตัวตามแนวคิดของ สัจนิยม

3.4 การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระ และการวิเคราะห์-สังเคราะห์ภายใต้หัวข้อเรื่อง มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากการรวบรวมข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์-สังเคราะห์ ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เป็นการกำหนดลำดับขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ ที่นำไปสู่การวางแผนการจัดระบบความคิดในการดำเนินงานทั้งในเรื่องของรูปแบบ เทคนิค และเนื้อหา ในการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

3.4.1 การสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทางมายาสุนทรียะจากบริบท

แวดล้อม เพื่อค้นหาแนวความคิด เนื้อหา และวิธีการในการนำเสนอที่เหมาะสม และตรงตามเจตนา

3.4.2 กระบวนการทางการเรียนรู้ ขั้นตอนการแสวงหาวัตถุทางมายาที่สร้าง สุนทรียะให้กับสตรีเพศในหลากหลายมิติ

3.4.3 การค้นคว้าทดลอง การสร้างเทคนิคพิเศษที่น่าสนใจในงานจิตรกรรม

3.4.4 การรวบรวม คั่นคว่ำ และการเฟ้่าสังเกตสตรีเพศ มิติทางมายาและสุนทรียะทาง ความงามที่เสดงออก หรือถูกนำเสนอหลากหลายมิติ ทั้งการปกปิดอำพรางความเป็นจริง เพื่อ นำเสนอมิติทางความงามแบบใหม่

ภาพที่ 22

ภาพจากการรวบรวมข้อมูล การเฟ้่าสังเกตจากบริบทแวดล้อม

(ก) ภาพใบหน้าสตรีเพศขนาดใหญ่ ที่นิยมใช้เป็นที่สื่อโฆษณาเสริมความงาม

(ข) ภาพสตรีเพศกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ

(ค) ภาพใบหน้าสตรีเพศขนาดใหญ่ ใช้โฆษณาครีมหน้าขาว ที่ถูกติดด้านข้างของรถโดยสารประจำทาง พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

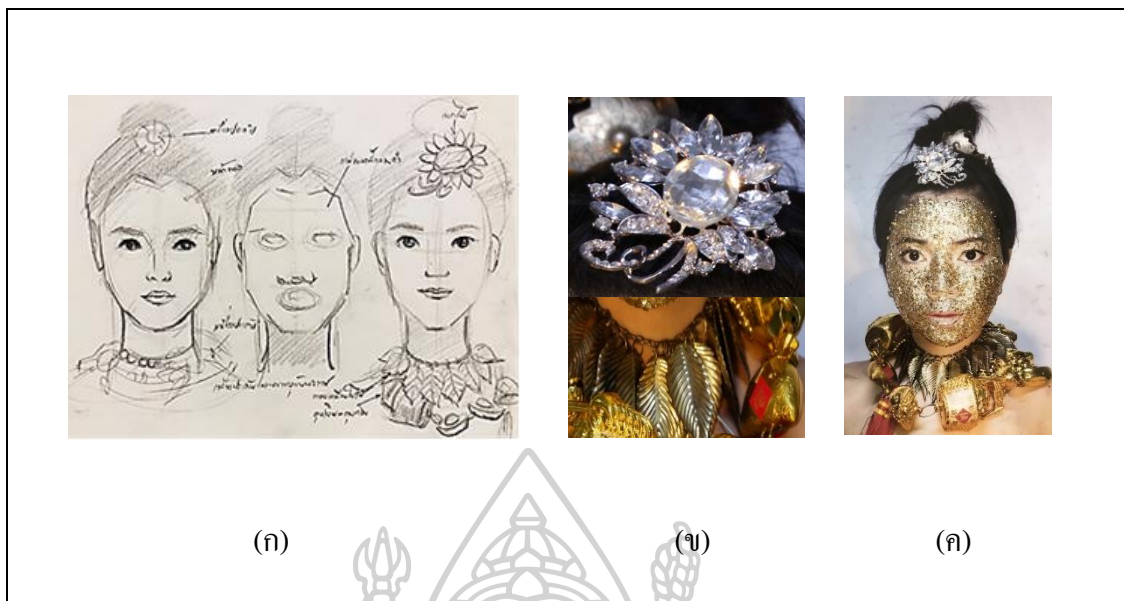
3.5 การจัดทำภาพร่างผลงาน การจัดหุ่นนิ่ง (Still - Life) การถ่ายภาพ (Photography) และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

3.5.1 ผู้สร้างสรรค์ประมวลผลจากข้อมูลดังกล่าว บันทึกการร่างภาพด้วยลายเส้นเป็นเค้าโครงเป็นต้นความคิดก่อนการดำเนินการแสวงหาวัตถุทางมายาที่มีความหมายตรงและความหมายแฝง นำมาจัดหุ่นนิ่ง และใช้ตนเองเป็นต้นแบบ กำหนดวัตถุรายละเอียด ให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายใต้หัวข้อ มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ

3.5.2 ขั้นตอนการถ่ายภาพ การจัดหุ่นนิ่งที่มีสตรีเพศ (Self - Portrait) ที่เป็นดังจุดเด่น พร้อมกับวัตถุสวยงามทางมายาที่รายละเอียดใบหน้าของเธอเป็นส่วนประกอบที่สร้างนัยยะสำคัญ ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้กำหนดทุกรายละเอียดและทุกมุมมอง ทั้งการแสวงหาวัตถุมาจัดหุ่น การแต่งหน้าทำผม และร่วมไปถึงสัดส่วน แสงเงาที่เกิดขึ้นในภาพ

3.5.3 การคัดสรรภาพถ่าย เลือกภาพถ่ายแบบหน้าตรง (ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก) เป็นการแสดงอัตลักษณ์บุคคลให้สอดคล้องกับเจตนา ที่ต้องการนำเสนอประเด็นของการพยายามสร้างตัวตนแบบใหม่ของสตรีเพศ โดยการมีวัตถุสวยงาม หรือวัตถุทางมายา มาห่อหุ้มไว้เพียงภายนอก และสตรีเพศตกอยู่ภายใต้วัตถุดังกล่าวเสมอมา ผู้สร้างสรรค์ทำการคัดสรรภาพถ่าย แล้วจึงนำมาขยายเป็นผลงานจริง โดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการร่างภาพ คัดสรรสัญลักษณ์ที่มีความหมายสอดคล้องนำไปสู่การถ่ายภาพ
 (ก) ภาพร่างลายเส้นดินสอ
 (ข) หุ่นนิ่ง วัสดุ สัญลักษณ์
 (ค) ภาพถ่ายต้นแบบ

3.6 การวิเคราะห์แบบภาพร่างและแนวทางการสร้างสรรค์

การวิเคราะห์แบบภาพร่างเพื่อดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เก็บข้อมูลจากรูปแบบการนำเสนอของศิลปะสมัยใหม่ ที่มีเนื้อหาและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศเป็นสำคัญ ศิลปินที่ถูกอ้างอิงถึงหรือข้อมูลมีที่มาจากหลากหลายส่วนนำเสนอผลงานที่บอกเล่าแนวความคิดผ่านรูปทรงของสตรีเพศในมิติที่แตกต่างกันไป สะท้อนความรู้สึกนึกคิด เป็นชุดหรือกลุ่มของที่มาพยายามสอดแทรกเนื้อหาในผลงานให้สอดคล้องลงตัว เป็นชุดเดียวกัน ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้

3.6.1 การคัดเลือกใช้รูปแบบที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาให้ตรงตามจริตของผู้สร้างสรรค์มากที่สุด เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ในกรอบความคิดทฤษฎีทางมายาคติ โดยการนำเสนอในรูปแบบเหมือนจริง และสัญลักษณ์นิยม ผ่านรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยการจับเน้นแนวคิดด้วยผลงานที่มีขนาดใหญ่ ชี้ให้เห็นสัจจะทางรูปลักษณ์ภายนอกที่สตรีเพศได้ปรุงแต่ง

ในการคัดเลือกพิจารณาหลักเหตุและผลที่จะช่วยสนับสนุน สร้างแรงประทะนำไปสู่การเกิดสุนทรียะในมิติใหม่ที่ไม่ใช่เพียงมิติทางความงามเพียงด้านเดียวและยังคงใช้หลักการทางองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุต่างๆ มาเป็นการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม เป็นต้น ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ เลือกใช้สตรีเพศเป็นรูปทรงหลัก เป็นตัวแทนของสตรีที่มีความวิตกกังวลต่อรูปลักษณ์ ภาพลักษณ์ โดยมีแนวคิดมาจากประสบการณ์ตรงที่พบเห็นได้ง่าย และรูปทรงของสตรี (ตนเอง) แสดงความเป็นธรรมชาติสามัญ และยังใช้แทนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความปรารถนาภายในของมนุษย์ที่มากเกินไป

3.6.2 การนำเสนอในรูปแบบเสมือนจริง เป็นงานจิตรกรรมที่เพิ่มเติมเทคนิคให้เหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆ แสดงให้เห็นมิติทางมายาสุนทรียะที่มีความสวยงาม ฉาบฉวย และรวดเร็ว แต่ความเป็นจริงในธรรมชาตินั้นได้ถูกเงื่อนไขของเวลากำหนดไว้แล้วในทุกสรรพสิ่ง กระบวนการทางรูปแบบเสมือนจริงนั้น ผู้สร้างสรรค์มีเจตนาในการตีแผ่ หรือนำเสนอแง่มุมในความจริงแท้ของชีวิตหรือธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่า ศิลปะในรูปแบบเสมือนจริงนั้น ต้องใช้เวลาสติสัมปชัญญะ และความสามารถในด้านทักษะสูง เพื่อนำเสนอแนวความคิดแบบตรงไปตรงมาส่งผ่านผลงานจิตรกรรม

3.7 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ที่ถูกรวบรวมข้อมูลจากบริบทแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลา ฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ หลายด้านทุกช่องทาง มีส่วนเป็นอย่างมากที่ผลักดันให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่กำลังสะท้อนเนื้อหาของสตรีเพศที่มีต่อสังคม มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและภายใต้ความคิด และกำลังเกิดเป็นผลกระทบที่ต้องตระหนักรู้ การแสดงท่าทีที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะอย่างเช่นเคยเหมือนที่ผ่านมา การเฝ้ามองของทับซ้อนมิติทางสังคม ส่งผลกระทบที่เป็นระลอกคลื่นเล็ก ๆ ที่กระจายวงกว้างแบบไม่มีขอบเขต เช่นเดียวกับในสังคมปัจจุบันที่ถูกเชื่อมโยงโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ข้อมูลเนื้อหาจากสื่อเพียงด้านเดียว ส่งผลกับพฤติกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งไม่อาจปฏิเสธ หรือปิดบังได้อีกต่อไป การรับรู้ในรูปแบบของพฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยสิ้นเชิง นี่คือรูปแบบการเรียนรู้ชีวิตที่กำลังเกิดใหม่ ที่ต้องมีข้อมูล ความรู้ การตระหนักรู้

มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้น ในภาษาของจิตรกรรมภายใต้ความเชื่อในเรื่องของความงามกับผู้หญิงที่ยังคงอยู่คู่กัน มีเพียงปัจจัยแวดล้อมเท่านั้นที่เป็นตัวแปร การเปลี่ยนรูปลักษณะ สภาพภายใต้จิตสำนึกและถูกแสดงออกสู่ภายนอก ผู้สร้างสรรค์กำลังจินตคิดและตั้งข้อสังเกตนำไปสู่การรวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาเหตุและปัจจัยที่ใช้กระบวนการทางศิลปะในการแยกแยะสาระสำคัญในเนื้อหาข้างต้น ซึ่งเป็นเพียงการตั้งข้อสมมติฐานสุนทรียะในแง่มุมของศิลปะเท่านั้น เพื่อสะท้อนความคิด ความหมาย หน้าที่ในมุมมองของจิตรกรรม การสื่อสาร การบอกเล่าประเด็นเนื้อหาทางสังคม ที่ตอกย้ำมาทุกยุคทุกสมัย

กล่าวโดยสรุปวิธีการดำเนินการวิจัย รูปแบบงานจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ถูกนำเสนอในรูปแบบแนวเหมือนจริง แยกแยะข้อเท็จจริงอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูล การเก็บข้อมูลการถูกพูดถึงในแง่มุม มิติต่าง ๆ ทางสังคมที่เป็นเนื้อหา ความหมายอย่างตรงไปตรงมากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องความงามความเชื่อกับสตรีเพศที่ถูกพูดถึงในรูปแบบในยุคร่วมสมัยในแง่มุมต่าง ๆ อย่างที่รับรู้และเข้าใจกันมาอย่างช้านานซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการสะท้อนในด้านของศิลปะ นั้นมีทั้งความงามและความคิด ถูกตีความหมาย ถอดรูปแบบเพื่อเล่าในมุมมองจากทัศนะของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งไม่อาจกล่าวสรุปได้ครอบคลุม ผลงานเพียงชุดเดียว ซึ่งยังคงต้องวิจัยศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ปัจจุบันขณะ ผู้สร้างสรรค์นั้นยังคงเฝ้ามองเหตุการณ์ ที่ไม่อาจคาดเดาของเรื่องราวแห่งสตรีเพศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และภาพการสร้างสรรค์ผลงาน
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

4.1 การวิเคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม

4.2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

4.2.1 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์)

4.2.2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย”
(ก่อนวิทยานิพนธ์)

4.2.3 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”
(ชุดวิทยานิพนธ์)

4.3 การวิเคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม

4.4 การวิเคราะห์มายาของวัตถุในงานจิตรกรรม

4.5 การวิเคราะห์สุนทรียะคำสี มิติ แสงและเงา ในงานจิตรกรรม

4.6 การจัดโครงสร้างของภาพในงานจิตรกรรม

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

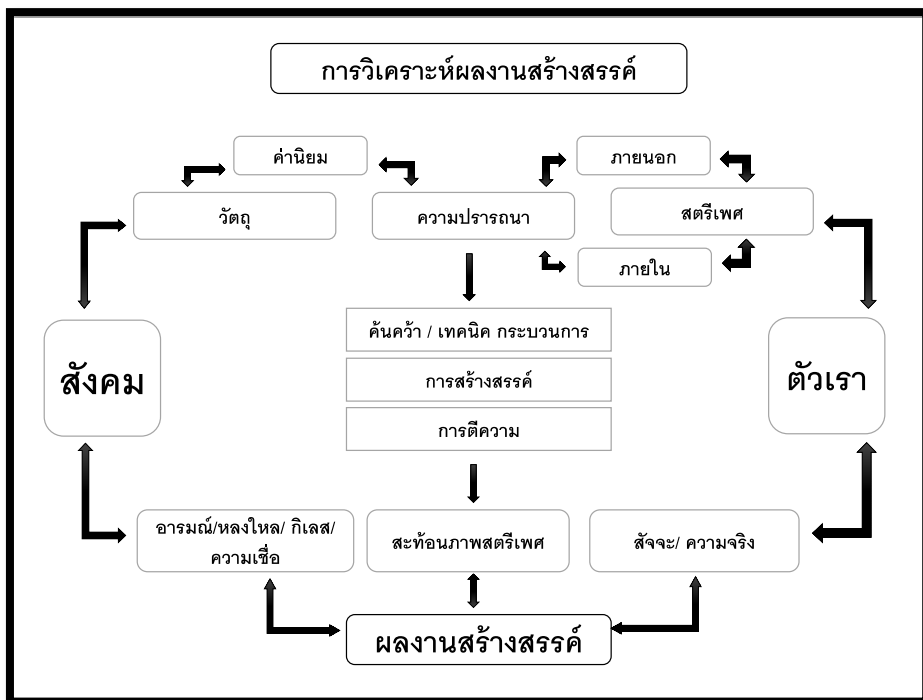
4.1 การวิเคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม

- การวิเคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรมวิวัฒนาการทางความงาม ประกอบไปด้วยกระบวนการ 2 ชนิดหลัก ๆ

- การเลือกสรรโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง และการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ รวมไปถึง คุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและสรีระ

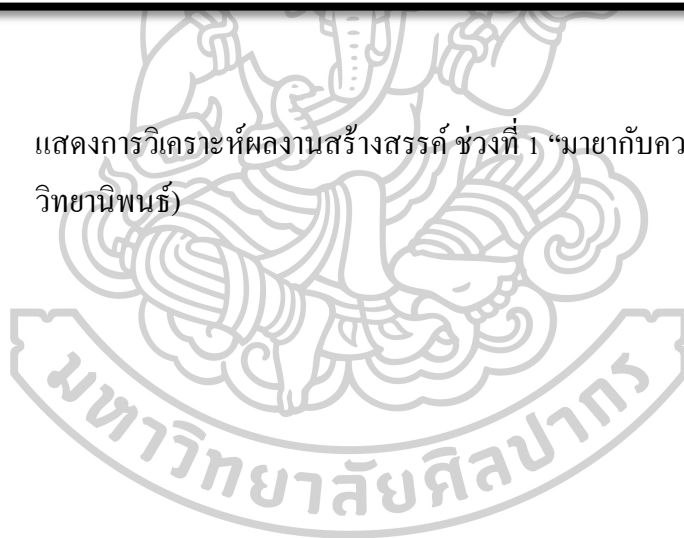
- ความงามขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล การถูกกระตุ้นทางความรู้สึก

การใช้ทฤษฎีการวิวัฒนาการทางความงามมาอธิบายกระบวนการประเมินค่าทางความงามหรือรสนิยมนั้น เกิดขึ้นและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) เมื่อ 2,588,00 – 11,700 ปีก่อนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราที่เป็นคนเต็มตัวนำวิวัฒนาการมาสู่มนุษย์ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในวิวัฒนาการของมนุษย์ ที่เครื่องมือเครื่องใช้เป็นหินสลักที่มีรูปทรงคล้ายหยดน้ำ ชาลส์ โรเบิร์ต คาร์วิน เรียกว่า สัญญาณทางสมรรถภาพ (Fitness signals) สิ่งกระตุ้นเร้าจึงไม่ใช่สาเหตุเพียงประการเดียว หากแต่อยู่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึก จากทักษะที่ชาญฉลาด และชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณืของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกประเด็นทาง “สุนทรียะทางความงาม” เป็นของที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ (สตรีเพศ) มาช้านานตามยุคตามสมัย ผู้สร้างสรรค์ขออธิบายเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ภาพที่ 24

แสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์)

ภาพที่ 25

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์)

(ก) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 16 (ภาพที่ 44)

(ข) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 17 (ภาพที่ 45)

(ค) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 18 (ภาพที่ 46)

(ง) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 19 (ภาพที่ 47)

4.2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

4.2.1 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากับความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์) เป็นนิยามทางความงามอีกมิติหนึ่งที่สตรีเพศทุกยุคทุกสมัยพึงปรารถนา และสตรีเพศเชื่อว่า ความงาม หรือความขาวนั้นเป็นคุณค่าที่เธอคู่ควร และภาพของสื่อโฆษณาที่ชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของการมีผิวขาว หรือความหมายเป็นไปในทิศทางบวกในเรื่องความขาว อาทิเช่น ความขาวกับความรัก ความขาวกับการประสบความสำเร็จ เป็นต้น คล้ายกับคำโฆษณาของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ที่การโฆษณานั้นพยายามสร้างชุดความคิด ทำให้เชื่อว่าความขาวทำให้เธอโชคดี เน้นย้ำกับกลุ่มสตรีที่มีผิวคล้ำ หรือสตรีเพศที่ขาดความมั่นใจ ทำให้เธอรู้สึกว่า การมีผิวคล้ำ คือความผิด เธอเป็นผู้โชคร้าย ไม่สมหวังในความรัก ส่วนความหมายโดยนัยคือ ความงาม “ความขาว” เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ

มายาความขาว จึงเป็นคำตอบสำเร็จรูปที่ระบบทุนนิยมในสังคมได้เป็นผู้กำหนดไว้ ความขาวเป็นคั่งอุดมการณ์ คุณค่า และความเชื่อให้กับกลุ่มสตรีเพศ เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในระบบทุนนิยม ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อ สตรีเพศไม่น้อยที่ยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ครีมที่ทำให้หน้าขาว เครื่องสำอางประเภทไวท์เทนนิ่ง (Whitening) ในราคาที่สูงเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างหนึ่งที่กลุ่มทุนนิยมใช้ครอบงำชุดความคิด การรับรู้ และพฤติกรรมของกลุ่มสตรีเพศทุกส่วนของสังคม การสื่อสารและการโฆษณาเป็นการสร้างอำนาจอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การครอบงำ กล่าวได้ว่า “มายาคติ” ทางความขาวมีอำนาจ ต่อการกำหนดความคิด ความเชื่อของสตรีเพศได้ ความขาว หรือผิวสีขาว จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นภาพแทนชนชั้นสูง ชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษา มีนัยยะถึงอำนาจแบบตะวันตก โดยสร้างชุดความคิดนี้ผ่านสื่อต่าง ๆ สร้างผลประโยชน์ให้กับระบบธุรกิจระยะยาว จึงมีการผลิตซ้ำทั้งตัวสินค้าและชุดความคิดนี้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นชุดความคิดทางสังคม สร้างมายาคติและรู้สึกรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ชี้ให้เห็นประเด็นของสังคมในมิติของมายาความขาว การปกปิดอำพราง ซ่อนเร้น แสดงสภาวะของสตรีเพศที่ขาดความมั่นใจ ความต้องการเป็นที่ยอมรับ หรือการได้รับความสนใจ แสดงให้เห็นความไม่มั่นคงทางจิตใจที่เธอแสดงออกผ่านพฤติกรรม การแต่งหน้าทาปาก การสรรหาสินค้าและบริการ การบำรุงบำเรอผิวพรรณทั่วเรือนร่าง เกิดความคลั่งใคล้ในการจับจ่ายใช้สอยตามท้องตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่สินค้าใน

ห้องตลาดนั้นแล้วเป็นสินค้าที่เป็นของกลุ่มสตรีเพศ เธอจะมีความมั่นใจขึ้นเมื่อเธอมีสินค้าทางความงาม การแต่งหน้า การมีผิวหน้าที่ขาว เหมือนผลงานที่ชื่อว่า Lips-Two Tone ภาพใบหน้าที่สตรีเพศที่มีความขาวด้วยแป้งที่ถูกทาทัບหลายชั้นจนหนาเป็นรอยแห้งกรัง เธอใส่คอนแท็คเลนส์ และทาปากสีชมพูและสีน้ำเงิน เส้นผมสีขาวย ขนตาสีขาวยาวเรียงกัน เธอใช้มือทั้งสองข้างสัมผัสที่แก้มทั้งสองข้าง ราวกับเธอกำลังจ้องมองมาที่ผู้ชม เปรยและตั้งคำถามกับผู้ชมว่า ฉันขาวฉันดูสวยไหม

วิวัฒนาการทางความงามที่อยู่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของชีวิต ผู้สร้างสรรค์แสดงภาพแทนของสตรีเพศ (ตนเอง) ที่มีความพยายามในการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์ใหม่จากความขาวและการแต่งหน้าทำผมให้เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีคาราน์กร็องคิลปินหญิงแนวป๊อป ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 1950 กลุ่มนักร้องหญิงยอดนิยม ที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบให้วัยรุ่นตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่รู้จักเจป๊อปญี่ปุ่น (J-POP) และเคป๊อปเกาหลี (K-POP) ที่วัยรุ่นยุคปัจจุบันให้ความสนใจและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการแต่งหน้าทำผม การสวมแว่นตาแฟชั่น และซื้อสินค้าตามแบบศิลปินในดวงใจ รวมไปถึงการแปลงโฉมด้วยนวัตกรรมทางความงาม การศัลยกรรม ตา จมูก ปาก หรือปรับรูปหน้าให้มีใบหน้าเรียวเล็กตามแบบอย่างสตรีศิลปินเกาหลี นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

ดังภาพผลงาน ที่มีชื่อว่า “Girl Group” (ภาพด้านล่าง) ภาพสตรีเพศทั้ง 5 คน มีใบหน้า “ขาว” ที่ถูกทาด้วยแป้งหนาจนแตกแห้งกรังบนใบหน้า การแต่งหน้าทาปาก การแต่งตัวคล้ายคลึงกัน ทั้งการจัดทรงผมหรือสีผมเหมือนกันและสวมใส่แว่นตาคันแดดแฟชั่นตามสมัยนิยม เป็นภาพซ้ำที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตามห้างสรรพสินค้า หรือแห่งรวมวัยรุ่นในที่ต่าง ๆ ความเหมือนหรือคล้ายกันทำให้เธอรู้สึกปลอดภัย และเป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่แปลกแยกจากเพื่อน การมีสินค้าแฟชั่นทำให้มีความมั่นใจในความล้ำสมัย หรือไม่เฉย อาจกล่าวได้ว่า การเป็นที่สนใจ และการถูกยอมรับในกลุ่มสังคมเพื่อน โรงเรียน สถาบัน หน่วยงาน หรือสังคมออนไลน์ (Online) เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันดับต้น ๆ ของสตรีเพศบางกลุ่ม

ภาพที่ 26 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 18 (ส่วนขยายให้เห็นพื้นผิว/ วัตถุ)

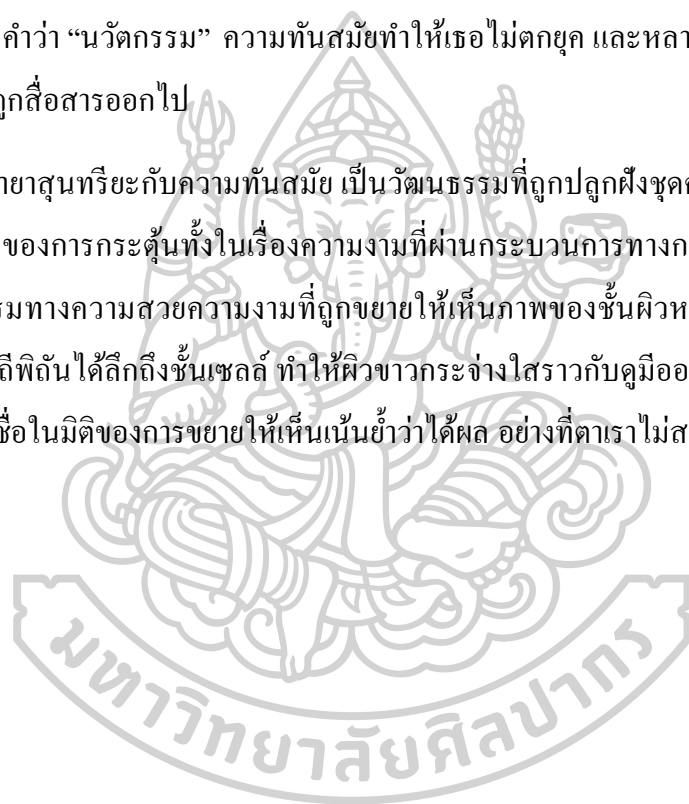
ประเด็นที่สกัดจากผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2
ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” (ก่อนวิทยานิพนธ์)

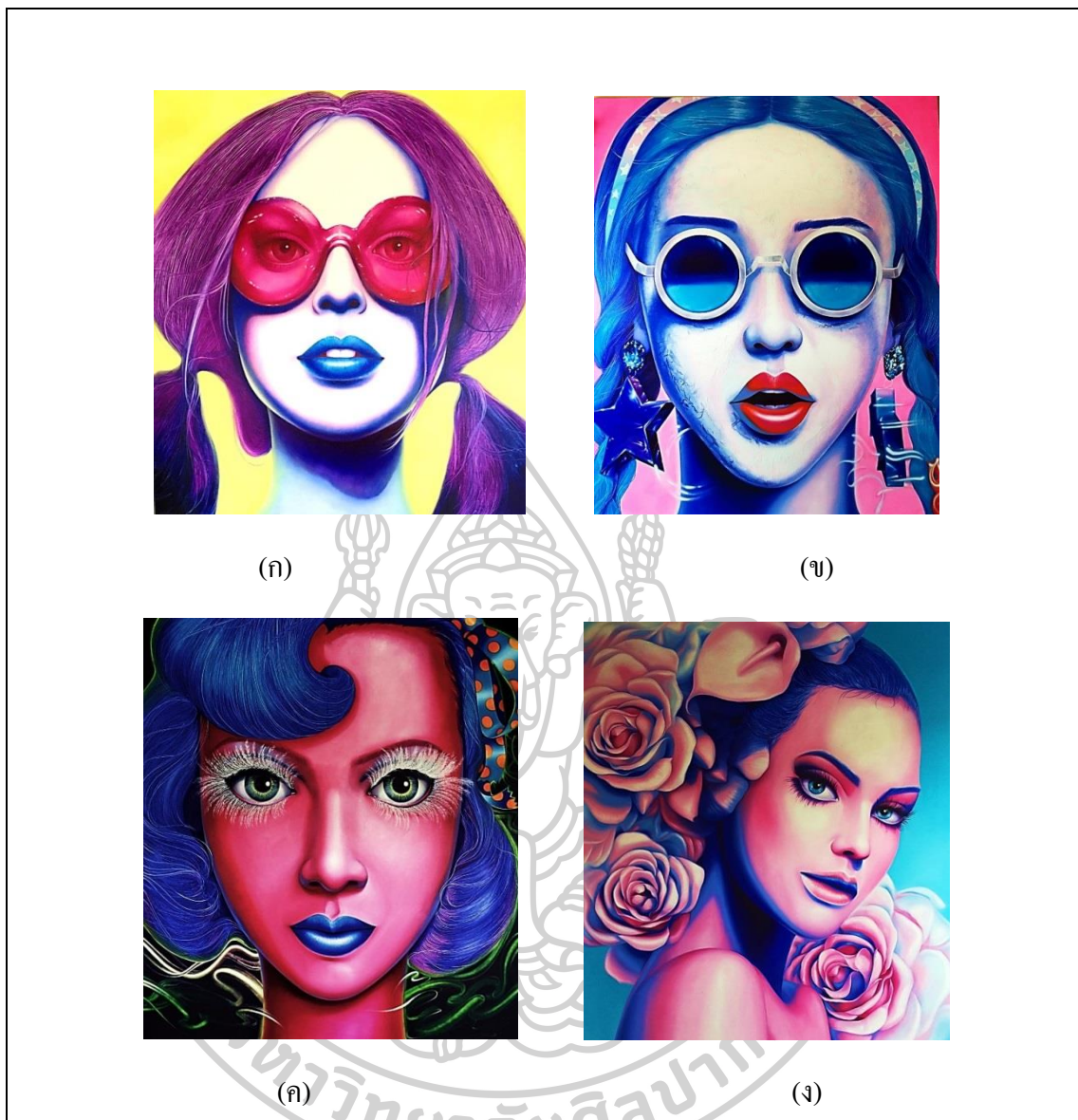

ภาพที่ 27 แสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” (ก่อนวิทยานิพนธ์)

4.2.2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” (ก่อนวิทยานิพนธ์) ด้วยการเพิ่มคุณค่าใหม่ให้กับสตรีเพศในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการปรับปรุงสิ่งเล็กน้อยทางรูปลักษณ์ และภาพลักษณ์ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม และกระทำกันมาอย่างต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อม และสังคมสมัยใหม่ แรงกระตุ้นเร้าจากสื่อ โซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็น กลยุทธ์และวิธีการทางระบบทุนนิยม การวางแผนและเลือกให้สตรีเพศเป็นกลุ่มตลาดหลักที่สำคัญมาก จะนำมาซึ่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ แบบก้าวกระโดด เพราะการคิดเชิงนวัตกรรมต้องใช้วิธีคิดและวิธีทำกันแบบเป็นพลวัต ทั้งในเชิงปริมาณของสตรีเพศจำนวน และอำนาจหน้าที่ คำว่า “นวัตกรรม” ความทันสมัยทำให้เธอไม่ตกยุค และหลายองค์กรกำลังตื่นตัวกับภาพลักษณ์ที่ถูกสื่อสารออกไป

มายาสุนทรียะกับความทันสมัย เป็นวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังชุดความคิดเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกระตุ้นทั้งในเรื่องความงามที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์ การศัลยกรรม และ นวัตกรรมทางความสวยความงามที่ถูกขยายให้เห็นภาพของชั้นผิวหนัง (ไบหน้า) การบำรุงบำเลอย่างพิถีพิถัน ได้ลึกถึงชั้นเซลล์ ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสราวกับคู่มือออร่า เป็นภาพที่สื่อทำการโฆษณาชวนเชื่อในมิติของการขยายให้เห็นเน้นย้ำว่าได้ผล อย่างที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นได้

ภาพที่ 28 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” (ก่อนวิทยานิพนธ์)

(ก) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 1 (ภาพที่ 52)

(ข) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2 (ภาพที่ 53)

(ค) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3 (ภาพที่ 54)

(ง) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 4 (ภาพที่ 55)

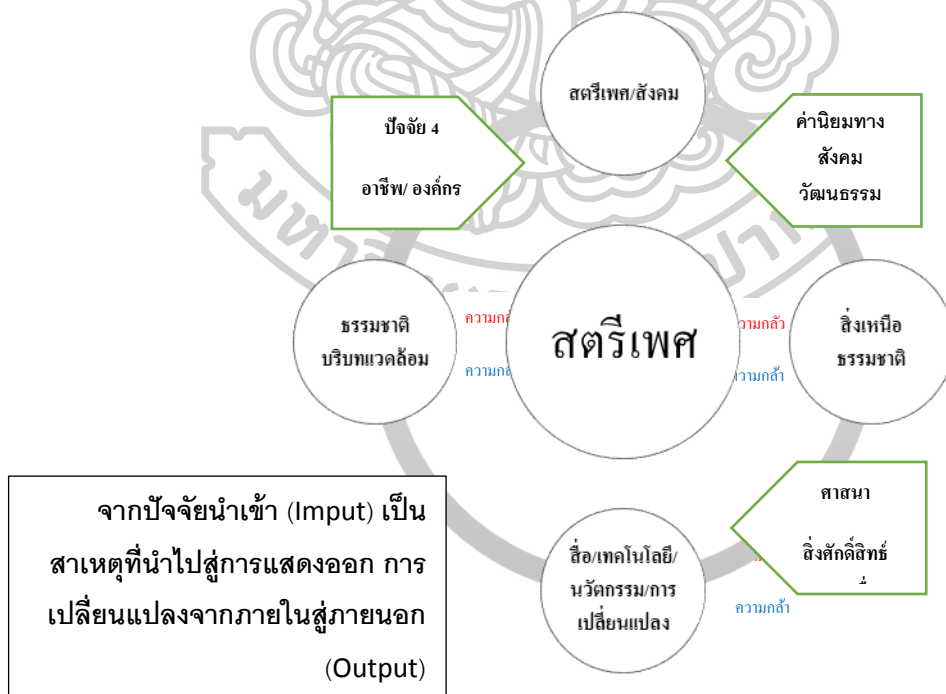
การวิเคราะห์เชิงลึกให้ถึงสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา และกำหนดวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ผ่านกลไกลดกระบวนการกลั่นกรองแบบระบบข้อเสนอแนะ ที่ต้องคิดใคร่ครวญถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จากการมองยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) และข้อมูลขนาดใหญ่ในสังคมออนไลน์ (Social network) โอกาสทองของทุกธุรกิจ ต่าง ๆ ที่มุ่งหน้าอย่างจริงจังกับวัฒนธรรมทางความงามการทำงานแบบดิจิทัล และความสามารถของคนในปัจจุบันผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงสื่อ การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป “การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล” (Digital Transformation) เพื่อให้ก้าวไปสู่สังคมแบบใหม่ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. การสร้างชุดความคิดในเชิงธุรกิจดิจิทัล 2. ระบบงานและกระบวนการที่ต้องมีข้อมูลใหม่อยู่เสมอ คือ เป็นข้อมูลชุดเดียวกับ “โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ Thailand 4.0 (New Engines of Growth)” อุตสาหกรรมที่ยังเป็น 2.0 จะก้าวไปเป็น 3.0 และ 4.0 ในอนาคต เพื่อเป็นการยกระดับ 3. ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี ระบบควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูลและคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว 4. การสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมแบบดิจิทัล ช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดเดิม ๆ และรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อระบบทุนนิยม แต่กับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้เกิดขึ้นกับสตรีเพศผู้ที่มีความมั่นใจและวิตกกังวล

สื่อเป็นผู้สร้างภาพชุดความคิดของ “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” อาทิ ภาพโฆษณาการบำรุงผิวพรรณที่ลึกถึงชั้นผิวและสามารถเห็นผลภายใน 2 สัปดาห์ หรือภาพสตรีเพศที่สวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่น สวมแว่นตากันแดด การแต่งหน้าทำผมตามสมัยที่เห็นจินตนาการ “สื่อ” ดังภาพผลงานที่ชื่อว่า Face - Colorful (ภาพที่ 52) ภาพสตรีเพศที่มีอาการอ้าปากเพียงเล็กน้อย เธอมีผมสีม่วง ทาปากสีฟ้า และสวมแว่นกันแดดสีแดงชมพู โดยมีฉากเบื้องหลังเป็นสีเหลืองตัดกับสีผมสีม่วงที่อยู่ระยะหน้า ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีคู่ตรงข้าม เพื่อสร้างแรงปะทะของสี พลังของสีและขนาดของผลงานช่วยสร้างแรงดึงดูดต่อผู้ชมในระยะไกล ผลงานชิ้นนี้แสดงภาพสตรีเพศที่มีใบหน้าคล้ายชาวตะวันตก ใบหน้าขาวนวล ด้วยสีสันที่สดใสทำให้ผลงานสร้างแรงปะทะกับผู้ชมได้ไม่ยากนัก คล้ายกับป้ายโฆษณาที่พยายามขายสินค้าทางความงาม โดยมักจะเลือกสตรีเพศในการนำเสนอทุกยุคทุกสมัยตราบนานปัจจุบัน

ภาพสตรีเพศที่มีอาการอ้าปากเพียงเล็กน้อย เธอที่มีผิวหน้าขาวด้วยการทาแป้งที่หนาทับกันหลายชั้น สวมใส่แว่นตาแฟชั่น ที่คาดผมรูปดาวและสวมต่างหูรูปดาวดวงใหญ่ เธอมีสีผมสีน้ำเงิน และทาปากสีแดงดูเปรี้ยวฉูดฉาด ภาพลักษณะของสาวเปรี้ยวที่แสดงความมั่นใจ โดยมีฉาก

เบื้องหลังสี่ชมพูตัดกับผมสีฟ้า เธอกำลังจ้องมองมายังผู้ชม และลำแสงสีขาวมฟ้ากระจายอยู่บริเวณต่างหูทั้งสองข้าง ในภาพที่ชื่อว่า “Sunglasses and blue hair – Red lips – Star Earring” (ภาพที่ 53)

นวัตกรรมทางความสวยความงาม ถูกนำเสนอด้วยสื่อออนไลน์ในทุก ๆ วัน ทำให้นั้นสตรีเพทนั้นรอไม่ได้อีกต่อไป กระแสแฟชั่น รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในระบบออนไลน์หรือระบบอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้บริการ (สตรีเพท) เข้าถึงสินค้าและสามารถแปลงโฉมตนเองได้อย่างเสรีและรวดเร็ว ความต้องการเป็นที่ยอมรับ และได้รับความสนใจไม่ว่าจะมีดีได้นั้น สตรีเพทเท่านั้นที่เป็นผู้รู้ว่าตนเองต้องการนำเสนอภาพลักษณ์หรือตัวตนในมิติใดได้บ้าง มนุษย์ (สตรีเพท) จำต้องเรียนรู้เท่าทันสภาวะการณีกำลังเกิดขึ้น ตัวเราหรือสังคมเป็นผู้ตัวกำหนด การปรับตัวให้รู้เท่าทันมาหาสุนทรียะกับความทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มคุณค่า หรือมูลค่าในตัวเองเป็น คำถามของสตรีเพท ที่ผู้สร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกตผ่านผลงานจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อมาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพท

ภาพที่ 29 แสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพท” (ชุดวิทยานิพนธ์)

4.2.3 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์) เป็นผลงานชุดสำคัญที่นำไปสู่สร้างสรรค์ความคิดรวบยอดที่ได้จากการเก็บข้อมูล การค้นคว้า การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ช่วงวัย มีส่วนกับความสนใจและความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ เป็นช่วงของการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมเพื่อค้นหาตัวตน และนำไปสู่ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้ เป็นการชี้ให้เห็นเส้นทางในการดำเนินงานอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถจำแนกแยกแยะเค้าโครงทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระในผลงาน ที่ผู้สร้างสรรค์เจตนาสอดแทรกประเด็นทางสังคม ผ่านภาพแทนของสตรีเพศ (ตนเอง) สอดผสานกับตัวเทคนิคกระบวนการ วิธีการ ที่แสดงให้เห็นแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ที่หนักแน่นในเรื่องของการคัดสรรภาพแทนของสตรีเพศ หรือผู้ที่ขาดความมั่นใจ และวิตกกังวล ผู้สร้างสรรค์ตั้งเห็นปัญหาทางสังคม มายาสุนทรียะเป็นความปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย์ ที่ยากต่อการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้สร้างสรรค์ขอก้าวถึง พัฒนาการ เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของความต้องการตามช่วงวัย ดังนี้

ภาพที่ 30 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์)

(ก) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 8 (ภาพที่ 63)

(ข) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 9 (ภาพที่ 64)

(ค) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 10 (ภาพที่ 65)

(ง) ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 11 (ภาพที่ 66)

ความงามกับความเชื่อ เป็นสิ่งที่มีมาช้านานพร้อมกับมนุษย์ชาติ ในเรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เป็นสัญชาตญาณของเพศสตรี อาจกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องกลไกทางธรรมชาติตั้งแต่กำเนิด หรือการตกแต่งตนเองให้งามตามความเชื่อที่ทำตามกันมา ภาพในวรรณคดีในหลาย ๆ เรื่อง ได้ถูกบันทึกมิตีความงามของสตรีเพศไว้ จากจินตนาการของผู้เขียน เป็นการสร้างชุดความคิดความคาดหวังที่จะเห็นรูปโฉมของสตรีเพศที่มีความสมบูรณ์พร้อมเกือบทั้งสิ้น เป็นผลให้สตรีเพศมีทัศนคติต่อค่านิยมความงาม ชุดความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้ง (Physiology) เป็นศาสตร์แห่งการดูลักษณะอวัยวะสำคัญบนใบหน้า เพื่อทำนายลักษณะนิสัยใจคอ ดวงชะตา ความรู้ ความสามารถ เป็นต้น ในประเทศจีนผู้คนให้ความสำคัญกับความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้ง และดวงจู้ยี่ ที่มีมาช้านานนับ 4,000 ปี และได้รับความแพร่หลายไปทั่วโลก ส่งผลให้มีการทำศัลยกรรมที่เป็นการแก้จุดบกพร่องบนใบหน้า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้า และการแต่งหน้า ให้เป็นไปตามความงามในมิติแห่งศาสตร์ดังกล่าว ที่เชื่อว่าจะทำให้สตรีเพศมีโชคดี ทำแล้วรวย งานดี เงินดี และมีชัยไร้ซึ่งอุปสรรค เป็นเรื่องของชุดความเชื่อทางความงามภายนอก เมื่อเธอถูกคาดหวังผ่านเรื่องราวของสื่อต่าง ๆ มากมาย ครั้งในอดีตความงามของสตรีเพศยังถูกใช้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะและบารมีคู่ครอง สตรีเพศถูกคาดหวังจากสังคม ส่งผลให้เกิดอาชีพต่าง ๆ ในกิจกรรมเสริมความงาม อาทิ ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม ช่างทำเล็บ รวมไปถึงการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมภาพลักษณ์ กลายเป็นค่านิยม และความงามกับความเชื่อ นั้นมักจะได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่าคุณค่าทางความสามารถจากสตรีเพศ หรืออาจเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้มนุษย์เกิดการคัดเลือกทางสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ และมันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของเราที่ยากจะกลบเกลื่อนให้หายไปจากสังคม สตรีเพศจำเป็นต้องพยายามสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดี และสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอในความเชื่อของสังคมยุคใหม่ คุณค่าจากความงามภายนอกที่มาควบคู่กับความงามจากภายใน หรือการมีอุปนิสัยใจคอที่ดีมีเมตตา จากกรอบที่ถูกกำหนดขึ้นตามขนบแบบแผนที่ปฏิบัติต่อกันมา

อุดมการณ์ด้านความเชื่อของสังคม ยกย่องสตรีเพศมาก เช่น แม่น้ำ (แม่ธรณี) ผู้นำทางพิธีกรรมในลาวทางใต้ปัจจุบันก็ล้วนเป็นสตรีเพศ บทบาทสำคัญ คือการทำอาหาร หรือการเลี้ยงดูบุตรธิดา หรือวิธีแก้ปัญหาวีชีวิตที่สะท้อนด้วยวิถีคิดในการเยียวยารักษาทางจิตใจ การทรงเจ้าเข้าผี โดยผู้นำพิธีกรรมจะเรียกตัวเองเป็นมารดา (แม่) ผู้นำหาคือบุตร (ลูก) ยังมีพิธีกรรมที่อยู่ในศาสนาในวัฒนธรรมเดิมแข็งแกร่ง “อำนาจแฝง” เดิมของสตรีเพศจึงคงอยู่ในพิธีกรรม พุทธศาสนาจึงมีส่วนยกย่องในการสร้างความแข็งแกร่งและอัตลักษณ์ความเป็นแม่ ความเป็นแม่จึงไม่มีบทบาทแค่ในทางโลก แต่เข้าไปในศาสนาด้วย ความเข้าไปเกี่ยวเป็นความรัก ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณการ

ที่สตรีเพศสามารถให้กำเนิดชีวิต จึงทำให้เธอมีความรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงไปของความเชื่อ โลกในปัจจุบันที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก เน้นความเป็นปัจเจก ระบบทุนนิยมและการบริโภคนิยม การที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเท่านั้น สตรีเพศมีโอกาหรือไม่ที่จะเป็นแม่กับการประกอบสัมมาอาชีพพร้อม ๆ กัน การมีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า เป็นโครงสร้างของการสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพจริงหรือ จากความเชื่อเดิมที่ยกย่องเพศหญิง การดูหมิ่นการงานการของสตรีเพศ การดูหมิ่นอารมณ์ หรือความรู้สึกนึกคิด เรามักประเมินทุกอย่างด้วยการมีคุณค่าต่ำไปหมด ทั้งการละคร บทเพลง การสนใจเรื่องความงาม หรือเรื่องความสัมพันธ์ ไม่ใช่ความรู้ มันไม่มีองค์ความรู้ ก็ไม่มีอำนาจในสังคมปัจจุบัน ที่มีสตรีเพศจึงเป็นเพียงเครื่องเพศ (Sex Object) ที่ทั่วโลกชื่นชมและแสวงหา สังเกตได้จากเวทีการประกวดสาวงามตั้งแต่ในระดับเยาวชนจนวัยผู้ใหญ่ ค่านิยมมายาในความงามถูกเน้นโดยอุดมการณ์รัฐ

ผู้สร้างสรรค์ขออธิบายเพื่อชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อของช่วงวัยนั้น มีส่วนในการอธิบายความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสังคมในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เผยให้เห็นช่วงเวลา และช่วงวัยของผู้สร้างสรรค์ร่วมกับความรู้สึกนึกคิด ที่แสดงให้เห็นถึงมิติของเวลาในการดำเนินงานระหว่าง การวิจัยค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ พัฒนาการของมนุษย์ วัยผู้ใหญ่ (ตอนกลาง) พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เป็นในวัยนี้ร่างกายจะมีพลัง คล่องแคล่ว ว่องไว ความสามารถต่าง ๆ ในการรับรู้สิ่งรอบตัว และจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (ตอนปลาย) รวมไปถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ ที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มีความมั่นคงทางจิตใจและรู้สึกยอมรับผู้อื่นได้ด้วยเหตุและผล ทั้งพัฒนาการด้านสังคม กลุ่มเพื่อนจะลดลง แต่มีความใกล้ชิดผูกพันกันมากกว่าและรักครอบครัวเพิ่มขึ้น อาจเกิดจากการมีครอบครัว หรือการเรียนรู้การปรับตัวกับบทบาทใหม่ การงาน ความรับผิดชอบใหม่มากขึ้น เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับขั้นสูงที่สุด (Formal operations) หรือ ความสมบูรณ์ของระบบความคิด เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และรู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์ ส่งผลให้ผู้ใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ

จากข้อมูลของช่วงวัยสะท้อนให้เห็นมิติของความสนใจตามช่วงวัย การก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (ตอนกลาง) อธิบายเบื้องต้นได้ว่า ผู้สร้างสรรค์ได้พยายามวิจัยและสืบค้นข้อมูลในทางตรงและทางอ้อม จากบริบทแวดล้อมที่สตรีเพศให้ความสนใจ เพื่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจ สตรีเพศ (ตนเอง) และสังคมที่กำลังดำเนินไปอย่างเป็นพลวัต เป็นห่วงโซ่ยึดโยงสตรีเพศกับความ

งามภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ในหลายด้านและหลากหลายมิติ การทับซ้อนกันจนยากในการทำความเข้าใจได้หมด ผู้สร้างสรรค์นำเสนอได้เพียงบางมิติเท่านั้น จากการสืบค้นข้อมูลในหลายด้านชี้ให้เห็นช่องทางในการดำเนินงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศคงไม่อาจสามารถบอกเล่าหรือนำเสนอได้ครบถ้วน อีกทั้งยังมีอีกหลายแง่มุมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์สามารถบอกเล่า ตีแผ่ และนำเสนอความเป็นสตรีเพศได้ไม่รู้จบ และต้นตอในการสืบค้นข้อมูลที่จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างสตรีเพศกับทุกสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเธอ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ความเป็นดั่ง อำนาจ ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ให้สตรีเพศมีปรรณนาในความงามมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลและมีปรากฏให้เห็นในทุกห้วงแห่งทั่วโลก การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นความสวยงามผ่านการดำเนินชีวิตปรากฏอยู่ในทุกสังคม รวมไปถึงการผลิตซ้ำของเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการสอดแทรกความงดงามลงไปด้วยเสมอ ถ้ากล่าวถึง ความงามของเรือนร่างมนุษย์ (สตรีเพศ)

ผู้สร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกต มาตรฐานความงามของสตรีเพศมีจริงหรือไม่ ความจริงที่เกิดขึ้น คือความงาม เป็นเพียงการนิยามความงามให้เชื่อมโยงกับมิติอื่น ๆ ทั้งมิติด้านสุขภาพ สุนทรียะ ภาพลักษณ์ หรือรสนิยม คือการเข้าใจถึงความงามที่สามารถเข้าถึงได้ ตามแต่บุคลิกภาพส่วนบุคคล ปัจจุบันนี้มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันตามแบบอย่างการนิยามของระบบทุนนิยม ความงามที่สามารถผลิตซ้ำ สตรีเพศทุกกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ด้วยนวัตกรรมทางความสวยความงาม ส้อมีอำนาจในการครอบงำจิตใจ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อความงาม ค่านิยมดังกล่าว นำไปสู่การผลิตซ้ำเรื่อย ๆ จนกลายเป็นอุดมการณ์ของสังคม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา สตรีเพศที่มีความสวย หรืองามทางสังคม จึงมีคุณค่าเป็นสาธารณะมากกว่า สตรีเพศธรรมดา เธอจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ และบำรุงอย่างเต็มที่ ร่างกายจึงเป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยา เรียกว่า the body project หรืออาจกล่าวได้ว่า ความงามเป็นของสาธารณะ ความงามจำสร้างขึ้น เป็นอุดมการณ์ทางสังคมที่เป็นปัญหาที่ยังรากลึกมาช้านาน ภายใต้สภาวะจำยอมเสมอมา

กล่าวคือ ความงามของสตรีเพศ ผู้สร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกตมิติทางความงามที่ส่งผลให้สตรีเพศ สามารถดำเนินชีวิตควบคู่กัน ไปภายใต้สังคมแห่งโลกวัตถุ เสมือนมีมายาทงความเชื่อที่ฉาบเคลือบในทุกสรรพสิ่ง ล้วนมีความหมายที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงที่ไม่สามารถตีความทางมิติใดมิติหนึ่งได้อีกต่อไป สตรีเพศจึงต้องเรียนรู้ ปรับตัวต่อสถานการณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ สตรีเพศกับ 3 คุณลักษณะตามทัศนะของผู้สร้างสรรค์ คือ 1. สมวัย รูปลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ ภายนอกที่ดูสะอาดสง่างาม และสวยสมวัย 2. สบายตา การมีบุคลิกภาพที่ดี สติปัญญา นิสัยใจคอ และการรู้จักการทะเลาะ 3. สบายใจ เป็นความงามอันจริงแท้ที่มนุษย์ (สตรีเพศ) พึงมี คุณ

งามความดี สติปัญญา รู้ผิดชอบชั่วดี หรือการรู้จักหน้าที่ เป็นคนดีของสังคมสร้างความสุขใจไว้
 กังวล และรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ ลักษณะญาณทางความงามของสตรีเพศ คล้ายกับความรู้สึกนึก
 คิดที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดการแยกแยะและการจำแนกความงามตามหน้าที่ เพศสถานะ หรือความ
 สนใจ การทับซ้อนกันหลายชั้นของบทบาทหน้าที่ในความเป็นสตรีเพศ การทำงานนอกบ้าน
 (Workingwoman) การเป็นลูกสาว หรือความเป็นมารดาในอดีตมีบทบาทสำคัญต่อจิตสำนึกความ
 เป็นมนุษย์ สังคมไทยเคยให้ทั้งความยกย่อง และมีอำนาจทัดเทียมชาย หากแต่ปัจจุบันความเป็น
 เศรษฐกิจทุนนิยม โลกของอุตสาหกรรมได้แปรสภาพสตรีเพศ ที่เคยมีอำนาจด้วยความความเป็นมารดา
 ถูกละเลยให้เป็นเพียงวัตถุ ทางเพศ อย่างนำวัตถุกังวลต่อบทบาทของสตรีเพศในเรื่องของชุด
 ความเชื่อทางมายาคติ ที่เป็นสากล แม้แต่การปลุกฝังชุดความคิดและชุดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

ผลงานสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ถูกแบ่งตามเนื้อหาสาระ การแทนค่าของรูปทรง
 ที่นำเสนอมายาสุนทรียะทางความงามตามปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นของสตรีเพศ มีนัยยะความหมายที่
 แฝงมากับวัตถุในผลงาน คือ

4.3 การวิเคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม

โดยการใช้มิติของมายาแห่งความงาม มโนทัศน์ ความรู้สึกนึกคิดของสตรีเพศที่มีความ
 วิดกกังวล และมิติทางความงามในห้วงแห่งความปรารถนาของสตรีเพศ หากกล่าวโดยรวมแล้ว จะ
 เห็นได้ว่าผลงานชุดนี้ได้รับแนวความคิด และกระแสอิทธิพลที่หลากหลาย ทั้งจากการศึกษา
 ภาควิทยาศาสตร์ และภาคปฏิบัติ และการหยิบยืมวัตถุทางวัฒนธรรมและวัตถุสมัยใหม่มาสื่อสารใหม่ใน
 ระบบการสื่อสารขั้นที่ 2 สื่อแสดงความหมายนัยยะทางมายาคติที่แฝงมากับชุดความคิด ความเชื่อ
 ผู้สร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางภายนอกที่สตรีเพศทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
 การบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดภายในผ่านภาษาภาพ เช่น ภาพกับข้อความที่ไม่ตรงกัน (Caption)
 คล้ายกับเป็นการสื่อสารเพื่อแสดงนัยยะแฝง คือ อย่างลงรูปภาพ ส่วนข้อความกับเป็นการระบาย
 อารมณ์ความรู้สึก ภาพที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อความใดเพียงตามอารมณ์ช่วงขณะนั้น หรือรูปในโซเชียล
 มีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ที่สตรีเพศในภาพช่างดู
 สวยงามราวกับนางฟ้า หรือเจ้าหญิงในเทพนิยาย มีผิวขาวสว่างกระจ่างใสคั่งมืออร่า แต่ตัวจริงกลับ

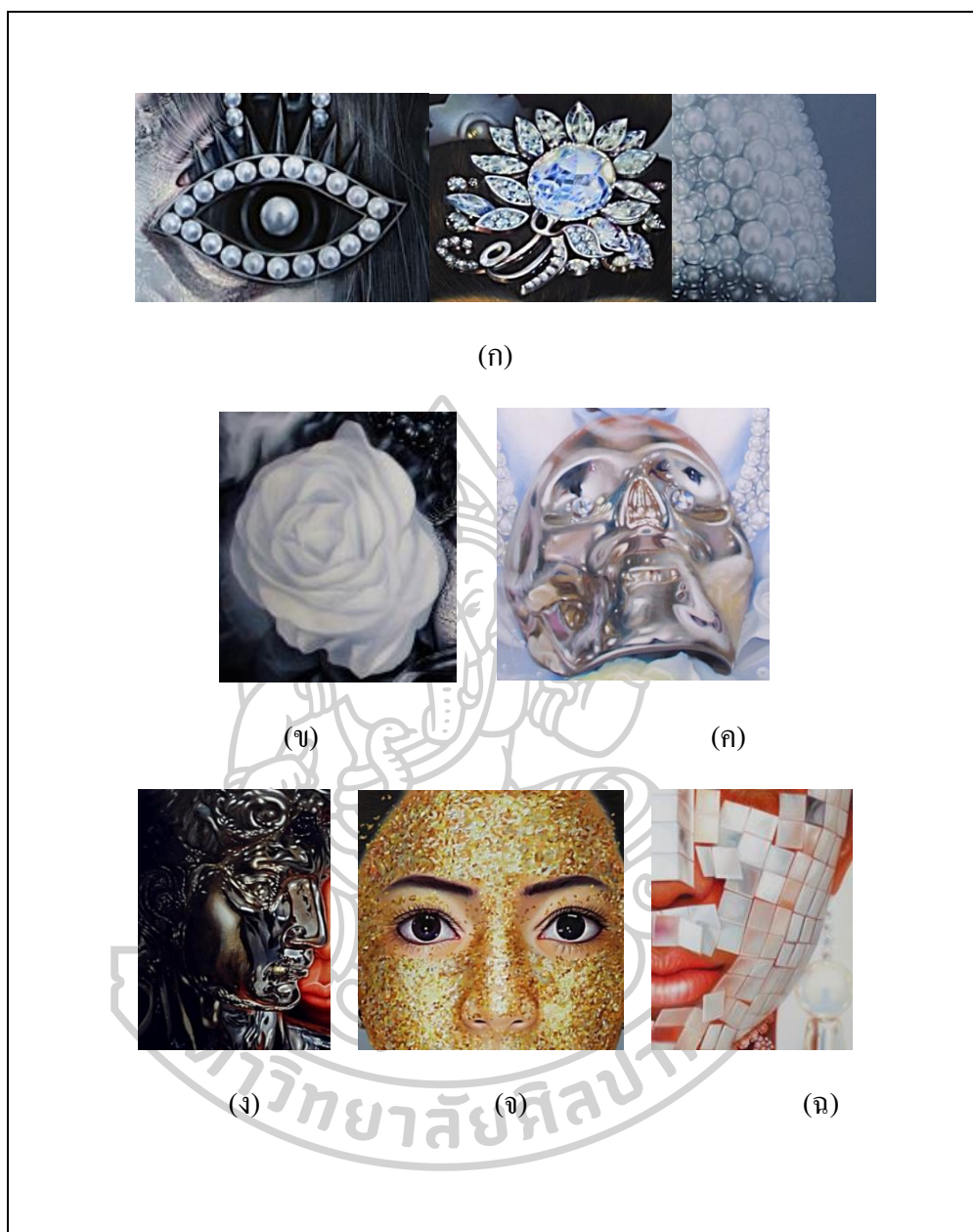
ไม่เหมือนในรูปภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตการณ์จากบริบทแวดล้อมที่ปัจจุบันสื่อมีส่วนในการสร้างมายาภาพ โดยการปรับแต่งแปลงโฉมผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ลุดหน้าอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) แอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ นานา ยังไม่รวมถึงการคัดลอก ตัดต่อ การแต่งหน้าทาปาก หรือแม้แต่งการโพสท่าในการถ่ายภาพ มุมกล้อง การจัดแสงเงา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการแปลงโฉมในมิติที่ต่างบริบท เผยให้เห็นความกระตือรือร้นของสตรีเพศที่มีความสนใจในมิติของสุนทรียะความงามที่ไม่รู้จัก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงขั้นต้นของแรงบันดาลใจ ได้นำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตัว โดยเฉพาะการค้นพบในเรื่องของการใช้เทคนิคทางพื้นผิว (Texture) การให้สี การแทนค่าความขาวของใบหน้าสตรีเพศ การใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายอันมีนัยยะสำคัญของการปกปิด อำพราง ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวบนใบหน้าของสตรีเพศ รวมไปถึงการจัดโครงสร้างของภาพเป็นแบบง่าย ๆ ด้วยการตัดทอนระยะของภาพให้เหลือเพียงด้านหน้าตรงเพียงระยะเดียว ให้มีลักษณะเป็นระนาบแบนราบ และการเลือกใช้วัตถุที่มีความหมายอย่างมากต่อเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย

4.4 การวิเคราะห์เนื้อหาของวัตถุในงานจิตรกรรม

จิตรกรรมแนวเหมือนจริงภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ทั้ง 11 ภาพ จะเห็นได้ว่า มีที่มาของแนวความคิดจากมายาคติหลากหลายมิติ สุนทรียะทางความงาม และความรู้สึกนึกคิดของสตรีเพศ โดยภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1-2 ผลงานชื่อ “Sunglasses - White face - Fake flowers” (ภาพที่ 56) และผลงานที่ชื่อว่า “Skull 1” (ภาพที่ 57) ซึ่งถือเป็นช่วงแห่งการค้นพบศิลปะรูปแบบใหม่ของผู้สร้างสรรค์ที่ใช้ภาพเหมือนตนเอง (Self - portrait) ซึ่งมีที่มาแนวความคิดมาจากการสื่อสารที่ ผู้สร้างสรรค์มีทัศนะส่วนตัวว่า การเล่าผ่านตนเองที่ป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารหรือความสนใจอย่างสตรีเพศปกติธรรมดาที่อยู่ในสังคม สามารถจะสื่อสารได้ตรงตามรูปความคิดแบบตรงไปตรงมาได้ แล้วนำเอาวัตถุสวยงาม ดอกไม้ปลอม เครื่องประดับ สายสร้อยไข่มุก โดยเฉพาะหัวกระโหลกสีเงินที่มีผิวมันวาว มาแสดงออกในภาพเขียนดังที่ถูกล้อมอยู่ในชั้นนี้ และอีกหลายชิ้นในเวลาต่อมา นอกจากนี้ในภาพเขียนชิ้นอื่น ๆ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาแนวเรื่องของหัวกระโหลก มาเป็นส่วนประกอบในเกือบทุกภาพ รวมทั้งสายสร้อยไข่มุกในบางภาพ แสดงให้เห็นว่า

ผู้สร้างสรรค์ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกให้ผสมกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม

รูปทรงของวัตถุในงานจิตรกรรม เรื่องราวและส่วนประกอบของภาพที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอในผลงานสร้างสรรค์ เช่น self-portrait เป็นจุดเด่นในภาพ และถูกประดับประดาด้วยวัตถุสวยงามอยู่รายล้อมใบหน้า ซึ่งบางชิ้นตัววัตถุที่เป็นส่วนประกอบไม่ได้แสดงความสำคัญแต่อย่างใด แต่วัตถุบางชิ้นแสดงความสำคัญอย่างชัดเจน โดยสังเกตได้จากการนำมาตั้งชื่อภาพ เช่น ภาพที่ชื่อว่า “Self Portrait - David” ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9 (ภาพที่ 64) การเลือกใช้ภาพเหมือนตนเองกับรูปปั้นเดวิด ที่มีการแบ่งส่วนของใบหน้าอย่างละครึ่งภาพให้เห็นเพียงซีกเดียวเท่านั้น ซึ่งภาพวัตถุในภาพผลงาน ล้วนสะท้อนให้เห็นที่ศนะของผู้สร้างสรรค์ ภาพบางชิ้น ได้นำเอาประติมากรรมที่แสดงความงามในแบบอุดมคติ อย่างงานประติมากรรมที่ชื่อ เดวิด (David) มานำเสนอออกด้วยกัน 2 ภาพ จากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นความสนใจในมิติทางมายาคติของความงามในชุดความคิดแบบตะวันตก และเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเยือนประติมากรรมต้นแบบที่ประเทศอิตาลี มีผู้คนจากทุกมุม โลกหลั่งไหลกันไปดูความงามของหินสลักชิ้นนี้อย่างมากมายมหาศาลจนถึงทุกวันนี้ จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงที่มาของแนวความคิด และความผูกพันกับวัตถุ เครื่องประดับสวยงาม ที่อยู่รอบตัว และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ และมีมิติทางมายาคติ ความเชื่อที่ทับซ้อนกันในสังคม ผู้สร้างสรรค์เพียงนำเสนอแง่มุมบางอย่างที่มันโน้ตสน์ที่บริสุทธิ์ และทำงานผ่านผลงานจิตรกรรม ที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เคารพต่อความรู้สึคนึกคิดของสตรีเพศ (ตนเอง) เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์แห่งสตรีเพศผ่านรูปกายภายนอกที่ลงลึกสู่จิตใจภายใน

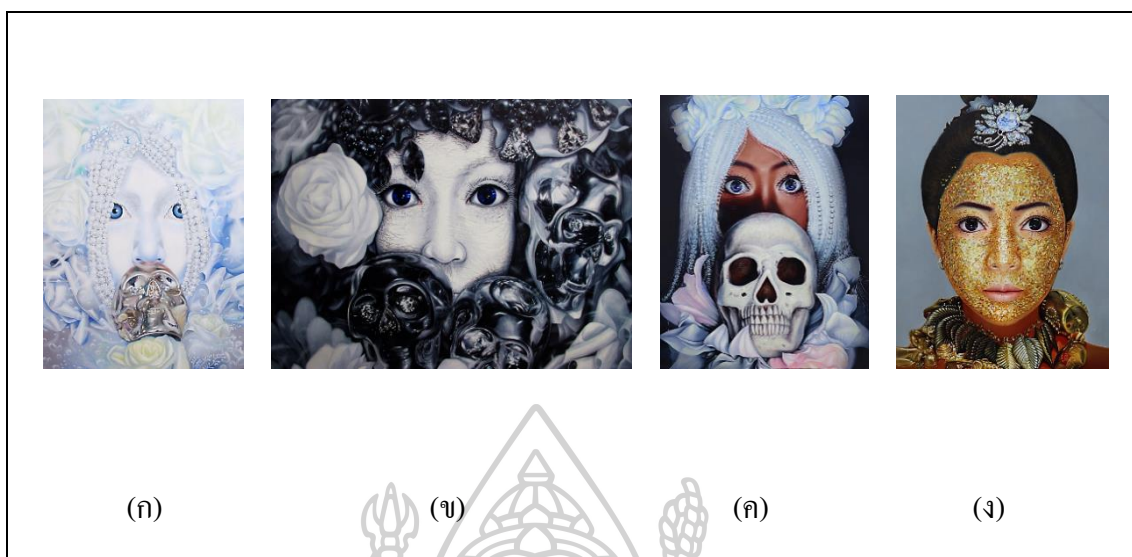
ภาพที่ 31 ภาพสัญลักษณ์ที่ถูกใช้เน้นเป็นจุดเด่นในผลงานวิทยานิพนธ์

(ก) เครื่องประดับ / สายสร้อยไข่มุก	(ข) ดอกไม้ปลอม
(ค) หัวกะโหลก	(ง) รูปปั้นเดวิด
(จ) หน้าทอง	(ฉ) แผ่นกระจก

4.5 การวิเคราะห์สุนทรียะค่าสี มิติ แสงและเงา ในงานจิตรกรรม

การใช้สีในผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” นั้น เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการใช้สีสดใสใน ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2 และได้พัฒนาการใช้สีตามอารมณ์ ความรู้สึกในช่วงขณะนั้น และตรงกับเจตนาในการสื่อสารถึง ความจริงแท้ที่สุดของชีวิต คือ มีการ เกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ที่ไม่ต้องมีบทพิสูจน์ จนนำไปสู่การค้นพบสีในรูปแบบของ การลดทอนความสดของสี หรือการขบขันให้เห็นสีเด่นเพียงบางจังหวะ ซึ่งถือเป็นรูปแบบของการ ใช้สีสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน การใช้สีในภาพชิ้นงานช่วง ที่ 3 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 (ภาพที่ 56) ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 (ภาพที่ 57) ชุดนี้ เป็นการใช้สีโทนเย็น บริสุทธิ์ ใส และสว่างจ้า และลดความสดของสีให้มีน้ำหนักสีในระดับกลางทั่วทั้งภาพ และมีเพียงจุดเด่นของใบหน้าตนเองที่ สว่างและสีอ่อนที่สุด ที่แสดงความเป็นมโนทัศน์ทางความงามของความขาวใสคู่มืออร่าปกคลุมไป ทั่วทั้งภาพ ถือเป็น การนำสีมาเป็นจุดเน้น ไปสู่เนื้อหาทางความคิด รูปแบบการนำเสนอภาพแทน มายาคติของความขาวในสตรีเพศ การใช้สีในภาพหนึ่งทั้ง 11 ภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พื้นสีใด สีหนึ่งปกคลุมภาพในส่วนของฉากเบื้องหลัง เช่น การใช้สี โทนขาว การใช้สี โทนเทา และการใช้สี โทนดำในช่วงท้ายของผลงานชุดนี้ เช่น ผลงานที่ชื่อว่า “Under the shadow of life” (ภาพที่ 61) และ ผลงานชื่อ “Self-portrait - David” (ภาพที่ 63) เป็นต้น

ภาพที่ 32

การวิเคราะห์สุนทรียะค่าสี มิติ แสงและเงา ในผลงานวิทยานิพนธ์

(ก) ภาพที่แสดงสีและบรรยากาศใน โทนสีเย็น

(ข) ภาพที่แสดงสีและแสงเงาโดยใช้สีขาว เทา ดำ

(ค) ภาพที่แสดงบรรยากาศด้วยแสงจัดและเงาจัด ในสีผิวของสตรีเพศเริ่มเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาลแดง (ผิวคนเอเชีย)

(ง) ภาพที่แสดงสีและบรรยากาศ โดยใช้โทนสีเดียวกัน

ผู้สร้างสรรค์มักเลือกใช้พื้นที่สีใดสีหนึ่งปกคลุมภาพในส่วนองฉากเบื้องหลัง การใช้สีโทนขาว การใช้สีโทนเทา และการใช้สีโทนดำในช่วงท้ายของผลงานชุดนี้ มีส่วนของการใช้สีสดในบางภาพและมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อย เป็นการเลือกใช้แบบสมัยใหม่ คือ ภาพรวมเป็นสีขาว เทา และดำ แต่จะมีเด่นสีที่คู่สดใส เพื่อขับเน้นบางส่วน เป็นการเพิ่มความน่าสนใจในทางองค์ประกอบของภาพ การจัดโครงสร้างของภาพ องค์ประกอบภาพในผลงานทั้ง 11 ภาพ มีการเน้นจุดเด่นที่สำคัญของภาพ ด้วยการใช้ภาพใบหน้าของสตรีเพศ (Self-portrait) ภาพใบหน้าขนาดใหญ่วางในตำแหน่งกลางภาพที่มีความเด่นชัด และวัตถุเป็นส่วนประกอบรอง การจัดระนาบของภาพทั้งหมด ฉากหลังที่มีลักษณะที่บิดเบี้ยว ไม่มีการแสดงความลึกและระยะหลัง ผู้สร้างสรรค์ยังคงเคารพต่อหลักการทางทัศนศิลป์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทางความงามของงานจิตรกรรม

การใช้พื้นที่สีดำตัดกับจุดเด่นของวัตถุในภาพ ทำให้เกิดการขับเน้นจุดเด่นและจุดรองชัดเจนมากขึ้น สร้างมิติที่คู่ลึกและคู่ตื้นที่ควบคู่กันมาซึ่งความมืดที่อยู่เบื้องหลังสตรีเพศ ซึ่งผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของผลงานและแนวความคิด ส่วนบางภาพกลับแสดงให้เห็นเพียงฉากหน้าเพียงด้านเดียว และบางผลงานมีฉากหลังเป็นสีเทาไม่ได้สร้างมิติในทางลึก คล้ายกับภาพถ่ายของภาพคนเหมือน เป็นรูปแบบที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดี และถือเป็นลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษอย่างหนึ่งของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงมายาภาพเหมือน การผสมกลมกลืนภายในความขัดแย้ง ภาพรวมของผลงานชุดนี้นั้นในเรื่องของโทนสีแบบ ขาว เทา ดำ และมีสีเด่นหรือสีที่สดใสบางส่วนประกอบ แต่ดูแล้วยังออกไปในโทนเคร่งขรึม

การใช้สีที่ดูที่บิดเบี้ยวในหลายภาพ ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงถึงความกดดัน เก็บกด แต่งอย่างใด แต่กลับเป็นการแสดงออกอย่างอิสระตามที่สนะ ความสนใจ หรือจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ในช่วงขณะนั้น การใช้สีขาวและสีดำที่เห็นอยู่บ่อยครั้งในผลงานชุดนี้ เป็นการแสดงออกถึงความสงบ และเป็นการแสดงความกลมกลืนภายในภาพ นอกจากนั้นยังมีการใช้สีเพื่อแสดงถึงแสงและสร้างอารมณ์ให้ปรากฏในหลายภาพ เช่น การใช้พื้นที่สีดำตัดกับใบหน้าสตรีเพศสีขาว และการใช้สีต่างๆ ครอบคลุมภาพ เป็นต้น แต่มีบางภาพผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีดำปกคลุมภาพรวมของผลงาน เพื่อแสดงความหดหู่และเศร้าหมอง ดังภาพ “Skulls 3” ขนาด 240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่เขียนในปี 2559 ซึ่งการใช้สีดำในภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเหล่าประชาชนชาวไทย ที่เกิดการสูญเสียในหลวงรัชกาลที่ 9 และสูญเสียบิดาผู้ให้กำเนิดคุณพ่อสังวาล สุธรรม ในเวลาต่อมา แสงสีที่เปรียบเสมือนชีวิต กับ

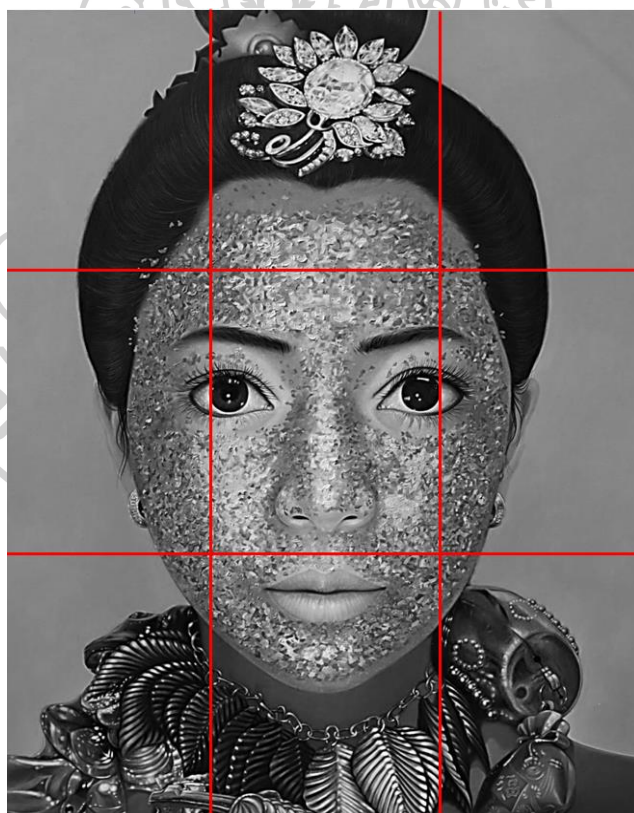
ถูกแทนค่าด้วยความมืดดำ เป็นสัญลักษณ์ของบทสรุปแห่งชีวิต ตามทัศนะของผู้สร้างสรรค์ในช่วงขณะนั้น

4.6 การจัดโครงสร้างของภาพในงานจิตรกรรม

ชุด “มายาสุนทรีระแห่งสตรีเพศ” ได้หยิบยืมหลักคิดทางมายาคติ ทฤษฎีการสื่อสาร และทฤษฎีของกระบวนการรับรู้ รวมไปถึงการศึกษางานภาคปฏิบัติของศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ นำมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะถึงความเป็นไปได้ในการนำเสนอในลู่ทางเฉพาะส่วนตน และพัฒนารูปแบบศิลปะร่วมสมัย ผลงานชุดนี้ถือเป็นชุดสำคัญที่ใช้ตนเองเป็นต้นแบบและการจัดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของภาพ เป็นการลดทอนวัตถุที่เหลือเพียงสาระสำคัญให้สื่อสารได้ตรงประเด็นที่สุด ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยืมศิลปินในกลุ่มที่เขียนภาพเหมือนตนเอง และศิลปินที่มีส่วนสนับสนุนหลักคิดบางประการ กระบวนการทำงานที่มองผ่านสังคมอุตสาหกรรมและอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างอรรถรสในภาพเขียนจิตรกรรม ผู้สร้างสรรค์ถอดมาเพียงบางประเด็นของศิลปินที่ตนสนใจมากที่สุด ในมิติที่แตกต่างกัน และนำมาใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อค้นหาลู่ทางที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวอย่างชัดเจน กล่าวคือ ใช้ตนเองเป็นต้นแบบในรูปแบบเหมือนจริง การคัดสรรวัตถุที่สื่อความหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ ผสมผสานกับอารมณ์ความรู้สึก และทัศนะของความเป็นสตรีเพศ ซึ่งทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพ ความขัดแย้งที่กลมกลืน รูปร่าง รูปทรง แสงเงา และเส้น ที่สอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยังเคารพต่อความเหมือนจริง

การจัดองค์ประกอบภาพในผลงานทั้ง 11 ภาพ มีการเน้นจุดเด่นที่สำคัญของภาพ โดยใช้ภาพใบหน้าของสตรีเพศ (Self-portrait) ภาพใบหน้าขนาดใหญ่วางในตำแหน่งกลางภาพ และมีความเด่นชัด ราวกับสตรีเพศภาพในภาพกำลังจ้องมองมา และเกิดการประจันหน้าต่อผู้ชม ราวกับว่า สตรีเพศในผลงานที่อยู่เบื้องหน้าผู้ชม เธอกำลังจ้องมองมาอย่างนิ่งเฉย กำลังคิด และตั้งคำถาม เพื่อเริ่ม บทสนทนากับผู้ชมขณะนั้น ใบหน้าขนาดใหญ่ของสตรีเพศ ที่เธอถูกประดับประดาไปด้วยวัตถุสวยงามตามความเชื่อในแบบพหุวัฒนธรรม ทั้งไทย จีน อินเดีย และตะวันตก ตัวอย่างเช่น ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8 ที่ชื่อผลงาน “Believe - White women” (ภาพที่ 63) เธอมีใบหน้าที่ซีดขาวจากการทาแป้งหนาจนเกิดผิวแพ้งแดงแห้งกรังบนใบหน้า และตาข้างขวาที่ถูกปิดด้วยเครื่องประดับรูปดวงตาและมีไข่มุกประดับประดารอบ ๆ บนศีรษะ เธอสวมใส่เครื่องประดับ

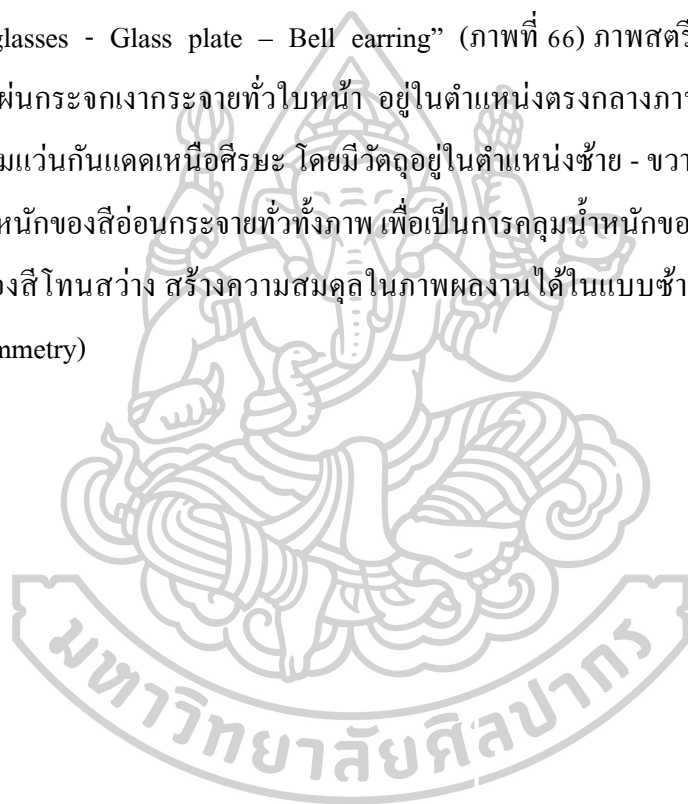
รูปปลามงคคู่ ดอกไม้ปลอม และระโยระยางข้าวของมงคลทั้งถุงเงิน ถุงทอง แกะที่สะพายเงินไว้บนแผ่นหลัง ในมือที่เห็นเพียงนิ้วชี้ เพียงเล็กน้อยเธอกำลังถือเชิงเทียนแบบของตะวันตกอยู่และส่วนล่างของภาพ มีหัวกะโหลกมันวาวทางด้านล่างขวา ถ้ามองย้อนขึ้นไปข้างบนเหนือศีรษะและวัตถุทั้งหลาย ก็จะเห็นหัวกะโหลกมันวาวอยู่เบื้องบนสุดของภาพ จะเห็นได้ว่า ผู้สร้างสรรค์มีการเน้นจุดเด่นและส่วนประกอบรอง ที่เป็นวัตถุสิ่งของดังที่กล่าวมาข้างต้น และเบื้องหลังใบหน้าสตรีเพศก็เป็นเพียงสีบรรยากาศที่เรียบแบน คือ มีจุดเด่น และฉากหลัง เท่านั้น จากจำนวนภาพทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ผู้สร้างสรรค์พยายามเน้นจุดเด่นของภาพ ที่สามารถประทะกับสายตาได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน มากกว่าการสร้างมิติในทางลึก (Non perspective) และการใช้พลังของใบหน้าที่มีใหญ่ ก็เพื่อเป็นการนำไปสู่ประเด็นสำคัญทางด้านเนื้อหาและเรื่องราวของภาพ

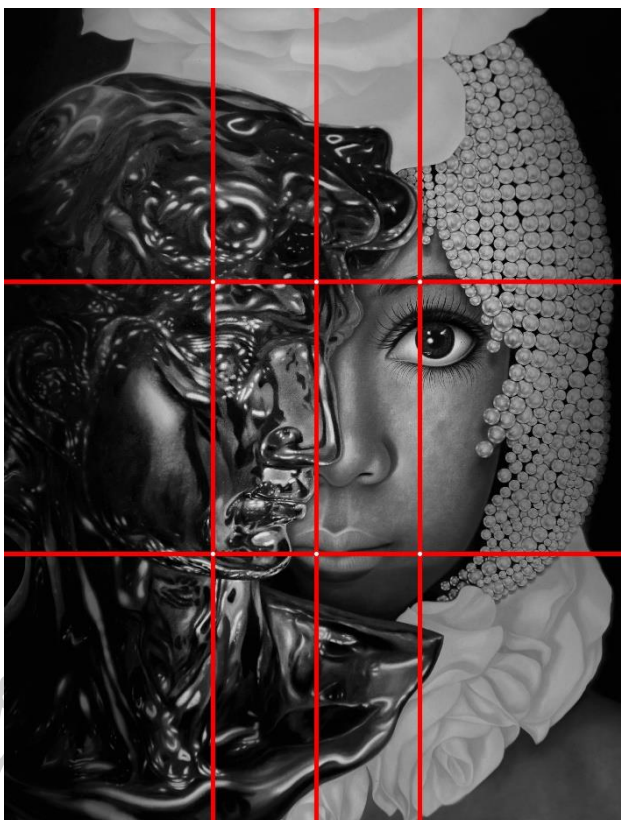

ภาพที่ 33

ภาพที่แสดงความสมมาตร (Symmetry) ในองค์ประกอบของผลงาน

การจัดความสมดุลในภาพผลงาน มีทั้งความสมมาตรแบบซ้าย-ขวาเท่ากัน (Symmetry) และอสมมาตร ที่เป็นดุลยภาพแบบซ้าย - ขวาไม่เท่ากัน (Asymmetry) จะเป็นการใช้พื้นสีใดสีหนึ่งปกคลุมทั่วทั้งภาพ เพื่อสร้างค่าน้ำหนักของสีให้เท่ากันทั้งสองข้าง รวมทั้งการจัดวางวัตถุให้กระจายอยู่ทั้งสองข้างเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 10 ชื่อผลงาน “Beauty of Gold” (ภาพที่ 65) โบหน้าสตรีเพศขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพ เธอถูกประดับปิดทับผิวสีน้ำตาลด้วยแผ่นทองคำเปลวกระจายทั่วทั้งใบหน้า โดยมีเครื่องประดับรูปดอกไม้ไม่อยู่เหนือศีรษะ และเธอสวมใส่สายสร้อยสีทองรูปใบไม้ และถุงทอง และภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 11 ชื่อผลงาน “Crown sunglasses - Glass plate – Bell earring” (ภาพที่ 66) ภาพสตรีที่มีโบหน้าสีน้ำตาลถูกประดับด้วยแผ่นกระจกเงากระจายทั่วใบหน้า อยู่ในตำแหน่งตรงกลางภาพ เธอสวมใส่สายสร้อยไข่มุกและสวมแว่นกันแดดเหนือศีรษะ โดยมีวัตถุอยู่ในตำแหน่งซ้าย - ขวาเท่า ๆ กัน ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้น้ำหนักของสีอ่อนกระจายทั่วทั้งภาพ เพื่อเป็นการกลมมน้ำหนักของสี และถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศของสีโทนสว่าง สร้างความสมดุลในภาพผลงานได้ในแบบซ้าย – ขวา ที่แสดงความสมมาตร (Symmetry)

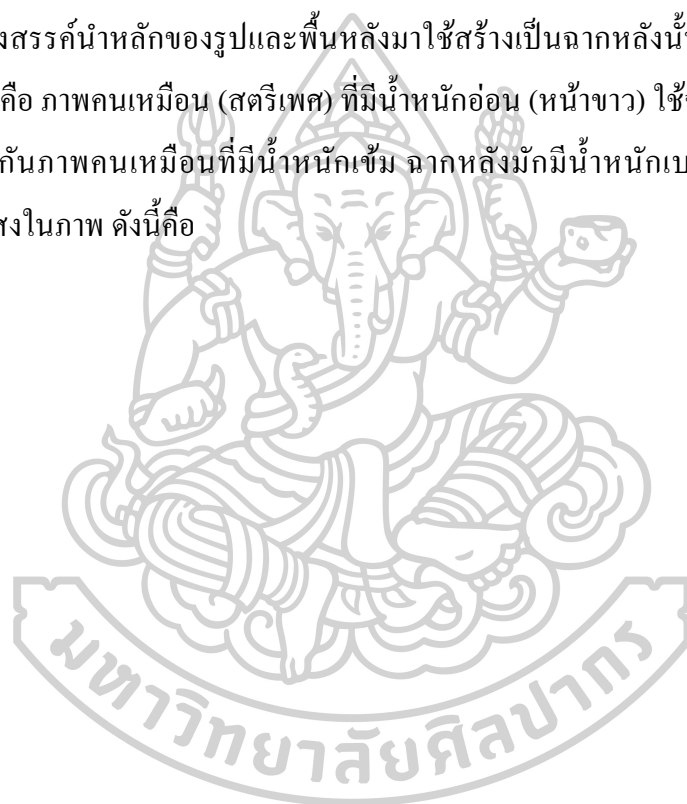

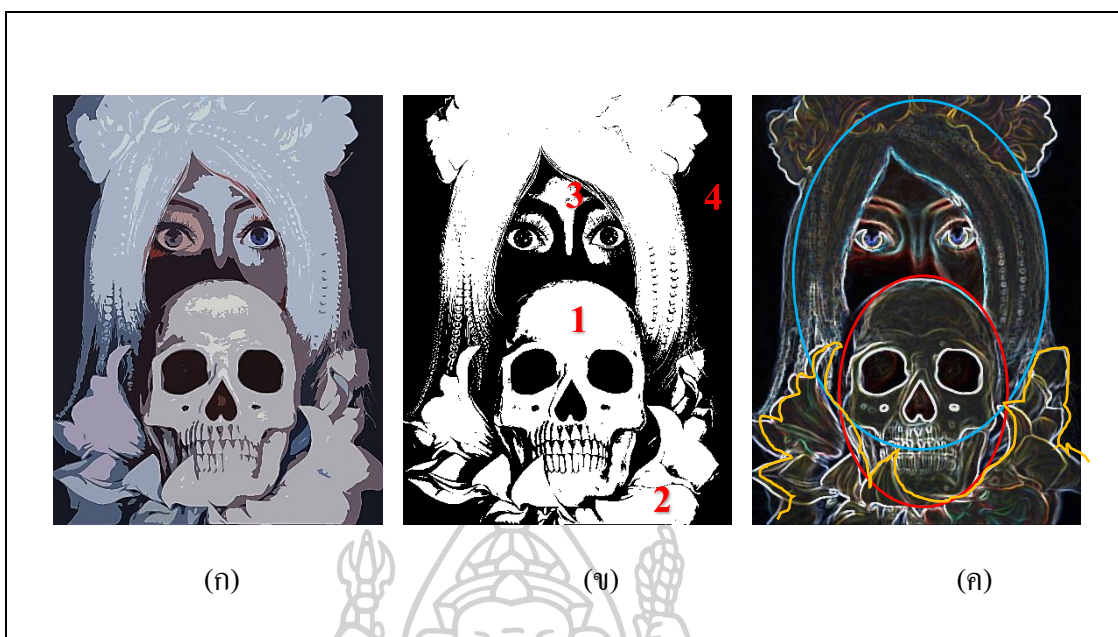

ภาพที่ 34 ภาพที่แสดงความอสมมาตร (Asymmetry) ในองค์ประกอบของผลงาน

ในหลายภาพที่เป็นการจัดแบบอสมมาตร ซึ่งวัตถุที่ถูกจัดวางนั้นต่างชนิดและมีขนาดแตกต่างกันแต่ดูภาพรวมแล้วรู้สึกว่าจะสมดุลกันทั้งสองข้าง ผู้สร้างสรรค์พยายามสร้างความสมดุลด้วยความกลมกลืนของวัตถุ พื้นสี และบรรยากาศในหลายภาพ ดังผลงานที่ชื่อว่า “Skulls 3” ขนาด 240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ (ภาพที่ 59) ที่เขียนในปีเดียวกัน ภาพใบหน้าสตรีที่จ้องมองมายังผู้ชม เผยให้เห็น ดวงตา จมูก และริมฝีปากบนเพียงบางส่วน เธอมีอาการพยายามปิดบังอำพรางด้วยรูปเดวิดที่มีสีเทาเข้ม ผิวมันวาวอยู่ด้านหลัง และภาพของหัวกะโหลกสีขาวครีมอยู่ด้านขวา ผู้สร้างสรรค์มีการจัดเพิ่มสายสร้อยเครื่องประดับที่มีความละเอียดและน้ำหนักใกล้เคียงกับรูปปั้นมาประดับพาดผ่านหัวกะโหลกสีอ่อนด้านขวา และใช้สีพื้นบรรยากาศปกคลุมทั่วทั้งภาพ ทำให้ผลงานไม่หนักไปเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ที่เรียกว่า อสมมาตร คือ ความดุลยภาพแบบไม่เท่ากัน สร้างความเป็นเอกภาพในภาพผลงาน

การจัดระนาบของภาพทั้งหมดในงานจิตรกรรมชุดนี้ จำนวน 11 ภาพ การสร้างความ เป็นเอกภาพ (Unity) ซึ่งต้องมีฉากหลังในการวาดภาพคนเหมือน มักนิยมสร้างสรรค์ในแบบ 2 ลักษณะ คือ 1. ฉากหลังที่เป็นบรรยากาศ 2. ฉากหลังที่มีลักษณะทึบตัน คือ ไม่การแสดงความลึก และระยะหลังภายในภาพ แต่จะแสดงหนักที่อยู่รอบ ๆ เท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็น พื้นฉากหลังเข้มทึบแสง หรือระนาบสีที่ดูราบเรียบ และทึบตัน (ดำมืด) ไม่มีรายละเอียดใดอยู่ใน บรรยากาศ นอกจากความมืดและความสว่างของน้ำหนักของสีที่กำหนดไว้ เป็นเพียงฉากหลังของ ภาพคนเหมือน การกำหนดฉากหลังของการวาดภาพภายใต้ผลงานชุด “มาฮาสูนทรียะแห่งสตรี เพศ” ที่ผู้สร้างสรรค์นำหลักของรูปและพื้นหลังมาใช้สร้างเป็นฉากหลังนั้น ล้วนมีลักษณะทึบตัน ทุกภาพ กล่าวคือ ภาพคนเหมือน (สตรีเพศ) ที่มีน้ำหนักอ่อน (หน้าขาว) ใช้ฉากหลังที่มีน้ำหนักเข้ม และตรงข้ามกับภาพคนเหมือนที่มีน้ำหนักเข้ม ฉากหลังมักมีน้ำหนักเบาและสีอ่อน ขึ้นอยู่กับ ทิศทางของแสงในภาพ ดังนี้คือ

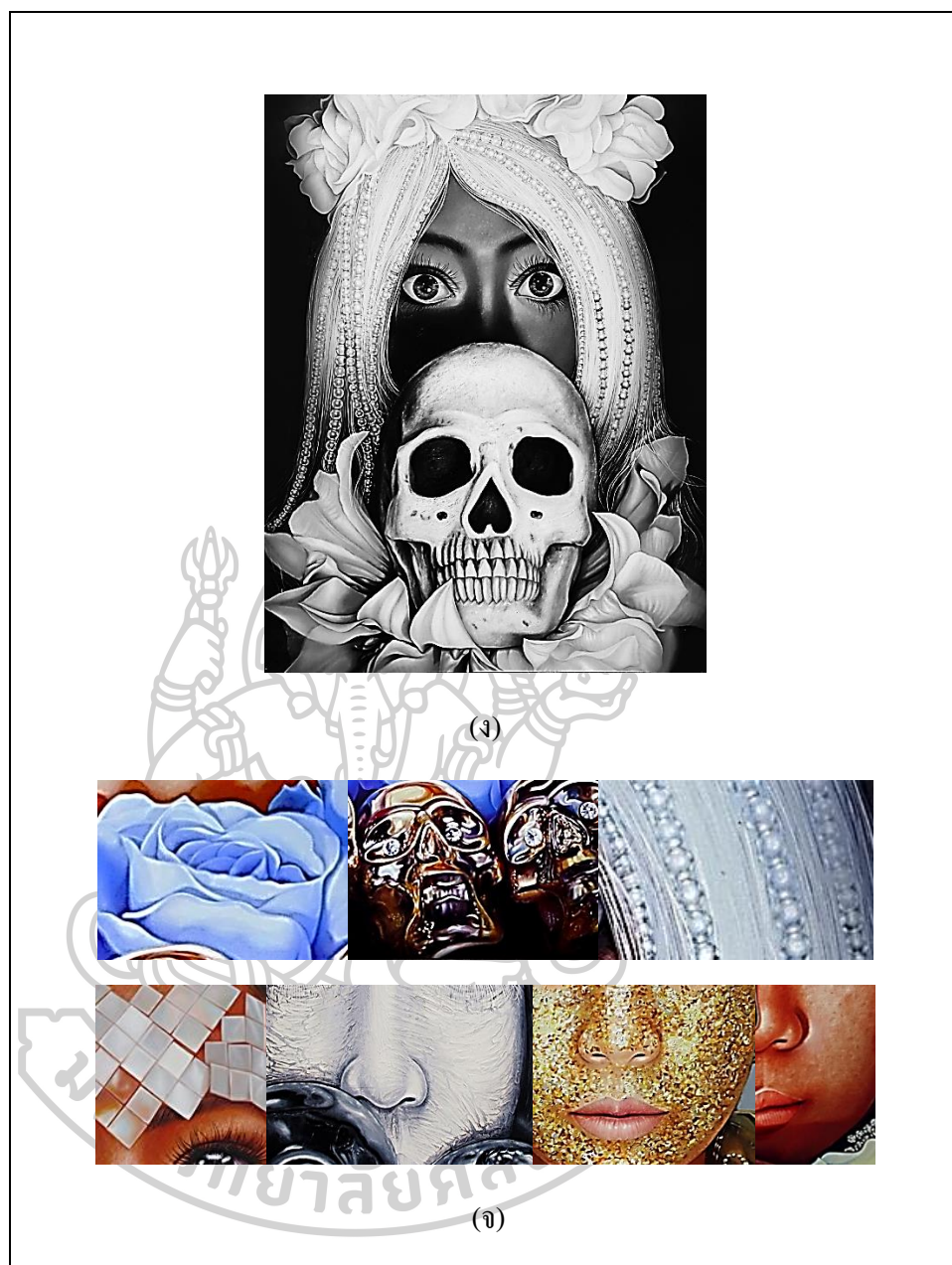
ภาพที่ 35

ภาพที่แสดงลักษณะทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรม

(ก) กำหนดพื้นที่ หรือขอบเขตของภาพคนเหมือนให้เหมาะสมกับขนาดของเฟรมผ้าใบ หรือให้ตรงประเด็นในการนำเสนอ ผู้สร้างสรรค์กำหนดให้มีใบหน้าของสตรีเพศที่มีขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงประทับใจต่อผู้ชม และเผยให้เห็นความจริงของพื้นผิว ที่ต้องการขยายมิติของการปกปิด อ้าพราง ในมิติของความเชื่อทางมายาคติในเรื่อง ความขาว คือ ความงาม

(ข) กำหนดตำแหน่งของวัตถุภายในภาพ โดยมีสตรีเพศ (Self - portrait) เป็นจุดเด่นหลักอันดับแรก แล้วค่อยกำหนดสัดส่วนวัตถุอื่น ๆ ในภาพผลงาน

(ค) ตำแหน่งสัดส่วน การปรับเปลี่ยนขนาดของวัตถุ โดยการเปรียบเทียบกับวัตถุหลักให้เหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป หรือตำแหน่งบน-ล่าง ซ้าย-ขวา ถูกจัดวางให้เกิดความสมดุลภายในภาพผลงาน

ภาพที่ 36

ภาพที่แสดงลักษณะทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรม

(ง) ภาพที่แสดงแสง - เงา

(จ) ภาพที่แสดงความแตกต่างของลักษณะพื้นผิว

(ง) ให้น้ำหนักแสง-เงาในภาพรวม มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสีบรรยากาศของพื้นหลัง ตัวอย่างเช่น จุดเด่นสีอ่อนพื้นฉากหลังมีสีเข้ม และตรงข้ามกันจุดเด่นสีเข้มพื้นหลังมีสีอ่อน หรือสัดส่วนของสี-แสง น้ำหนัก และการสร้างบรรยากาศ ทั้ง

การจัดระนาบในภาพผสานกลมกลืนเข้ากับตัวเนื้อหาสาระของผลงานตามความเหมาะสม

(จ) การเพิ่มหรือลดรายละเอียดวัตถุภายในภาพ เป็นการตรวจเช็คองค์ประกอบภาพรวมของรูปทรง ให้มีความสัมพันธ์กับแสง-เงา ตามตำแหน่งที่ถูกจัดวาง โดยเพิ่มลักษณะของพื้นผิวของวัตถุสร้างมิติของความสมจริง

(ฉ) ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเป็นเอกภาพและสมบูรณ์ ตรงตามเนื้อหาสาระ

การจัดระนาบในภาพผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดมุมมอง และทัศนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุทางวัฒนธรรมหรือวัตถุสมัยใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงคุณสมบัติที่แท้ของวัตถุนั้น ๆ คุณค่าหรือมูลค่า เรามักให้ค่ากับวัตถุมากกว่าที่เป็นหรือไม่ นอกจากนี้สิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น กล่าวได้ว่า การจัดระนาบในภาพองค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ยังเคารพต่อหลักการทางทัศนศิลป์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทางความงามในงานจิตรกรรม และสามารถแก้ปัญหาในการจัดองค์ประกอบได้

จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาวิเคราะห์ทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ทั้ง 11 ภาพ ดังกล่าวสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ในการสร้างสรรค์ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” เป็นผลงานจิตรกรรม ในรูปแบบเสมือนจริง ที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่สตรีเพศเป็นผู้รับรู้และกำลังเผชิญ การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ล้วนมาจากแนวคิดในเรื่องของมายาคติ ประสบการณ์ และการรับรู้ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเหล่าสตรีเพศ นำไปสู่พื้นฐานการแสดงออก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นความสำคัญ ของทัศนธาตุที่ถูกประกอบสร้างขึ้น จากกระบวนการ ประสบการณ์ วิเคราะห์ – สังเคราะห์ ให้เหลือเพียงส่วนที่ถูกสกัดเป็นสาระสำคัญของการสร้างสรรค์ ซึ่งเจตนาสะท้อนทัศนะผ่านภาพของสตรีเพศ (ตนเอง) ต่อการขยายให้เห็นนัยยะสำคัญที่อยู่ภายใต้ใบหน้า ที่ถูกแต่งเติมเสริมทับด้วยวัตถุมิค่ามีราคา ที่กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนมิติที่ทับซ้อนกันของบทบาทหน้าที่ หรือความสนใจของเหล่าสตรีเพศเป็นสำคัญ และมีการพัฒนามิติทางความหมายของวัตถุที่ถูกคัดสรรมา นำเสนอประเด็นดังกล่าว และยังมีอิทธิพลในผลงานทั้งหมด ความตั้งใจที่จะสะท้อนมิติของการ

นำเสนอผ่านภาพ ของสตรีเพศธรรมดาที่ต้องการแปลงโฉมในมิติใหม่ในทางความรู้สึก ความเชื่อ สะท้อนออกมาในผลงานจิตรกรรม โดยมีลักษณะอันได้แก่ ประการที่ 1. เป็นลักษณะจิตรกรรม แนวเหมือนจริงที่ใช้ตนเอง การนำเสนอภาพสตรีเพศในหลากหลายมิติ ประการที่ 2. การคัดสรร วัตถุที่มีนัยยะสำคัญที่แฝงมาyacติ ประการที่ 3 มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่อยู่ภายใต้ความรู้สึกนึกคิด และจิตใต้สำนึก ให้ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ และจากการท่อมเทศาเนินการวิจัยและสร้างสรรค์ ผลงาน ที่ต้องการนำเสนอทัศนะ แง่มุม และการสะท้อนมิติทางสังคม นำไปสู่การตระหนักรู้ และการถุกคิดในรูปแบบของการใช้สติปัญญาในการแยกสาระสำคัญในช่วงทุกขณะของชีวิต ทุกมิติ ทุกเรื่องราวของบริบทแวดล้อม การทับซ้อนกลายเป็นความคุ้นชิน จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

กล่าวคือผู้สร้างสรรค์มีความสนใจใคร่รู้ มิติของมายาคติทางความงามที่ทับซ้อนกันของ สังคม ในแบบ “พหุวัฒนธรรม” การนำเอาเรื่องราวของความงามตามความเชื่อ ทุกแง่มุม ทุกบริบท มาสกัดเป็นองค์ความรู้ นำเสนอเพื่อตีแผ่ข้อเท็จจริง และมุมมองทัศนะของการสร้างสรรค์ตาม สถานการณ์ที่สร้างแรงกระทบภายในใจจิต ทอดความรู้สึกนึกคิดให้เป็นภาษาจิตรกรรม ในรูปแบบ สัญลักษณ์ ที่เป็นวัตถุประสงค์ จุดประเด็นที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม เกิดการ กระตุ้นต่อความคิดบางอย่างที่สังคมมีส่วนร่วมในการสร้างชุดความคิดหรือความเชื่อ ที่ยากต่อการ ทำความเข้าใจและถูกเชื่อต่อ ๆ กันมา คำว่า“มาตรฐานทางความงาม” หรือความเชื่อทางความงามใน แบบใดแบบหนึ่งนั้นมืออยู่จริง เป็นชุดความคิด ต่อการตั้งคำถามว่า ความงามสามารถวัดได้จาก ค่านิยมทางสังคมนั้นเป็นจริงหรือไม่ หรือไม่เคยมีมาตรฐานที่สามารถวัดค่าได้ เพราะในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบทแวดล้อม ซึ่งมีความเหมือน หรือความต่างโดยสิ้นเชิง

ขั้นตอนการทำงาน เพื่อค้นหาแนวทางเฉพาะตัว

ขั้นตอนการทำงาน เพื่อค้นหาแนวทางเฉพาะตัว

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างภาพต้นแบบของการสร้างสรรค์

ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

ภาพที่ 37 ภาพขั้นตอนการทำงาน เพื่อค้นหาแนวทางเฉพาะตัว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง “ภาพต้นแบบ”

การสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” การปรับเปลี่ยนการทำงาน เดิมใช้การเก็บข้อมูล และแปลงข้อมูลผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ มาสร้างเป็นงานจิตรกรรม ในทันทีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้สร้างสรรค์พยายาม ทดลอง เซาะแสวงหาวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถสื่อความหมายในทางสุนทรียะแบบที่สตรีเพศให้ความสนใจ อาทิเช่น งานฝีมือ หรือแม้แต่ การพยายามแปลง โนม ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาด มาทำการแปรรูป ผลิตซ้ำ เพื่อสร้างมิติทางการรับรู้และการสัมผัสกับข้างของเครื่องใช้ นั้น ๆ ก่อนการดำเนินงานในขั้นตอน

ต่อไป ผู้สร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับทุกการรับรู้ ที่มีส่วนกระตุ้นเร้าทางประสาทสัมผัสและการมองเห็น มิติทางความงามผนวกกับแรงปรารถนาในส่วนลึกของสตรีเพศ การทำความเข้าใจความเป็นธรรมชาติในบริบทแวดล้อมของสตรีเพศ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานสร้างสรรค์ในภาษาจิตรกรรม

ขั้นตอนกระบวนการทำงาน “ภาพถ่ายภาพต้นแบบ”

ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

ภาพที่ 38

ภาพถ่ายภาพต้นแบบภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

ภาพที่ 39 ภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (เทคนิคสีน้ำมัน)

ขั้นตอนกระบวนการทำงานสร้างสรรค์

ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

(ก) การร่างภาพลงบนผ้าใบด้วยสีชอล์ก (Soft Pastel) โดยเน้นเส้นรอบนอก (Outline)

(ข) ลงสีชั้นแรกด้วยสีโทนร้อนด้วยน้ำหนักกลาง และเว้นแสงของวัตถุ

(ค) ลงสีชั้นที่ 2 และ 3 ด้วยน้ำหนักเข้มขึ้นเพื่อสร้างมิติ

(ง) เน้นที่วัตถุ (หัวกระโหลก) บริเวณระยะหน้า ส่วนระยะกลางของภาพ คือ ใบหน้าของ สตรีเพศ (Self-portrait) สายสร้อยไข่มุก แว่นตากันแดดที่อยู่เหนือศีรษะ และบรรยากาศพื้นหลังสีฟ้า (ภาพที่เสร็จสมบูรณ์)

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“มายากับความขาว”

สร้างขึ้นในปี 2558 – 2559

ภาพที่ 41
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 1 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“Beauty in the Dark” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
ปี 2559

ภาพที่ 42
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“Pearl Hoodie” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 43
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 3 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“Fairy Pearls” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 44
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 4 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“Sunglasses - Heart” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

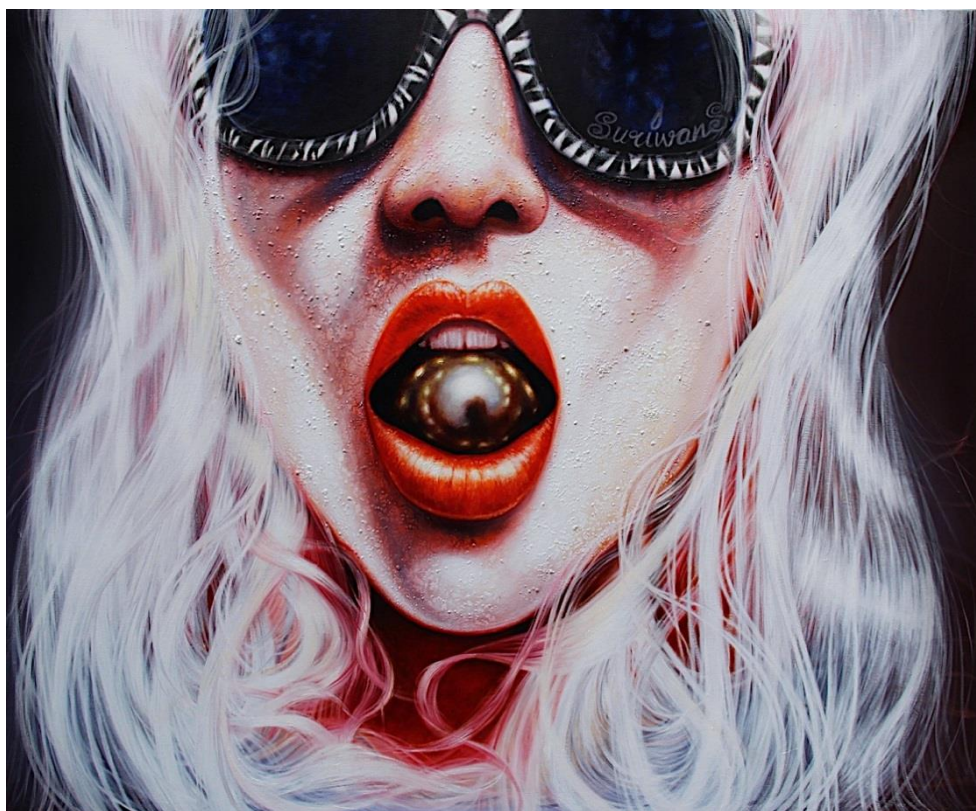

ภาพที่ 45

ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 5 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“Pearl Hoodie” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 46
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 6 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“Sunglasses – Big Pearl” ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ปี 2558

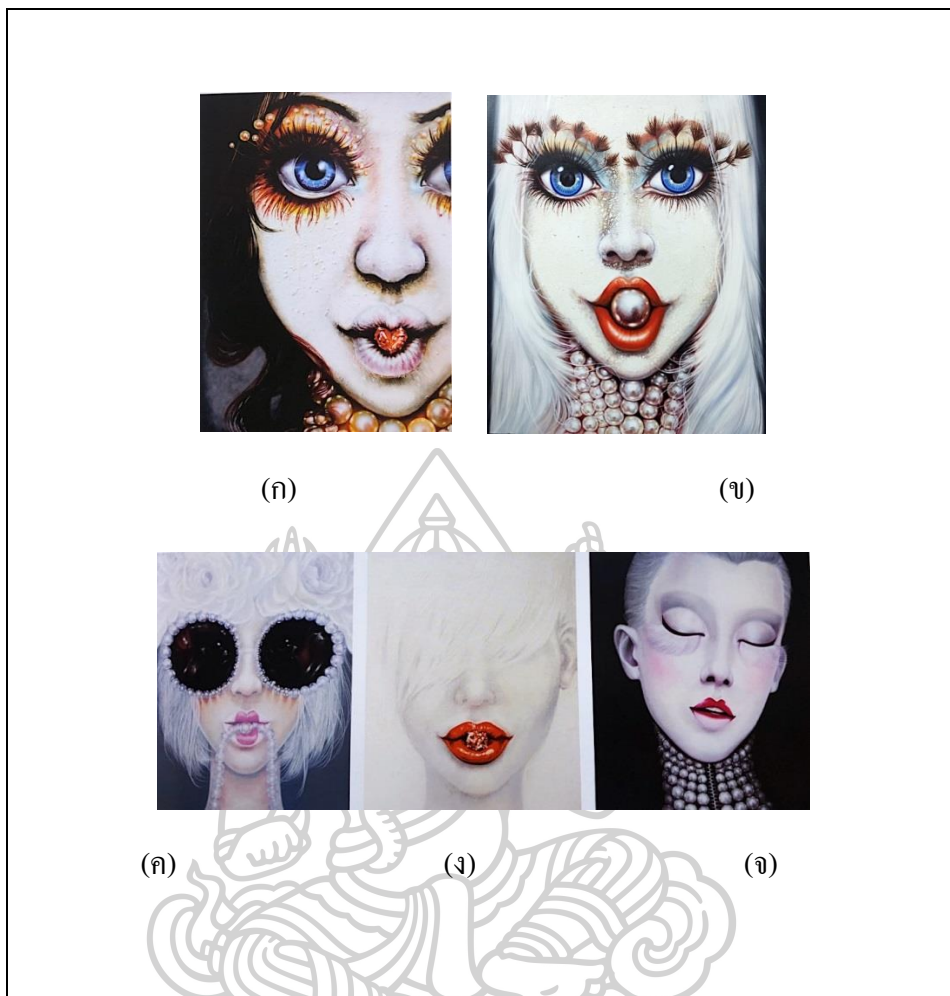

ภาพที่ 47

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 7 -8 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

(ก) ชื่อผลงาน “Candy” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

(ข) ชื่อผลงาน “Big Eye – Big Pearl” ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

ภาพที่ 48

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 9 – 13 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

(ก) ชื่อผลงาน “Diamond - Heart” ขนาด 90 x 70 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

(ข) ชื่อผลงาน “Big Pearl” ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

(ค) ชื่อผลงาน “Sunglasses – Pearl” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบปี 2559

(ง) ผลงานชื่อ “Diamond Kiss” ขนาด 50 x 40 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบปี 2559

(จ) ชื่อผลงาน “Pearl Necklace” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 49 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 14 – 15 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

(ก) ชื่อผลงาน “Beauty - Peony” ขนาด 75 x 55 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำบน
กระดาษ

(ข) ชื่อผลงาน “Beauty - Orchid” ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำบน
กระดาษ ปี 2558

ภาพที่ 50 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 16 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Diamond Eyes” ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 51
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 17 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“Two Tone Lips” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 52
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 18 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“Girls Group” ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

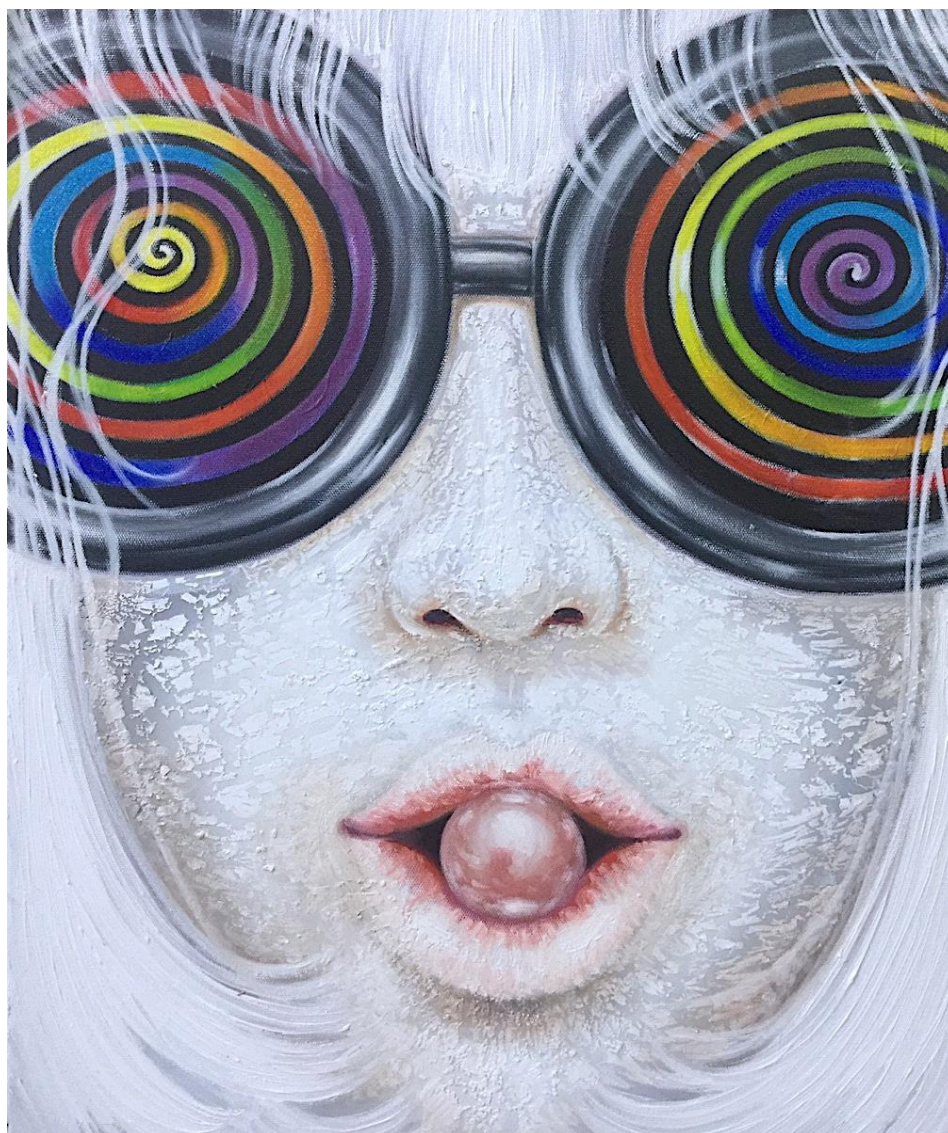

ภาพที่ 53
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 19 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“White-Women” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 54 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 20 (ก่อนวิทย์นิพนธ์)
ชื่อผลงาน “White-Women - Red lips” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
ปี 2559

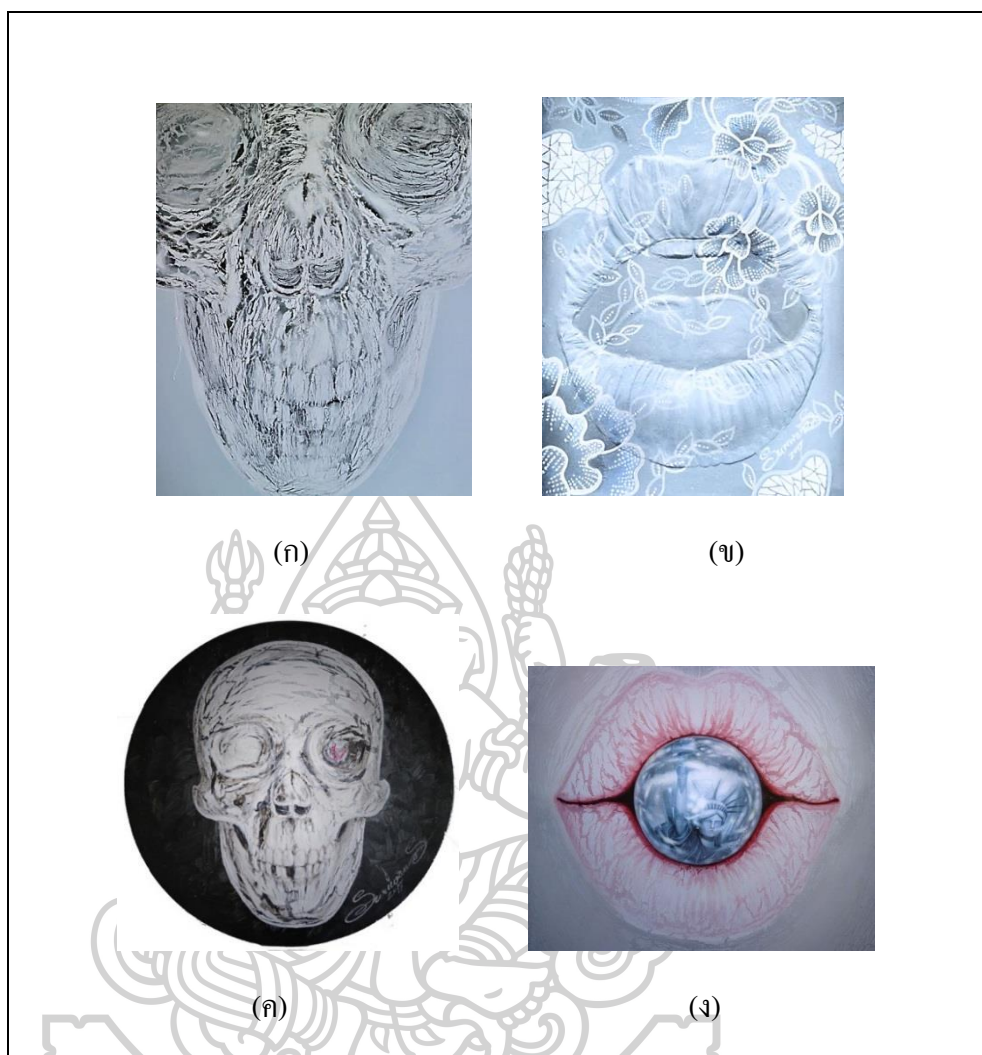
ภาพที่ 55
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 21 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“Sunglasses Rainbow” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 56
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 22 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“White Women - Diamonds” ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบน
ผ้าใบ ปี 2559

ภาพที่ 57

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 23 – 26 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

(ก) ชื่อผลงาน “Skull” ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ ปี 2560

(ข) ชื่อผลงาน “Beauty in Southern Identity” ขนาด 40 x 30 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ ปี 2560

(ค) ชื่อผลงาน “Skull” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร เทคนิคสีอะคริลิก บนผ้าใบ ปี 2560

(ง) ชื่อผลงาน “Reflection with Pearl” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ ปี 2560

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“มายาสุนทรียะกับความทันสมัย”

สร้างชิ้นในปี 2558 - 2559

ภาพที่ 58
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชิ้นที่ 1 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
“Face - Colorful” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

ภาพที่ 59 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Sunglasses and blue hair – Red lips – Star Earring” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

ภาพที่ 60 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3 (ก่อนวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน ภาพผลงาน “Lip and Blue hair – Pink face” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิค
สีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2558

ภาพที่ 61
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 4 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

“Pink Girl – Fake flowers” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
ปี 2558

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 (ชุดวิทยานิพนธ์)

มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetic of womenkind)

สร้างขึ้นในปี 2559 – 2561

ภาพที่ 62 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 1 (ชุดวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Sunglasses - White face - Fake flowers” ขนาด 200 x 170 เซนติเมตร เทคนิคสี
น้ำมันบนผ้าใบ ปี 2559

บรรยากาศฟุ้งฝันและหอมหวานที่ชวนให้คิดอย่างวิตกกังวล ความผิดแปลกที่เกินจริง
ของหญิงสาว (สตรีเพศ) ดูไม่สมเหตุสมผลที่อยู่บนโลกของความเป็นจริง

ภาพที่ 63 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 2 (ชชวิตยานิพนธ์)
 ชื่อผลงาน “Skull 1” ขนาด 200 x 170 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2560

มาษาของวัตถุที่รายล้อมใบหน้า ความฟุ้งฝันภายใต้จิตสำนักกำลังสร้างจินตภาพของชีวิตในรูปแบบมายาคติให้เกิดขึ้น จิตรกรรมถูกสร้างเป็นภาพเสมือนจริง กระตุ้นเตือนให้ถูกคิดและเฝ้าระวัง

ภาพที่ 64

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 3 (ชุดวิทยานิพนธ์)

ชื่อผลงาน

“White Face – Skulls” ขนาด 240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี

2560

ความงามที่ถูกร่ายล้อมด้วยความมืดดำ วัตถุที่สวยงาม แต่มีความหมายแฝงที่หดหู่ เศร้าหมอง ข้าพเจ้าบันทึกเรื่องราวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (พ่อ) อย่างไม่มีวันหวนกลับผ่าน ผลงานจิตรกรรมที่เก็บงำความรักและความงาม

ภาพที่ 65 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 4 (ชูดวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Skull 3” ขนาด 240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2560

สุนทรียภาพเกิดขึ้นในความทรงจำ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความงาม ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน จากความรู้สึกในภาพสำคัญต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ การแทนค่าความหมายด้วยวัตถุที่รายล้อม บ่ง บอกถึงจิตใจอย่างตรงไปตรงมา

ภาพที่ 66 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 5 (วิทยานิพนธ์)
 ชื่อผลงาน “Blue Roses – Skulls of Gold” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสี
 น้ำมันบนผ้าใบ ปี 2560

การเฟื่องง ข้าพเจ้าพยายามสื่อสารและตอบโต้กับตนเอง โดยผ่านสัญลักษณ์วัตถุสามัญ
 เพื่อกระตุ้นสำนึก ในการดำเนินไปทุกช่วงเวลาของชีวิต

ภาพที่ 67 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 6 (ชุดวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Under the shadow of life” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
ปี 2560

วัตถุประสงค์ที่ให้ความหมายสำคัญต่อชีวิต ความงาม และสัจจะความจริง ใช้เป็น
เครื่องหมาย เพื่อการสำนึกของการมีชีวิตอยู่

ภาพที่ 68 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 7 (ชุดวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Self Portrait - David - Skull” ขนาด 220 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบน
ผ้าใบ ปี 2560

การตั้งคำถามกับตนเองในงานจิตรกรรม ชีวิตที่กำลังดำเนินไป เพื่อแสวงหาความสุข
และความสมดุล ความงดงามของชีวิต อะไรบ้างเป็นองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญ วัตถุสิ่ง
รอบตัวกำลังเป็นคำตอบของชีวิตหรือไม่ หรือให้มองกลับมาที่ว่าตัวเรานั้นอยู่ระหว่างอดีตและ
อนาคต

ภาพที่ 69 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 8 (ชุดวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Believe - White women” ขนาด 220 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี
2560

มายาและสัมภาระของความงาม ที่มาพร้อมกับความเชื่อว่า จะนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
การแสดงออกที่เกินจริงนี้ คือ มโนสำนึกที่เปรียบเปรยคู่ขนานไปในโลกของวัตถุ (สตรีเพศ)

ภาพที่ 70 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 9 (ชุดวิทยานิพนธ์)
ชื่อผลงาน “Self Portrait - David” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
ปี 2560

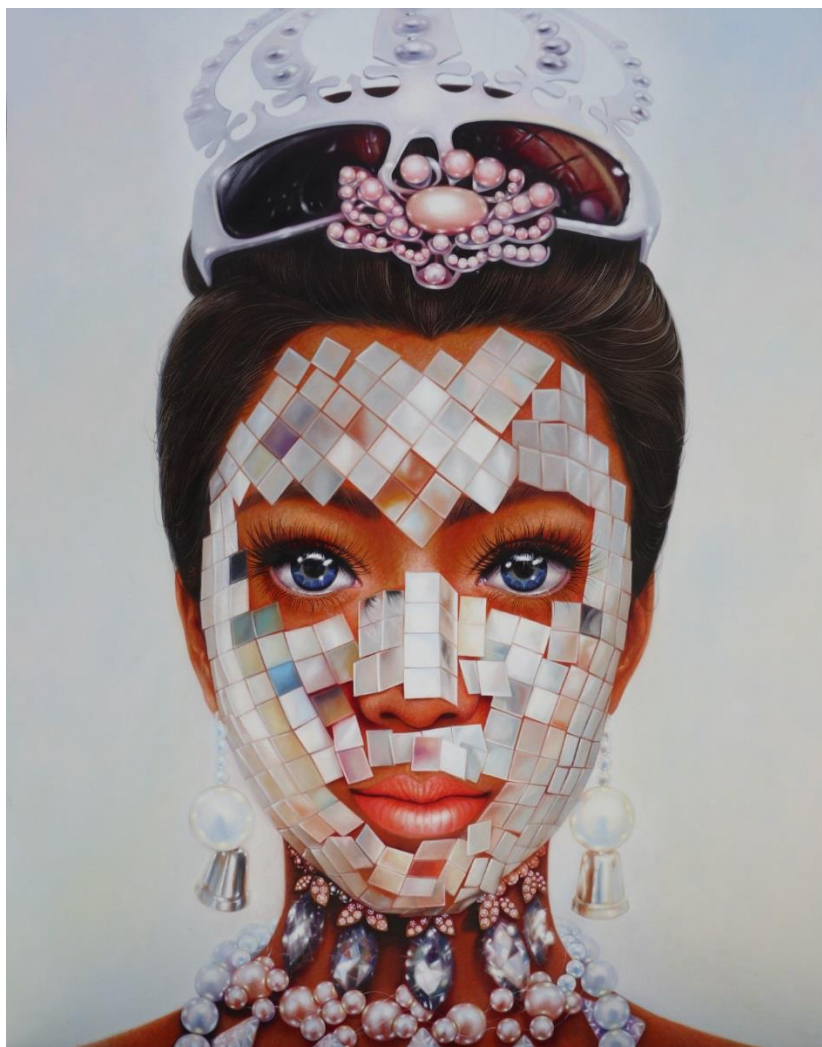
ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงหนึ่งที่มีความมุ่งหวังต่อชีวิตที่สมดุล (ชุดความคิดตามขอบ) เฉกเช่น
สามัญธรรมดา ศัญญาแห่งวัตถุ (รูปปั้นเดวิด) คือ ความสมบูรณ์แบบในการแทนค่าความหมาย และ
การดำเนินไปของชีวิตในยุคที่วัตถุมีอำนาจอย่างทรงพลัง

ภาพที่ 71 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 10 (ชุดวิทยานิพนธ์)

ชื่อผลงาน “Beauty of Gold” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2561

ความเชื่อและความงามนั้น อยู่คู่กันมาอย่างช้านาน เขียวยา สมานภายนอกและภายในร่างกายและจิตใจ ข้าพเจ้าเองก็เป็นเช่นนั้น มีความปรารถนาอย่างสามัญ ผลงานสร้างสรรค์นั้นหยิบยืมมิติที่แอบแฝงมากับความเชื่อ เพื่อสร้างมนโสนำนึกในรูปแบบของมายา

ภาพที่ 72
ชื่อผลงาน

ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 11 (ชุดวิทยานิพนธ์)

“Crown sunglasses - Glass plate – Bell earring” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ปี 2561

นัยยะความหมายในการสะท้อน ข้าพเจ้าใช้ความเชื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เห็นมิติของสตรีเพศในมุมที่สะท้อนกลับไปนอกเหนือจากความเป็นเพศ ในความงามมีความทัดเทียม ในความงามมีความเสมอภาค ในสัจจะนั้นมีความงาม

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยและการสร้างสรรค์เรื่อง มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ เป็นการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

- 5.1 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง มายาคติ - สุนทรียะ - สตรีเพศ ของการสร้างสรรค์
- 5.2 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ
- 5.3 การอภิปรายผล
- 5.4 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง มายาคติ-สุนทรียะ-สตรีเพศ ของการสร้างสรรค์

สรุปการวิเคราะห์มายาคติ หมายถึง การตีความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการของการหลงใหลอย่างหนึ่งของมายาคติ เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่คนในสังคมร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม และให้ยากต่อการเข้าถึงความจริง มายาคตินั้น ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนตามแต่วัฒนธรรม ถูกใช้และเชื่อส่งต่อกันมา สังเกตได้โดยง่ายจากสตรีเพศที่มัก “หลงเชื่อ” ว่าคำนิยามที่ยึดถืออยู่นั้นเป็นเรื่อง ปกติ ธรรมดา สามัญ หรือเป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นไปตามสามัญสำนึก เป็นชุดความคิดที่ผูกโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเสมอมา มายาคติเป็นการสื่อความหมายในระดับที่สอง “นัยยะแฝง” ความสัมพันธ์ดังกล่าวคล้ายกับเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่คนในสังคมสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม และให้ยากต่อการเข้าถึงความจริง

ผู้สร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการสร้างมายาคติ (Mythologies) และมายาคติ (Myth) คือ การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ เพื่อบอกว่ามันเป็นความจริง มายาคติได้แฝงอยู่กับชุดความคิด ชุดความเชื่อของคน (สตรีเพศ) ในสังคมในทุกรูปแบบ กล่าวคือ เป็นการสื่อสาร หรือการสื่อความหมาย ด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ การยอมรับ และสอดคล้องกับสภาพของสังคม รวมไปถึงระบบอำนาจในสังคม และระบบทุนนิยม

ที่การบริโภค สตรีเพศในสังคมปัจจุบัน ถูกยึดโยงเข้ากับมายาคติโดยไม่รู้ตัว การมีสินค้าหรูหรา ฟุ่มเฟือย หรือภาพลักษณ์แบบมีชีวิตในแบบสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “ช้อป-ชิม-ชิลล์” สวรรค์ของผู้บริโภคจากภาครัฐ นั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เกิดจากการได้รับมายาคติเหล่านั้นมาโดยที่ไม่รู้ตัว การสื่อสาร วาทกรรม การโฆษณาผ่านภาพอุดมการณ์ทางสังคม อาทิ การมีบ้าน การมีรถ และมีโทรศัพท์มือถือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นานา โดยทั้งหมดล้วนใช้ “วัตถุ” เป็นตัวนำเสนอ ส่วนในเรื่องมิติทางความงามนั้น ความเชื่อที่ว่า ผิวขาวคือสัญลักษณ์ ของความสวยงาม สตรีเพศที่มีผิวขาว คือ สตรีเพศที่สวยงาม หรือแม้แต่ความขาวจะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องความรัก และหน้าที่การงาน เป็นต้น มายาคติถูกประกอบสร้างจากชุดความเชื่อที่นำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์จริงหรือไม่

มายาคติ ที่เกี่ยวข้องกับความงามถูกผูกโยงด้วยเรื่อง โชคชะตา การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับสตรีเพศบางกลุ่ม ซึ่งเชื่อกันว่า จะทำให้ชีวิตดีขึ้นและรวยขึ้น นำไปสู่การทำศัลยกรรม เพื่อแก้ไขในสิ่งบกพร่องบนใบหน้าและตามร่างกาย (แก้มโหวงเส่ง) การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้สตรีเพศในทางบวกว่าจะดีขึ้น สวยขึ้น รวยขึ้น ความเชื่อดังกล่าว สร้างความนิยมชมชอบง่ายต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เป็นช่องว่างจากความวิตกกังวลของเหล่าสตรีเพศ มายาคติจึงแฝงอยู่ในวรรณกรรม หรือวัฒนธรรมที่ซับซ้อน

ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ แยกแยะ ความหมายแฝง 5 ลักษณะ ดังนี้ 1. การภาพลักษณ์ 2. การแสดงสถานะ 3. ความหมายแฝง 4. สัญลักษณ์ และ 5. วัฒนธรรม ผู้สร้างสรรค์ทำการวิจัย พบว่า วรรณกรรม และภาษาภาพ สัญลักษณ์ ที่แฝงความหมายในระดับที่สอง “นัยยะแฝง” มีการผูกโยงกับภาพลักษณ์ที่ดูสวยหรู ความสุข และความสมบูรณ์แบบในแบบที่สตรีเพศ (สังคม) ให้การยอมรับ และเป็นความปรารถนาของตนเอง ภายใต้ชุดความคิด ความเชื่อดังกล่าว ที่จะนำมาซึ่งความสุขทางกายภาพ และความสุขที่แท้ภายในจิตใจได้จริงหรือไม่ สตรีเพศเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้ ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นความน่าวิตกกังวลของชุดความคิด ความเชื่อทางมายาคติในอุดมการณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นมานาน และยากต่อการความความเข้าใจ

สุนทรียะ คือ เป็นความดี ความงาม ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเชิงทฤษฎีอันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ คำว่า สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานทางความงามของการรับรู้ตามความรู้สึก (Sense Perception) ที่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ รวมทั้งผลงานและความสนใจของผู้สร้างสรรค์ ที่ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อสุนทรียะความ

งามมาโดยตลอด กล่าวคือ เราไม่สามารถวัดค่า “ มาตรฐาน ” ทางความงามในแบบเด็ดขาดจาก ความเชื่อส่วนตัวได้ นำไปสู่ประเด็นสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์เกิดคำถามว่า ความงามที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งความสนใจดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของสตรีเพศหรือไม่ หรือเป็นเพียงจุดมุ่งหมายทางสุนทรียะความพยายามในการยกระดับทางสังคมผ่านกายภาพ และวัตถุภายนอก ด้วยคำอ้างว่า คือฉันมีสุนทรียะทางศิลปะ และฉันคือผู้เจริญแล้ว ซึ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณนั้นให้เป็นพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยปัญญาหรือมายา เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการขั้นพื้นฐานของพฤติกรรมเกี่ยวกับสตรีเพศ “สุนทรียะ” จึงอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งมาประกอบการพิจารณาจากความสนใจในเรื่องความสวย ความงามที่เกี่ยวกับข้องกับการรับรู้ของมนุษย์ (สตรีเพศ) ทั้งมิติทางความงามตามธรรมชาติ และความงามที่เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ความปรารถนาที่อยากแสดงออกทางสุนทรียะจากประสบการณ์ และการสัมผัสส่วนบุคคล

ความงามที่มีอยู่ในจิตใจ (Subjectivism) ที่เกี่ยวกับจิต และตรงข้ามกับ (Objective) เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ทั้งสองคำอยู่ระหว่างการรับรู้ผ่านทัศนะ (Visual Perception) อาจกล่าวได้ว่า ความงามคือคุณลักษณะของวัตถุที่สมบูรณ์แบบ หรือความงามที่เกิดจากจิตเป็นตัวกำหนดคุณค่าในโลกแห่งจินตนาการ ที่เหล่าสตรีเพศมีการสร้างต้นแบบ หรือปรุงแต่งในมิติของจิตใจ เพื่อสร้างความรู้สึกรพอใจ หรือสุนทรียะจะเกิดขึ้นนั้นต้องประกอบกันทั้งจิตใจ และตัววัตถุต้องงามเหมาะสมกับบุคคล (สตรีเพศ) จึงจะสามารถแสดงออกถึงความงามได้ ซึ่งหมายถึงความรู้สึกรับรู้ซึ่งในคุณค่านั้น จำต้องอาศัยประสบการณ์ การปลูกฝัง จนเป็นนิสัย

อาจกล่าวถึงที่สุดได้ว่า สุนทรียะเป็นความรู้สึกโดยธรรมชาติของมนุษย์ (สตรีเพศ) ซึ่งรู้จักคุณค่าของวัตถุที่งาม และสนใจในกายภาพ ซึ่งแท้จริงเป็นการ “รู้ค่า” (Appreciation) ก็เท่ากับเป็นความรู้สึกเบื้องต้นของความงามที่เป็นสุนทรียะ สรุปการวิเคราะห์สุนทรียะนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจในหลายระดับ หลายมิติ ทั้งความคิด ความรู้สึก และผัสสะ เป็นคุณค่าของความงามที่สามารถล่อเมลาจิตให้สงบ และสัมผัสกับมิติที่อยู่เบื้องลึกภายในจิตใจ ผู้สร้างสรรค์ปรารถนา นำเสนอมิติทางสุนทรียะผ่านงานศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจตนเอง การตีแผ่ข้อเท็จจริงเผยให้เห็นสภาวะทางจิตใจ และการแสดงออกของสตรีเพศในสังคมแวดล้อม ที่มักเปิดโอกาสให้หูดความคิด ความเชื่อทางสังคมเข้ามาครอบงำจิตใจของสตรีเพศที่มีความวิตกกังวล และการรอความหวังใหม่ เป็นการนำเสนอทัศนะของผู้สร้างสรรค์ด้วยภาษาจิตรกรรม ที่ทับซ้อนระหว่างความจริงสมมติและความจริงแท้ ว่าด้วยเรื่อง ความดี ความจริง ความงาม

สรุปการวิเคราะห์สตรีเพศ จากการศึกษาพบว่า สตรีเพศส่วนใหญ่ให้ความสำคัญทางความงาม ที่เป็นพลังอำนาจยึดโยงไว้กับความเป็นรอง การวิเคราะห์ ความเหลื่อมล้ำ และสถานะไร้ตัวตนของสตรีในสังคม เป็นการนำเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ ความแตกต่างหลากหลาย (diversity) ของชุดความคิดในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ เพศสภาวะ บนพื้นฐานในแบบพหุวัฒนธรรม (multiculturalism) ความแตกต่างหลากหลายบนฐานเพศสภาวะ ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ และกายภาพ ถูกกดทับให้มีพื้นที่ในสังคมแตกต่างกัน สตรีเพศการพยายามสร้างตัวตนใหม่ในแบบที่สังคมยอมรับ หรือที่ตัวสตรีเพศเองนั้นเต็มใจในการนำเสนอผ่านมิติของภาพและ ภาพลักษณ์ (self) อาจเป็นไปได้เพื่อการตลาด หรือความชอบส่วนตัว ที่ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นและการทำงานเข้าใจกับมุมมองของสตรีเพศ

ประเด็นที่สังคมมีส่วนในการกำหนดคุณค่า การกระตุ่น ประสบการณ์แบบประชาธิปไตย เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ มิติของการสร้างตัวตนใหม่ บทบาทหน้าที่ และการทับซ้อนทางวัฒนธรรมของสตรีเพศ ผู้สร้างสรรค์พบว่า มิติที่กดทับตัวตน ลดโอกาส และสิทธิ์เสียงของสตรีเพศ เจตนาเผยให้เห็นความกังวลต่อบทบาทที่ แบบดั้งเดิมที่สังคมคาดหวังในทางโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมเชิงเพศสภาวะแบบใหม่ การทำความเข้าใจ และตีแผ่ข้อเท็จจริง สะท้อนมายาคติ การลดและขจัดการให้ความสำคัญแก่ภาพลักษณ์ตายตัวในความเป็นสตรีเพศ จะสังเกตได้ว่า มีแนวโน้มจรรโลงยึดโยงกับภาพลักษณ์ในสังคม ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และบุคลิกภาพภายนอก การสร้างต้นแบบทางมายา การเหยียดผิว และอคติทางเพศ ผู้สร้างสรรค์กำหนดมายาภาพขึ้นมาใหม่ ที่จะแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของสตรีเพศ เพื่อแสดงอำนาจในการต่อรองกับบทบาทที่ตายตัวในสังคม

พบว่า การเปลี่ยนแปลงในเชิงภาษา ศัญญาและภาพแทนของความเป็นสตรีเพศที่ห่างจากรากเหง้าในวัฒนธรรมเดิมไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของโครงกรอบวิธีคิดแบบเดิมต่อชุดความเชื่อของสังคมและตัวสตรีเพศเอง จากการศึกษาวิจัยสิ่งที่ได้เรียนรู้ คือการยืนยันว่าความสำเร็จที่ลึกซึ้ง สตรีเพศที่จะก้าวข้ามมิติทางมายาคติในชุดความคิดความเชื่อที่ฝังรากลึกลงนั้น ต้องสร้างระบบหนุนช่วยอย่างระมัดระวัง เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ที่ครอบคลุม สถาบันองค์กร หรือหน่วยงานสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เสริมพัฒนาการในด้านอื่นๆ ที่จะสามารถผลักดันให้สตรีเพศ มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย รวมไปถึงตำรา หลักสูตร ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกายของสตรีเพศ

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งไปที่การสังเกตพฤติกรรม และความสนใจของเหล่าสตรีเพศ การตั้งข้อสังเกตบริบท และตัวกระตุ้นจากสื่อหลากหลายช่องทาง การเฝ้าสังเกต การทดลองการใช้ตนเองเข้าไปมีประสบการณ์ตรง และการสัมภาษณ์ ว่าสถานการณ์ที่มายาคติเข้าครอบงำจิตใจ และทำงานได้อย่างไร เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ของสตรี ที่ต้องการสร้างตัวตนใหม่ เป็นไปเพื่อคุณค่าหรือมูลค่าทางสังคม ที่สตรีเพศนิยม และให้การยอมรับมิติของการแปลงโฉมที่นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจ และตัวตนใหม่ของสตรีเพศ

5.2 สรุปการสร้างสรรคผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ

สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัย กล่าวคือ การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องมายาคติ “มายา” โดยการเฝ้าสังเกต ค้นหาประสบการณ์ทาง “สุนทรียะ” ที่มีการบันทึกในมิติต่างกันไปในบริบทของสตรีเพศ นำมาจัดทำข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ – สังเคราะห์ แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและผ่านกระบวนการทดลอง ในการหาความเป็นไปได้ เพื่อค้นหาแนวทาง และแนวทางเฉพาะตัว มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ แนวเหมือนจริง และนำเสนอในรูปแบบสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ตรงจากการเฝ้าสังเกตของการเรียนรู้ที่สำคัญ ผู้สร้างสรรค์เคารพต่อความรู้ตีความของเหล่าสตรีเพศ และตนเองที่ได้สัมผัสรับรู้มิติทางความงามของความเชื่อ ที่สตรีเพศนำเสนอด้วยภาพลักษณ์และรูปร่างภายนอก วัตถุทางวัฒนธรรมและวัตถุสมัยใหม่ การรับรู้ความหมายโดยนัย หรือแทนสัญลักษณ์ทางความคิด ผนวกกับความรู้ตีความ การใช้วัตถุทางความเชื่อในแบบพหุวัฒนธรรม เป็นสุนทรียะของวัตถุที่ ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นมิติของความลุ่มลึกที่ซ่อนอยู่ในวัตถุที่มีนัยยะสำคัญ การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มและเป็นแม่บทของการสร้างสรรค์ในเรื่องมิติทางความงามของสตรีเพศ วัตถุทางวัฒนธรรม และวัตถุสมัยใหม่ที่ใช้ตนเองเป็นต้นแบบ (Self-Portrait) โดยเน้นที่ตัวสตรีเพศ และสัญลักษณ์ ที่นำมาประดับตกแต่ง การถูกห้อมล้อมจึงมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่ง ที่เชื่อมโยงมิติทางสังคมและภาพ “สุดท้ายของชีวิต” ที่มีส่วนสนับสนุนแนวคิดในผลงานสร้างสรรค์

การคัดสรรวัตถุทางวัฒนธรรมและวัตถุสมัยใหม่ การจับจ่ายใช้สอยเป็นกิจกรรมของสตรีเพศ และในเชิง โครงสร้างทางสังคมและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตวัตถุดังกล่าว ถูกผลิตมาเพื่อตอบสนองมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นวัฒนธรรมของ การบริโภค ที่มีในทุกระดับครอบคลุมเมืองหลวงปริมณฑล และชนบท ส่งต่อกัน

ด้วยอิทธิพลจากสื่อ มุมมองเชิงสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม ภาพยนตร์ นักร้อง นักแสดง มีส่วนในการขับเคลื่อนวัตถุ ดังกล่าวด้วย

วัฒนธรรมของวัตถุ จำต้องทำความเข้าใจในเรื่อง ชีวิตวิทยา กลไกทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง เพราะในสังคมขนาดใหญ่ ก็มีวัฒนธรรมย่อย การแสดงพฤติกรรมและความเชื่อที่ต่างออกไป รวมทั้งการมีสุนทรียะ ศาสนา อาชีพ หรือเรื่องเพศ ที่มีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน และมีอาการหลอมรวมและผสมผสานกัน และอาจเกิดปัญหาได้ในบางมิติ ที่ยากต่อการทำความเข้าใจ จะเห็นได้ว่า ความเชื่อ แนวคิดมีความแตกต่างบางมิติ ทั้งการแต่งตัว รสนิยม การบริโภค เป็นความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น ความเชื่อสากล การมอบดอกไม้ให้สตรีเพศ คือการแทนความรู้สึกดี หรือฉันชอบเธอ ตรงข้ามกันในประเทศรัสเซีย การมอบดอกไม้ให้สตรีเพศที่เป็นจำนวนเลขคู่ใช้ในงานศพเท่านั้น คล้ายกับเป็นการแข่งให้เธอตายเร็ว ในอีกวัฒนธรรมย่อยสตรีเพศให้คุณค่ากับสินค้า แบรินด์เนม (Brandname) ที่มีราคาแพง ขณะที่บางกลุ่มให้คุณค่ากับการแต่งตัวสวยงาม และในขณะเดียวกัน หนังสือกลับมีคุณค่ามากกว่าเสื้อผ้าหรือสินค้าแบรินด์เนม ความเข้าใจกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในทางคุณค่าและบรรทัดฐาน เพื่อที่จะทำความเข้าใจลักษณะความคิดของกลุ่มสังคมสตรีเพศ

กล่าวโดยสรุป วัตถุคล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง แพร่หลาย และเข้าถึงกลุ่มคนทุกชนชั้น วัตถุจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการมีฐานะทางสังคม ที่พอจะทำการยกระดับตนเองให้ทัดเทียม หรือสร้างความสบายใจในระดับเดียวกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระบบของสังคม ระบบความเชื่อ และระดับของการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงสตรีเพศจึงผูกโยงเข้ากับวัฒนธรรม ความต้องการเป็นที่ยอมรับหรือการต่อต้าน ขึ้นอยู่กับรากฐานของวัฒนธรรมในสังคม รวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ การรับวัฒนธรรมอื่น (Acculturation) เป็นจุดเปลี่ยนทางสังคมประการหนึ่ง หมายถึง การยอมรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาใช้ในระดับบุคคล โลกของวัตถุ เพิ่มอัตราเร่ง และการกระตุ้นการใช้บริการทุกช่องทาง ทั้งจากความปรารถนาที่มีอยู่ก่อนในสตรีเพศในระดับบุคคล และปัจจัยแวดล้อมในภาพร่วมทางสังคม การความซับซ้อน และมีผลกระทบเป็นพลวัต เป็นปัจจัยสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจพฤติกรรมของสตรีเพศ การดำรงอยู่ของเธอ เป็นจุดที่เชื่อม และช่วยในการทำความเข้าใจในความเป็นไปตามวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ

5.3 การอภิปรายผล

5.3.1 อภิปรายผลการศึกษาชุดมายาฐานตรียะแห่งสตรีเพศ

การศึกษาองค์ความรู้ เป็นที่มาของกระบวนการทัศน์ ที่กล่าวถึงมิติของมายาที่มีผลต่อสตรีเพศในเรื่องราวสุนทรีย์ทางความงาม เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทของสตรีเพศ ว่าด้วยเรื่องความจริงในสังคมในการดำเนินชีวิต เพื่อหาคำตอบที่มาและความสำคัญที่อยู่รายล้อมความเป็นสตรีเพศ ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมผ่าน ภาพแทนสตรีเพศในผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ “นัยยะของความจริง” กล่าวคือ บทบาทหน้าที่ มิติในเชิงการทับซ้อน ความงามที่ส่งผลต่อสตรีเพศ หรือมายาเรื่องราวของสตรีเพศนั้น ได้ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความจริง การบิดเบือน รวมไปถึงคุณค่าต่อการยอมรับนับถือตนเองของสตรีเพศที่มีต่อสังคม ผู้สร้างสรรค์ค้นพบทฤษฎีดังนี้

ทฤษฎีโครงสร้างพฤติกรรมจากแรงกระทบ

แรงกระทบจากปัจจัยภายนอก (Input) สร้างแรงสะท้อนภายใน (Impact) และการสะท้อน (Output) อย่างมีลำดับขั้นของปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อ ๆ กันอย่างเป็นพลวัต คล้ายกับลูกตุ้มนิวตัน (Newton's Cradle Balance Ball) ตามหลักทฤษฎีของผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 73 แสดงลักษณะการทำงานของลูกตุ้มนิวตัน (Newton's Cradle Balance Ball)

ผู้สร้างสรรค์ค้นพบว่า ทฤษฎีโครงสร้างพฤติกรรมจากแรงกระทบและการสะท้อนนั้น มีลำดับขั้นของปรากฏการณ์ ที่ส่งผลต่อ ๆ กัน คล้ายกับลูกตุ้มนิวตัน หรือลูกตุ้มโมเมนตัมโลหะจำนวน 5 ลูก (Newton's Cradle Balance Ball) ที่เป็นลักษณะลูกเหล็กทรงกลม ซึ่งผู้สร้างสรรค์

ขออธิบายการแทนค่า ทฤษฎี หลักการทำงานเปรียบเทียบเสมือนแรงกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเน้นที่สตรีเพศและวัตถุที่มีนัยยะสำคัญ สิ่งนี้ที่นำไปสู่การแทนค่าความหมาย และอธิบายเปรียบเทียบวิธีการทำงานภาพที่ชัดเจนมากขึ้น การกระทบกันของลูกเหล็ก เปรียบเสมือนเรื่องราวและปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบ ส่งผลเป็นเป็นแรงสะท้อน โดยที่ลูกเหล็กที่อยู่ระหว่างกลางไม่ได้เคลื่อนไหว แต่ส่งผลทำให้ลูกเหล็กอีกฝากฝั่งหนึ่งเคลื่อนไหวที่เป็นผลลัพธ์ในอัตราเร่งเท่า ๆ กันนั้น หมายถึง

โครงสร้างทางความคิด ทศนคติ มุมมอง แปรเปลี่ยนเป็นพฤติกรรม ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยภายนอกที่มากกระตุ้นเร็ว เหมือนลักษณะของการกระทบผู้สร้างสรรค์มีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของการเปรียบเทียบ ปฏิกริยา ความหมาย ที่ได้จากแนวคิดนี้ว่า ตัวเราเองนั้น (สตรีเพศ) เหมือนลูกเหล็กที่อยู่ตำแหน่งตรงกลาง ที่ได้รับแรงสะท้อนจากการกระทบอย่างต่อเนื่อง ที่มีส่วนทำให้ลูกเหล็กทั้งสองด้านเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา สตรีเพศที่แทนค่าด้วยตำแหน่งตรงกลางนั้นคือ ผู้สะท้อน นัยยะแฝงคล้ายกับมายาที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น แต่เป็นผู้ส่งผลและรับผล ผู้สร้างสรรค์ให้ความหมายสำคัญในการแปรค่าที่อยากจะสื่อสาร ดังข้อมูลข้างต้น นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ในเรื่องคุณลักษณะ คุณค่า ความหมาย ที่อยากสะท้อนให้เห็นถึงกลไกสำคัญ ต่อมุมมองที่มีต่อสตรีเพศอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนเหตุและผล ชี้ให้เห็นเพื่อตระหนักของการเป็นส่วนหนึ่งในกลไกถึงจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม หรือไม่อาจปฏิเสธ มุมมองนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการชี้ชัดว่า สตรีเพศนั้นจะอยู่ในส่วนใดหรือตำแหน่งใดตามกลไกภายใต้ระบบของสังคม

5.3.2 อภิปรายผลการศึกษาศิลปะการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ

ผลการสร้างสรรค์ชุดนี้ ผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ – สังเคราะห์ ค้นหาวิถีด้วยการทดลอง และกระบวนการคิดสรรวัตถุในการจัดหุ่นนิ่ง เพื่อเป็นการสร้างภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ ให้อยู่ในคู่ทางตามเนื้อหาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ ที่พอเหมาะและตรงตามจริตของผู้สร้างสรรค์ ผลงานที่ถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน อาทิ ศิลปินหญิงแนวเหนือจริงอย่าง ฟรีดา คาห์โล ศิลปินจีน หลิงเจียน ที่ใช้สตรีเพศเป็น โมเดลหลัก และวิล คีออตตอน ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะใช้ขนมหวานกับสตรีเพศสาว อบอวนไปด้วยความหอมหวาน ถูกสร้างสรรค์เป็นผลงานแนวเหนือจริงที่เล่าเรื่องราวของสตรีเพศเช่นกัน จะสังเกตได้ว่า ทั้งหมดนี้ ศิลปินที่นำมาใช้สนับสนุนการทำงานนั้น ไม่มีผู้ใดสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สตรีเพศบอกเล่าในลักษณะแนวเหมือนจริง และใช้ตนเองเป็นต้นแบบ (Self-Portrait) เพียงแต่ใช้สตรีเพศในการนำเสนอเท่านั้นในมิติ ความรู้สึกนึกคิดและรูปแบบที่ต่างกันไป

ผู้สร้างสรรค์หยิบยกมาเฉพาะและประเด็นนั้นที่ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นว่า มีส่วนในการสนับสนุนในมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้น เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “การทบทวนวรรณกรรม” มีส่วนช่วยเผยให้เห็นกลุ่มการทำงานที่มีแนวทางเฉพาะตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์มีกระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการกลั่นกรองผ่านการวิเคราะห์ – สังเคราะห์ กระบวนการทดลอง การจัดหุ่นนิ่ง “ภาพเหมือนตนเอง” (Self-portrait) การสร้างภาพต้นแบบ และนำไปสู่การสร้างสรรค์ เช่น ผลงานช่วงที่ 1 เน้นมิติของชุดความเชื่อทางความงามที่ว่าด้วยเรื่อง “มายากับความขาว” ความขาว คือความงาม มากกว่า 10 ภาพ โดยใช้สตรีเพศที่เห็นได้ทั่วไปตามนิตยสาร หรือสื่อ ฯลฯ ในการนำเสนอ และผลงานชุดต่อมา มีมีลักษณะของการหยิบยืมความงามในมิติของแสง – สี ในชุดช่วงที่ 2 “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” ที่มีความงามแบบสมัยใหม่ ยังคงใช้สตรีเพศ (โมเดล) ตามหน้านิตยสาร หรือสื่อจากหลากหลายช่องทางที่เชื่อว่าความงาม คือ ความทันสมัย จากข้อมูลทีกล่าวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ เพราะไม่สามารถบอกเล่ามิติของความงามในมโนทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ได้ครบถ้วน และสตรีเพศที่เป็นโมเดลมีความงามอยู่เดิมในแบบที่สังคมมองว่างามอยู่เดิมแล้ว หากแต่มิติของความงามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอขึ้นเป็นมิติของความงามตามความเชื่อส่วนบุคคลที่ถูกหล่อหลอมจากสังคมนั้นเป็นเพียงสตรีเพศธรรมดาคนหนึ่ง ที่ปรารถนาถึงความงามในแบบที่สังคมคาดหวัง หรือปรารถนาความงามในแบบตนเอง เพื่อยกระดับ การเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม โดยต้องอาศัยนวัตกรรมทางความงามที่จะสามารถมีส่วนช่วยให้เป็นไปตามแรงปรารถนาของสตรีเพศได้ อาจกล่าวได้ว่า สตรีเพศสามัญธรรมดา ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม จากการมีภาพลักษณ์ใหม่ และการมีตัวตนใหม่ที่งาม ผู้สร้างสรรค์มองเห็นความเป็นธรรมดาสามัญในตนเองที่จะสามารถบอกเล่ามุมมอง ทักษะของตน ได้ดีที่สุดในประเด็นที่สุดเช่นกัน ในผลงานชุดที่ 3 ภายใต้วหัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

5.3.3 การอภิปรายผลข้อค้นพบในงานวิจัย

อภิปรายผลข้อค้นพบในงานวิจัยผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

ข้อค้นพบจากการวิจัย มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มีการค้นพบ ที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในวัตถุ นำมาจัดหุ่นนิ่ง (Still Light) ตามทักษะของผู้สร้างสรรค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนความหมาย แวดล้อมเรื่องของสตรีเพศ แสดงปริมาณแสงเงา และพื้นผิว ที่เหมือนจริง รูปใบหน้าของตนเอง (Self-Portrait) ที่ใช้แทนค่า

สัญลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของสตรีเพศที่จะสื่อสาร สุนทรียะทางมายาคติความเชื่อที่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ (สตรีเพศ) ที่ต้องอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ยังคงใช้สื่อสัมผัสตามมโนทัศน์ภาพในความคิด ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในภาพมายาความงามที่ลวงตาลวงใจ ความต้องการ หรือแรงปรารถนาของมนุษย์ ซึ่งวิเคราะห์มายาที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ตามทัศนะเป็นกระบวนการรับรู้เกิดขึ้น มิติทางมายา 3 มิติ ดังนี้ (รูปที่ 2)

มิติมายาที่ 1 การมองเห็น มุ่งแสดงการลวงตาลวงใจ ด้วยวัตถุสวยงาม สิ่งสวยงาม เพื่อตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น (วัตถุ) มายาที่ฉาบเคลือบผลงานจิตรกรรม ได้ทำหน้าที่เชื่อเชยและทำให้หลงเชื่อในมิติของการมองเห็นเป็นอันดับแรก

มิติมายาที่ 2 มโนภาพ การสร้างสรรค์และการนำเสนอ มุ่งเน้นไปสู่เรื่องราวทางความเชื่อ มายาคติที่มีต่อความงาม คิดฝัน จินตนาการ มโนภาพขึ้นภายในใจสะท้อนความคิดต่อสตรีเพศเป็นประเด็นสำคัญ สิ่งที่อยู่ภายในตามทัศนคติผู้การแสดงออกในเรื่องของความปรารถนาต่อความงาม ที่ถูกแทนค่าด้วยรูปสัญลักษณ์ทางสัญลักษณ์ เปรียบเปรยในความหมายผ่านวัตถุที่ดูมโนภาพและตีความหมาย

มิติมายาที่ 3 อรรถรส ในผลงานชุดมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มุ่งแสดงเรื่องราวเนื้อหาของความงาม ความวิศกกังวล อารมณ์สะท้อนใจ แสดงเรื่องราวของสัจจะความเป็นจริงของวัตถุ และมายาของวัตถุ สีเส้น บรรยากาศภายในผลงาน ร่องรอยของพื้นผิว สื่อแสดงด้วยทักษะทางจิตรกรรมอย่างตรงไปตรงมา ได้สร้างอรรถรสทางมายาที่ผ่านวัตถุมีนัยยะแฝง ที่มีผลทางความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ ความหลากหลายต่อการเลือกใช้วัตถุ เพื่อแสดงบทบาทหน้าที่และเนื้อหาที่สื่อสารออกไป

5.3.4 อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ
ข้อค้นพบจากการสร้างสรรค์ “ภาพเหมือนตนเอง” (Self-Portrait) เป็นภาพแทนตัวบุคคลที่ต้องการจารึก หรือบันทึกความเป็นจริง หรือเป็นการสร้างภาพเหมือนตนเองในแบบที่ต้องการ ที่มีหน้าตาอย่างที่ยากให้สังคมยอมรับ เป็นสัญลักษณ์ในทางอำนาจ การแสดงตัวตนและอัตลักษณ์บุคคลผ่านภาพเหมือนให้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน โดยมีนัยยะสำคัญ ว่าด้วยเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ทางภายนอก และการสร้างภาพลักษณ์ความหมายแฝง อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามดังนี้

- การสร้างภาพลักษณ์ทางภายนอก เป็นการแสดงตัวตนทางกายภาพภายนอกเป็นหลักการแสดงสถานะด้วยรูปลักษณ์ รูปร่างหน้าตา รวมไปถึงบทบาทหน้าที่และสถานะภาพทางสังคม สังเกตได้จากข้าวของเครื่องใช้ หรือวัตถุที่นำมาสวมใส่ รวมไปถึงรสนิยมในการประดับตกแต่งทุกสัดส่วนของร่างกาย ล้วนบอกถึงเจตคติว่า ตัวคนที่อยากให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าเป็นดังภาพที่เห็น

- การสร้างภาพลักษณ์ ความหมายแฝง การแสดงออกไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจะเห็นจิตในการแสดงออก บางครั้งภาพกับข้อความที่เห็นนั้นมีความหมายไม่ตรงกัน เห็นถึงทัศนคติ ลงอาลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกของวิถีคิดในบุคคลนั้นๆ สังเกตเห็นได้ง่ายจากสังคมในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้ บางครั้งเป็นภาพที่แสดงใบหน้าลักษณะอาการ ไม่ตรงกับสถานะของข้อความ ที่เขียน

พบว่า เป็นการเรียกร้องผ่านภาษาภาพ หรือข้อความ อยากรู้ว่า “มีตัวตน” อยู่ในลักษณะอย่างไร และชี้นำไปในทางการเรียกร้องให้เข้ามาสนใจ เพื่อการตั้งคำถาม จากการเฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลจากบริบทแวดล้อม ครอบคลุมถึงสื่อ การค้นหาสัญลักษณ์ทางวัตถุที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม สังคม และบทบาทหน้าที่ของเหล่าสตรีเพศ แสดงให้เห็นได้ว่า สตรีเพศจากอดีตเมื่อหลายพันปีนับจนปัจจุบัน มิติทางสังคมและวัฒนธรรม แรเงปรารถนาในมายาสุนทรียะทางความงามไม่เคยเลือนหายจากจิตวิญญาณของเหล่าสตรีเพศ มายาภาพ และมายาคติ ที่มีอำนาจครอบงำโลกของความจริงมาช้านาน สตรีเพศเท่านั้นที่สามารถสร้างพลังแห่งสติ สู่ทางสายกลางที่เป็นดังความจริงแท้ เพื่อนำไปสู่การค้นพบ โลกแห่งปัญญาในความดี ความจริง ความงาม อย่างครบถ้วนในปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าพัฒนา

อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ข้อค้นพบจากการสร้างสรรค์ มายาความงามของรูปลักษณ์ภายนอก จากชุดความเชื่อที่ว่าด้วยเรื่องความขาวคือความงาม ที่กลายเป็นค่านิยม หรือบางคนใช้วัตถุคุณค่าเป็นมาตรฐานจากผิวภายนอก เป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มสตรีเพศจำนวนมาก มุ่งแสวงหาและบำรุงบำเรอรูปร่างภายนอกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพศที่มีความอ่อนไหวทางความรู้สึกนึกคิด เพื่อสะท้อนความคิด ความหมาย และหน้าที่ในมุมมองของจิตกรรม การสื่อสาร การบอกเล่าประเด็นเนื้อหาทางสังคม ที่ถูกตอกย้ำมาทุกยุคทุกสมัย

พบว่า เป็นข้อค้นพบที่ยังไม่มีผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่นำเสนอมิติทางความงามผ่านผลงานจิตรกรรม การตีแผ่ข้อเท็จจริงของความงามที่มาพร้อมกับมายาภาพ สตรีเพศที่มีครบแปดแห่งกรงบนใบหน้า จากการทดลองสร้างพื้นผิวนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อค้นหา ร่องรอย พื้นผิวการทับซ้อนของชั้นสี ความหยาบ และความราบเรียบ สามารถสร้างอรรถสัททางการรับรู้ ในการทำงานสร้างสรรค์ ใบหน้าของสตรีเพศที่ถูกฉาบเคลือบให้ขาวและดูหนาแน่น เพื่อปกปิดผิวหน้า สีผิวที่ดูหมองคล้ำ หรือ สีผิวเข้มถูกซ่อนอยู่ภายใต้การแปรงบนใบหน้า โดยคำนึงถึงเนื้อหาและเรื่องราวของ “มายากับความงาม” ที่อยู่คู่กับสตรีเพศมาช้านาน

อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”
 ข้อค้นพบจากการสร้างสรรค์ ภาพเหมือนตนเองเป็นภาพแทนตัวบุคคลที่ต้องการจารึก หรือบันทึกความเป็นจริง โดยนัยเป็นการระลึกถึง “ภาพสุดท้ายของชีวิต” ความปรารถนาใจ ความงาม ความมั่งคั่ง หรือความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้เข้ามาถึง จึงเตรียมพร้อมใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างมีความสุข และมีความหมาย เหมือนวันหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย ภาพแทน เพื่อพิจารณาชีวิตเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง เปิดใจให้กว้าง การเผชิญหน้ากับความจริง เพื่อละวางตัวตน การตระหนักถึง ความตายทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น เพื่อการเจริญมรณะสติในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างโอกาสคอยกระตุ้นเตือนการอยู่อย่างไม่ประมาท และไม่หลงเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระของชีวิต

พบว่า ภาพแทนของสตรีเพศที่จ้องมองมายังผู้ชม ภาพหน้าตรง ที่ถูกรายล้อมด้วยวัตถุสวยงามและถูกประดับประดาด้วยดอกไม้ ถูกวางเบื้องบนศีรษะและรอบ ๆ ใบหน้าของภาพเหมือนตนเอง มีนัยยะสำคัญของการนำเสนอ “ภาพสุดท้ายของชีวิต” เป็นการค้นพบความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่

5.4 ข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปรับใช้ และกระบวนการของการวิจัยไปใช้ในการศึกษาและวิจัยต่อไปดังนี้

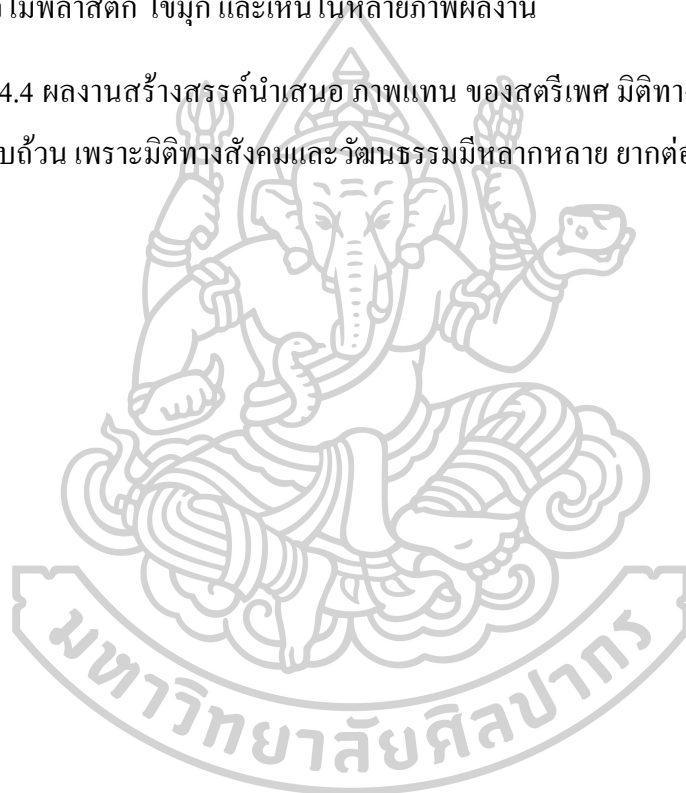
5.4.1 ที่มาของข้อมูลหลากหลายเกินไป เพราะช่องทางของการรับข้อมูลข่าวสารในข้อเท็จจริงค่อนข้างหลากหลายทั้งรูปแบบและการเข้าถึงของสื่อ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ทั้งการโฆษณาโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด หรือโซเชียลมีเดีย รวมไปถึง แอปพลิเคชัน

ที่มีผลต่อการรับรู้ของสตรีเพศ ส่งผลให้ผลงานในช่วงที่ 1 – ช่วงที่ 2 ไม่ได้แสดงทัศนยะ และอารมณ์ความรู้สึกได้เท่าที่ควร

5.4.2 การกำหนดสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการนำเสนอแนวคิดเรื่องราวเนื้อหา ส่งผลให้ผลงานดูแล้วโน้มเอียงไปทางแฟชั่นของการแต่งหน้าทาปากตามแฟชั่นทันสมัย ในช่วงที่ 1 – ช่วงที่ 2 ในผลงานชุดนี้

5.4.3 สัญลักษณ์ที่นำเสนอแบบตรงไปตรงมา อาจดูเรียบเฉยไม่ทันสมัย เช่น หัวกะโหลก ดอกไม้พลาสติก ไข่มุก และเห็นในหลายภาพผลงาน

5.4.4 ผลงานสร้างสรรค์นำเสนอ ภาพแทน ของสตรีเพศ มิติทางความงามที่ไม่สามารถบอกเล่าได้ครบถ้วน เพราะมิติทางสังคมและวัฒนธรรมมีหลากหลาย ยากต่อการนำเสนอให้ได้ครบทุกมิติ

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 (ครั้งที่ 1)

ภาพ 1 เผยแพร่ในรูปแบบนิตรศการ ภายใต้ นิตรศการ ชื่อว่า “More Beauty”
โดย อาร์เตลแกลลอรี่ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 (ครั้งที่ 2)

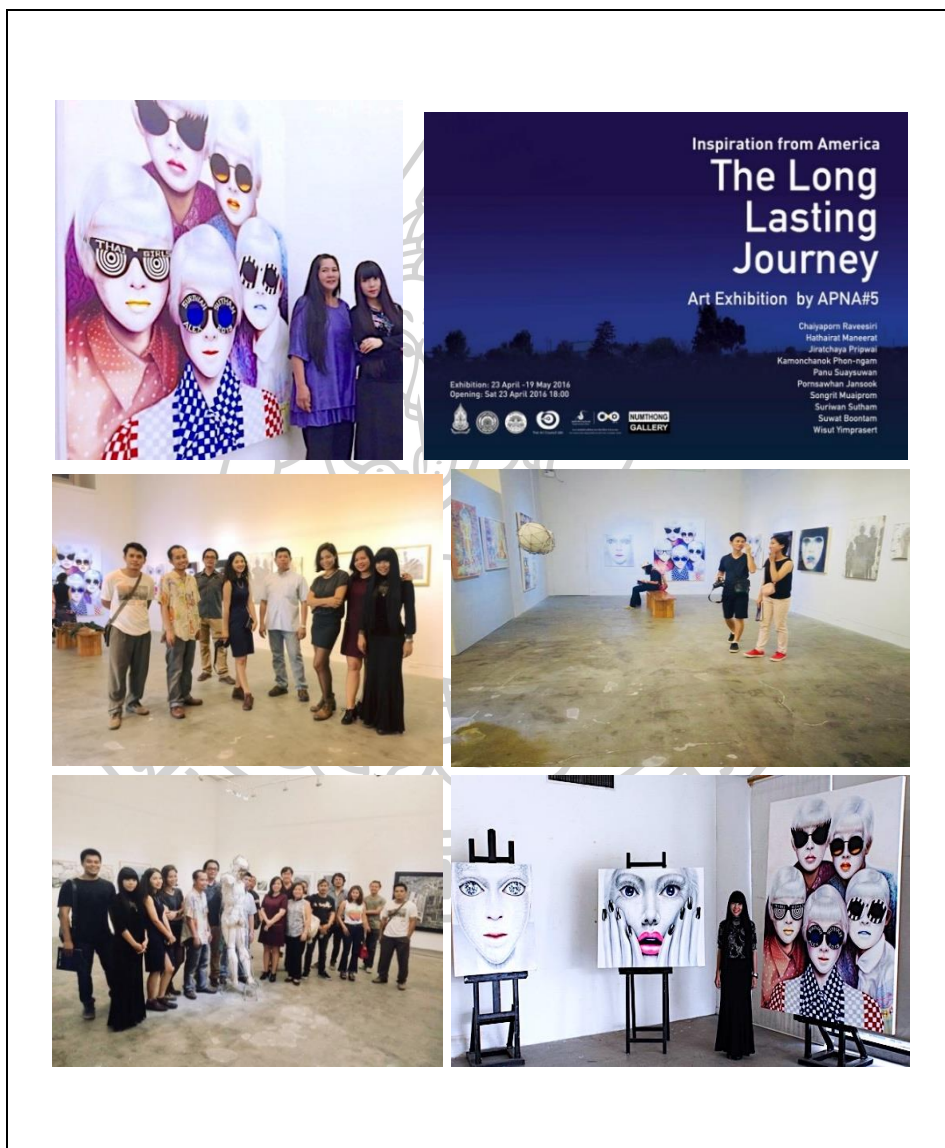

ภาพ 2 ผลงานช่วงแรกเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “Kamal Tassananchalee & Friends” นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวาระครบ 71 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2558 จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชื่อผลงาน “Sunglasses – Big Pearl” ขนาด 100 X 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ หนึ่งในผลงานชุด More Beauty

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 (ครั้งที่ 3)

ในรูปแบบนิทรรศการ ที่สร้างขึ้นในปี 2559 ภายใต้ภัณฑการ

ชื่อว่า “The Long Lasting Journey”, Numthong Gallery

ภาพ 3 ผลงานช่วงแรกเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ ภายใต้ชื่อภัณฑการ “The Long Lasting Journey” by APNA#5 ณ นำทองแกลเลอรี ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2559

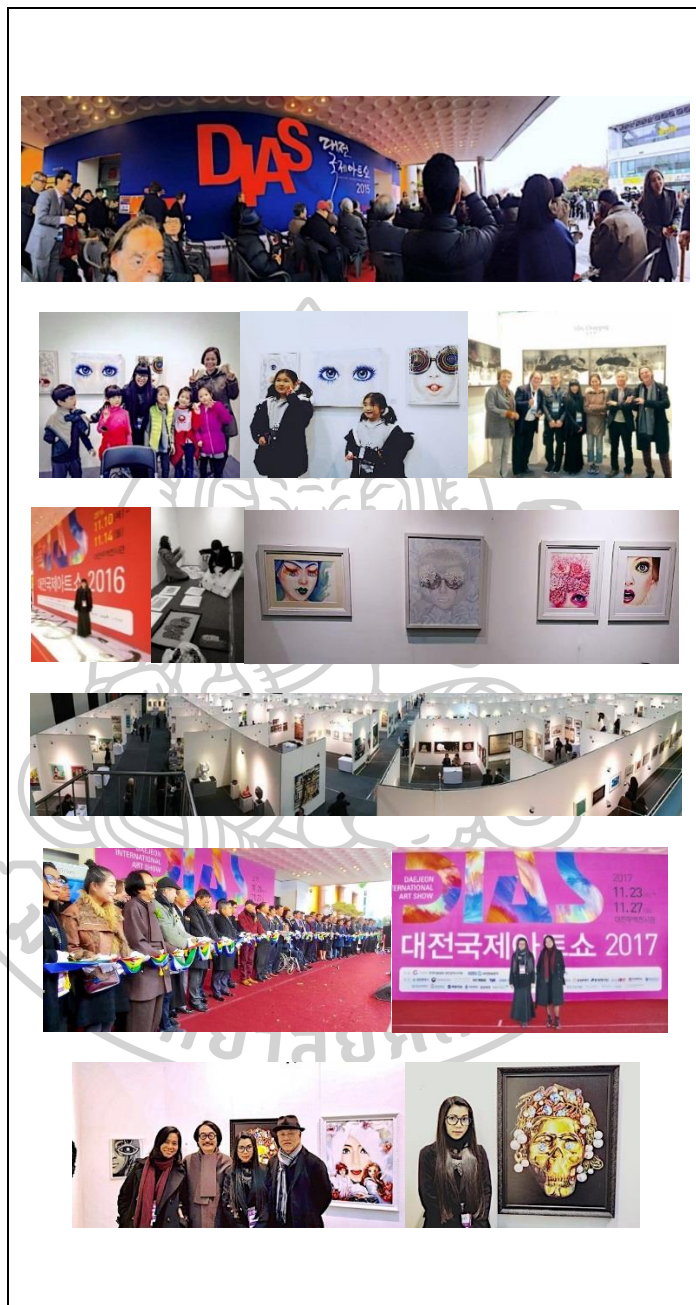
เทคนิคและขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์

การค้นพบพื้นผิว (Texture) การคิดสรรสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน

ภาพ 4 การค้นพบพื้นผิว (Texture) การคิดสรรสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน เกิดขึ้นขณะทำกิจกรรม “Work Shop” ที่มีส่วนสำคัญในการค้นพบเทคนิคที่สร้างพื้นผิวพิเศษ เป็นการเพิ่มความน่าสนใจในผลงานสร้างสรรค์ในชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ปี 2558 – 2560

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 (ครั้งที่ 4 - 5)
ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ

ภาพ 5 ผลงานชุดนี้ ในบางส่วนได้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ นับตั้งแต่ ปี 2558 – 2560 ณ ประเทศเกาหลี (อย่างต่อเนื่อง)

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 (ครั้งที่ 1)

ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ

ภาพ 6 ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ “Hand Head Heart” การเสวนาของศิลปิน วันที่ 20 - 21 เมษายน 2560 และนิทรรศการเปิดให้เข้าชม ระหว่าง วันที่ 5 - 29 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 (ครั้งที่ 2)

ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ

ภาพ 7 ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ภาพบรรยากาศ
 ในนิทรรศการ “Hand Head Heart” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดย คุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะ
 จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3 นิทรรศการเปิดให้เข้าชม
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 (ครั้งที่ 3)

ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ

ภาพ 8 ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ภาพบรรยากาศ
 ในนิทรรศการ “Hand Head Heart” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดย ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3 นิทรรศการเปิดให้เข้าชม
 วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 แขวงวัง
 ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาพ ๑ การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 (ครั้งที่ 4 - 5) ในรูปแบบนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “มาหาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”

(ก) นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินกลุ่ม “BLACK SPACE” ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์ ระหว่างวันที่ 18 – 30 มิ.ย. 2561

(ข) นิทรรศการ “THE 10TH GRAND ART MONGOLIAN YOUNG ARTISTS EXHIBITION, KOREAN & MONGOLIAN INVITATION ARTISTS EXHIBITION 2018” ณ ประเทศมองโกเลีย 4 – 13 ก.ค. 2561

รายการอ้างอิง

โรด็องด์ บาร์ตส์, มายาคติ Mythologies, พิมพ์ครั้งที่ 5. ผู้แปล: วรณพิมล อังคศิริสรรพ. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย โครงการการจัดพิมพ์คปไฟ, 2558)

Alexander Gottlieb Baumgarte. 1750. Aesthetica scripsit. University of Michigan Collection americana. Americana: Publisher impens. I.C. Kleyb. 413

Charles Sanders Peirce. (1984). Semiotic characteristics of the architectural design based on the model. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก <https://books.google.co.th>

Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, Sue H. D'Auria, Pharaohs of the Sun: Akhenaten - Nefertiti - Tutankhamen (Museum of Fine Arts, 1999)

Saussure, F. de (1960). Course in General Linguistics, ed. C. Bally and A. Sechehaye in collaboration with A. Reidlinger, trans. W. Baskin, London, Peter Owen (rev. edn. 1974). First published in 1916. <https://www.artbangkok.com> > Article-Visual Art

Isabel Alcantara and Sandra Egnolff. Frida Fahlo and Diegorivera, (London New York: Preatel Publishing Ltd, 1999), 87.

วารุณี ภูริสนธิทธี, ความเป็นเพศ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก Timesonline, (2006), ภาพเหมือนที่เก่าที่สุด, เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก <https://www.thetimes.co.uk/#section-world>

Wegner DM (2003). The mind's self-portrait. Ann N Y Acad Sci 1001: 212-225

Wilber schramm และ C.E. Osgood. 1954. ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory), เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก [www.http://seminer2020.biogspot.com/2012](http://seminer2020.biogspot.com/2012)

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	สุริวัลย์ สุธรรม
วัน เดือน ปี เกิด	16 พฤศจิกายน
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา	พ.ศ. 2538 โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2541 โรงเรียนสิริรัตนารุท จังหวัดกรุงเทพฯ พ.ศ. 2545 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พ.ศ. 2550 ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ. 2555 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 ปรัชญาคุณบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน	2561 -Veridian E-Journal Silpakorn University Vol 11 No 1 (2561): ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (มกราคม - เมษายน 2561) มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind) สุริวัลย์ สุธรรม (Suriwan Sutham) คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ปรึกษาศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ์ สุภณิมิตร (Pishnu Supanimit) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 3859-3870
ผลงานตีพิมพ์	พ.ศ. 2561 - นิทรรศการ “3H13: Head Heart Hands Art”ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ชั้น 5 พ.ศ. 2561 - นิทรรศการ “3H13: Head Heart Hands Art”ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม- จันทร์ 28 ก.พ.-13 มี.ค.

- พ.ศ. 2561 - “CRRU International Conference and Art Work Shop 2018 :Lanna Identity, Thai Identity & International Identity”, 12 - 14 มิถุนายน ณ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ- เชียงราย
- พ.ศ. 2561 - นิทรรศการ “DIVAS ART EXHIBITION”, At 1st floor, RCB Artery 8-18 มีนาคม
- พ.ศ. 2560 - นิทรรศการ “SEOUL ART SHOW 2017”, Gallery Area ประเทศเกาหลี, 23 - 27 ธ.ค.
- พ.ศ. 2560 - นิทรรศการ “Hand Head Heart ครั้งที่ 1” (3H13) ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
- พ.ศ. 2560 - นิทรรศการ 7 ปี ครุศิลปะ “บันทึกบนเส้นทางศิลป์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
- พ.ศ. 2560 - นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ อ้นดามัน จังหวัดกระบี่
- พ.ศ. 2560 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ DAEJEON INTERNATIONAL ART SHOW, KOREA ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลี (พ.ศ.2558-2560)
- พ.ศ. 2559 - นิทรรศการอัครศิลปินเหนือเกล้า ณ หอศิลป์ร่วมสมัย-ราชดำเนิน
- พ.ศ. 2558 - นิทรรศการเดี่ยว (ครั้งที่ 2) More Beauty : มอร์บีวดี ณ ดีโอปีหัวลำโพง แกลเลอรี
- พ.ศ. 2558 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ DAEJEON INTERNATIONAL ART EXCHANGE ASSOCIATION, KOREA ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลี
- พ.ศ. 2558 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Black Space ณ People’s Gallery 3-28 เมษายน 2558 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC)
- พ.ศ. 2558 - นิทรรศการครบรอบ 71 ปี อ.กมล ทัศนัญชาติ และเพื่อนศิลปิน 6-26 มกราคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

- พ.ศ. 2557 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 10 ศิลปินไทย ณ กงสุณใหญ่-
ไทย นครลอสแอนเจลิส ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2557 - นิทรรศการทัศนอะเซียน 7 – 8 กรกฎาคม 2557
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
- พ.ศ. 2557 - นิทรรศการศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
29 ก.ย. ณ หอศิลป์ราชดำเนิน
- พ.ศ. 2556 - นิทรรศการเดี่ยว Beauty : บิวตี้ ณ ดีโอบีหัวลำโพง
แกลเลอรี โดย Ardel Gallery Of Modern Art
- พ.ศ. 2555 - นิทรรศการ “พันธนาการ กับคำลวงอันหอมหวาน” Ties and
Fragrantlies ณ ONEEAST ASIA ประเทศสิงคโปร์
- พ.ศ. 2555 - นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาควิชา
จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2555 - นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 24
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2555 - นิทรรศการ “โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน-
ศิลปะร่วมสมัย”, ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2554 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย 2th UOB exhibition
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2554-3 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย “พานาโซนิก” ครั้งที่ 13-
14 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2554 - นิทรรศการอิต- สตรี ณ Teoli Gallery d’walk of art-
space “ ID-SaTEE –exhibition”, รามอินทรา กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2548 - นิทรรศการศิลปินนิพนธ์ ปริญญาตรี ภาควิชาจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง ครั้งที่ 8 ณ สีลม แกลเลอรี
- พ.ศ.2560 - รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พ.ศ.2559 - รางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พ.ศ.2559 - ทูลสนับสนุนสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอ

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ ณ ประเทศเกาหลี

พ.ศ.2559 - ทุนพัฒนาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2555 - ทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

