

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

บันทึกอารมณ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

EMOTIONAL MEMO

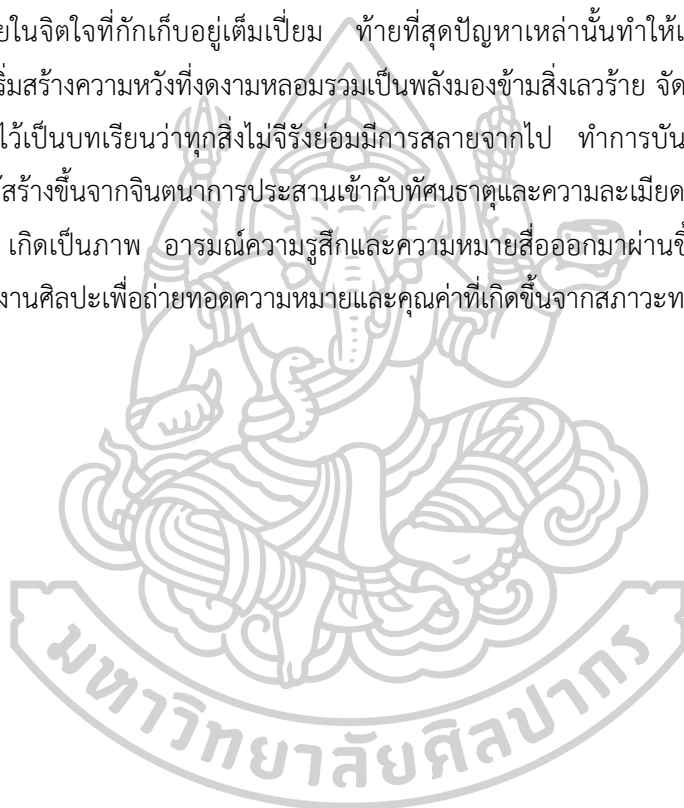
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2017
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

59004205 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทบัณฑิต

คำสำคัญ : ความรู้สึกภายในจิตใจ / ความสะเทือนใจ / ความหวัง / ความทรงจำ / สภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์

นางสาว ธิดารัตน์ รักการงาน: บัณฑิตกสิกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

ความรู้สึกภายในจิตใจเป็นภาวะความสะเทือนใจจากปัญหาที่ได้ประสบของช่วงเวลาชีวิต เป็นสิ่งที่กระทบจิตใจ จึงเกิดเป็นแรงปะทะ ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการถ่ายทอดและบันทึกอารมณ์ ความรู้สึกภายในจิตใจที่กักเก็บอยู่เต็มเปี่ยม ท้ายที่สุดปัญหาเหล่านั้นทำให้เกิดแง่คิดและเกิดมุมมองที่ เตือนสติตน เริ่มสร้างความหวังที่งดงามหลอมรวมเป็นพลังมองข้ามสิ่งเลวร้าย จัดให้ไปอยู่ในระบบของความ ทรงจำบันทึกไว้เป็นบทเรียนว่าทุกสิ่งไม่จีรังย่อมมีการสลายจากไป ทำการบันทึกอารมณ์ผ่านสัญลักษณ์ทาง ความรู้สึกที่ได้สร้างขึ้นจากจินตนาการประสานเข้ากับทัศนธาตุและความละเอียดละไมจากปลายฝีเข็มในทุก รายละเอียด เกิดเป็นภาพ อารมณ์ความรู้สึกและความหมายสื่อออกมาผ่านชิ้นผลงานและกระบวนการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดความหมายและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์

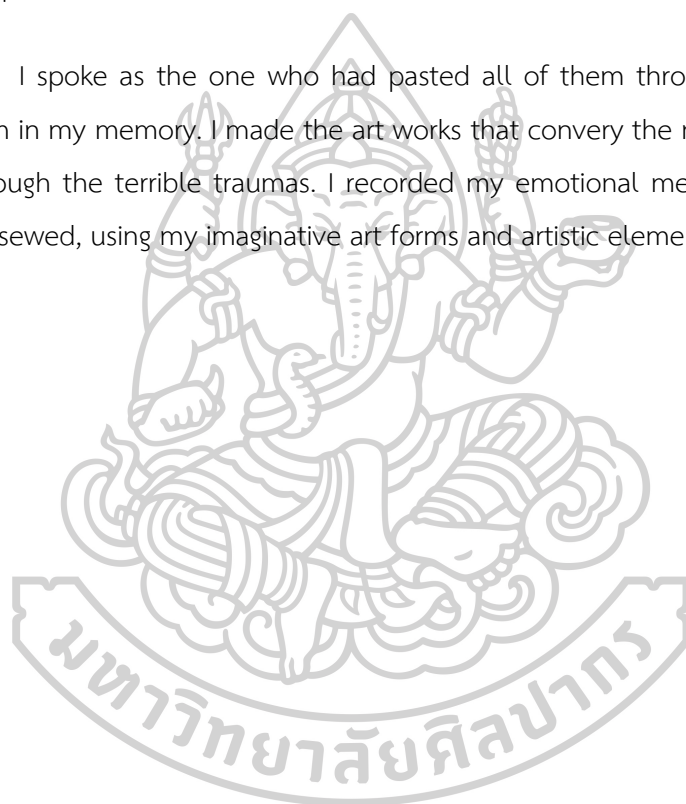
59004205 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : Mental sentiment / Melancholy / Hope / Memory / Human state of mind

MISS THIDARAT RAKKARNGARN : EMOTIONAL MEMO THESIS ADVISOR :
RUTHAIRAT KUMSRICHAN

When a terrible incident happens in our life, it definitely leaves mental traumas on its trace. We may be sorrowful or we may even live in pain, but eventually it will end. Only at that moment can we see the impermanence of the world and have a wider perception.

I spoke as the one who had pasted all of them through and would like to record them in my memory. I made the art works that convey the moral which initiated in my life through the terrible traumas. I recorded my emotional memories by every stitch that I have sewed, using my imaginative art forms and artistic elements.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกพระคุณบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี ทำงานอย่าง
เหน็ดเหนื่อยและคอยสนับสนุนทุกเรื่องทุกโอกาสที่ข้าพเจ้าควรได้รับ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงผลักดัน เป็น
กำลังใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ให้คำปรึกษา
และคำแนะนำรวมถึงเหล่าคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทาง คำสอนของเหล่าคณาจารย์ประกอบ
กันเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยให้เกิดวิทยานิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงทุก
ประการ

ธิดารัตน์ รักการงาน

สารบัญ

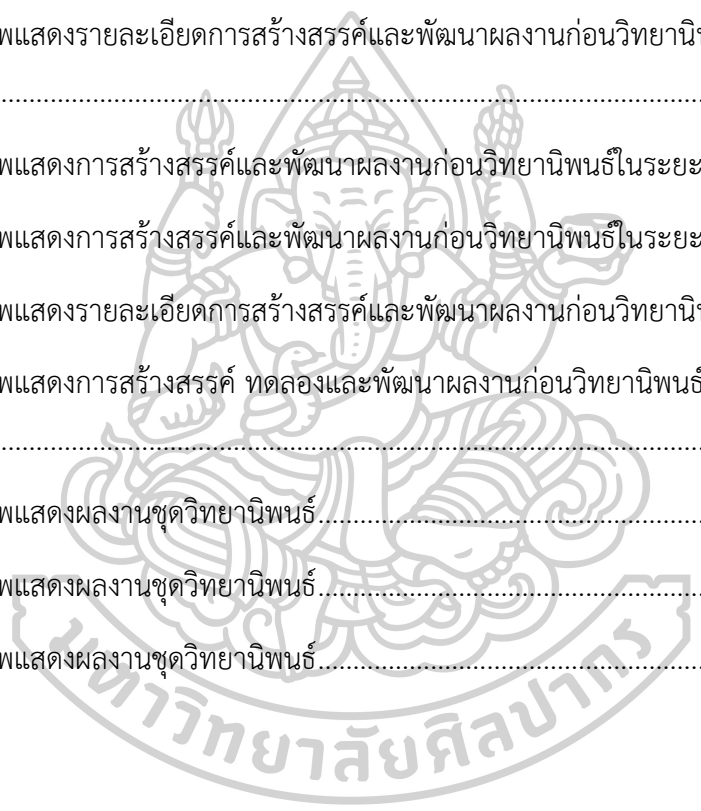
	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ฌ
บทที่ 1	1
บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา.....	2
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	2
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของการศึกษา.....	3
ขั้นตอนการศึกษา.....	3
วิธีการดำเนินงาน.....	4
บทที่ 2	6
ข้อมูลอิทธิพลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลจากประสบการณ์ทางจิตใจ.....	6
อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์.....	8
อิทธิพลจากทฤษฎีของอารมณ์.....	9
อิทธิพลศิลปะผ้าปัก.....	10
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	18

บทที่ 3	23
วิธีการในการสร้างสรรค์และการดำเนินงาน	23
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	23
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	24
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	26
คุณค่าและความหมายของวัสดุที่นำมาสร้างผลงาน	26
ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	27
ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงาน	29
ภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน	33
ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง	36
บทที่ 4	39
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน	39
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก	39
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2	45
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	51
บทสรุป	55
รายการอ้างอิง	56
ประวัติผู้เขียน	58

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ผ้าปักญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1600 – 1868).....	12
ภาพที่ 2 ผ้าปักชาวเมียน 13	13
ภาพที่ 3 ผ้าปักพม่าโบราณ..... 14	14
ภาพที่ 4 ท่านอาจารย์เอื้อน ภาณุทัต ปักผ้าห่มนาง ม.ร.ว. รัศมี ดิศกุล นันทาภิวัดน์ 15	15
ภาพที่ 5 ผ้าปักไหมสี ตอน ยุทธหัตถิสมเด็จพระสุริโยทัยกับพระเจ้าแปร..... 16	16
ภาพที่ 6 งานปักผ้าด้ายสอดลายพรม อีหฺร่านตะวันออกเฉียงเหนือ 17	17
ภาพที่ 7 ภาพผลงานของศิลปิน ธนวัฒน์ พรหมสุข 19	19
ภาพที่ 8 ภาพผลงานของศิลปิน Atsuko Goto (อัทสึโกะ โกโตะ)..... 20	20
ภาพที่ 9 ภาพผลงานของศิลปิน Suzanna Scott..... 22	22
ภาพที่ 10 ภาพชนิดและสีของผ้าในการสร้างสรรค์ผลงาน 27	27
ภาพที่ 11 ภาพวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 28	28
ภาพที่ 12 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์..... 29	29
ภาพที่ 13 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์..... 30	30
ภาพที่ 14 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 31	31
ภาพที่ 15 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 32	32
ภาพที่ 16 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมพื้นและเริ่มสู่ขั้นตอนการสร้างจังหวะ ค่าน้ำหนักและมิติใน 33	33
ภาพที่ 17 ภาพแสดงขั้นตอนการเย็บสร้างรายละเอียดและบรรยากาศในชั้นที่สองของผลงาน 34	34
ภาพที่ 18 ภาพการสร้างร่องรอยการฉีกขาดของผ้าเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก 35	35
ภาพที่ 19 ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 36	36
ภาพที่ 20 ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 37	37
ภาพที่ 21 ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 38	38

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ชั้นที่ 1.....	40
ภาพที่ 23 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ชั้นที่ 2.....	41
ภาพที่ 24 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ชั้นที่ 3.....	42
ภาพที่ 25 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรกชั้นที่ 4.....	43
ภาพที่ 26 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรกชั้นที่ 5.....	44
ภาพที่ 27 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 ชุดที่ 1	45
ภาพที่ 28 ภาพแสดงรายละเอียดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2ชุดที่ 1	46
ภาพที่ 29 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2.....	47
ภาพที่ 30 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 ชั้นสุดท้าย.....	48
ภาพที่ 31 ภาพแสดงรายละเอียดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ใน	49
ภาพที่ 32 ภาพแสดงการสร้างสรรค์ ทดลองและพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 ทั้งหมด	50
ภาพที่ 33 ภาพแสดงผลงานชุดวิทยานิพนธ์.....	52
ภาพที่ 34 ภาพแสดงผลงานชุดวิทยานิพนธ์.....	53
ภาพที่ 35 ภาพแสดงผลงานชุดวิทยานิพนธ์.....	54

บทที่ 1

บทนำ

การถือกำเนิดของมนุษย์ล้วนมีองค์ประกอบสร้างจากสิ่งต่างๆมากมายนับเป็นปรากฏการณ์ทำให้จักรวาลได้พบกับการสร้างสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งมนุษย์เรานั้นต่างตกอยู่ในภาวะแวดล้อมอันประกอบปรุงแต่งขึ้นด้วยปัจจัยทางสสารอย่างละเอียดอ่อน

มนุษย์ถูกฝึกให้คิด มนุษย์มีความรู้สึก มีสมองที่รู้จักคิดและพัฒนาการ มีจิตใจที่มีประสาทสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของอารมณ์เป็นเครื่องประกอบ กล่าวถึงจิตใจของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนทางอารมณ์ความรู้สึกอยู่มากและเป็นสถานะที่ไม่คงที่

จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories) ได้ถูกคิดค้นโดยซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ฟรอยด์เชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual drive) และเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ จิตจึงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง ฟรอยด์ได้แบ่งการทำงานของจิตออกเป็น 3 ระดับ

1. จิตไร้สำนึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยออกไปโดยไม่รู้ตัว ที่เกิดมาจากพลังของจิตไร้สำนึกซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของตน และการทำงานของจิตไร้สำนึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคลที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้

2. จิตสำนึก (Conscious Mind) บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมีการรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ ที่ควบคุมการกระทำส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรับรู้ตัว (Awareness) และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยมีเจตนาและมีจุดมุ่งหมาย

3. จิตก่อนสำนึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้ หรือเมื่อบุคคลต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถนำกลับมาใช้ในระดับจิตสำนึกได้ และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตสำนึกมากกว่าจิตไร้สำนึก¹

ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา

ทั้งนี้จากประสบการณ์ทางความรู้สึกที่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตที่ประสบพบเจอ เกิดเป็นแรงปะทะภายในจิตใจสู่ความรู้สึกด้านลบที่ถูกกักเก็บอยู่ใน ตกอยู่ใน ห้วงที่ดำดิ่งลงสู่หลุมดำของอารมณ์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะยอมรับและบำบัดตัวเองด้วยการ แสดงออกผ่านงานศิลปะ ได้เกิดแง่คิดกับตัวเองและผู้อื่นที่ได้รับชมผลงาน

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับปัญหาต่างๆในชีวิต ทำให้เกิดแง่คิดขึ้นว่า แม้จะสูญเสีย และ ประสบกับปัญหาต้องเผชิญกับความลำบาก ความรู้สึกด้านลบ แต่ยังมีแสงสว่างมีสิ่งที่เป็นกำลังใจอันมีค่า มีความหวังที่งดงามหลอมรวมเป็นพลังมองข้ามสิ่งเลวร้าย จัดให้ไปอยู่ในระบบของความทรงจำ บันทึกไว้เป็นบทเรียนว่าทุกสิ่งไม่จริงย่อมมีการสลายจากไป ผ่านสัญญาณทางความรู้สึกที่ได้สร้างขึ้นจาก จินตนาการประสานเข้ากับทัศนธาตุและความละเอียดละไมจากปลายผีเข็มในทุกรายละเอียด เกิด เป็นภาพ อารมณ์ความรู้สึกและความหมายสื่อออกมาผ่านชิ้นผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดความหมายและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์

¹ ทัศนจิตติวิเคราะห์ ,เข้าถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ,เข้าถึงได้จาก

<https://psychodiary.com/behavioral/psychoanalytic-theories-freud>

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อแสดงการบันทึกอารมณ์ความรู้สึก ณ สถานะขณะนั้น ที่เป็นความรู้สึกด้านลบผ่านสัญลักษณ์ของอาการฉีกขาดของผ้า แต่คงเต็มไปด้วยความงดงามของความหวังที่มีพลังและคุณค่า สื่อผ่านด้วยการเย็บปักทักรอยฉีกขาดในชิ้นงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอห้วงแห่งอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่แฝงไปด้วยความหวังโดยใช้จินตนาการ เทคนิควิธีการและวัสดุมาผสมผสานกับประสบการณ์สัมผัสถึงภายในจิตใจแสดงออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผู้ชมได้เกิดแง่คิดและคติในการดำเนินชีวิต จรรโลงจิตใจเมื่อเข้าถึงอารมณ์ในชิ้นผลงานสร้างสรรค์

ขอบเขตของการศึกษา

ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบผลงานดังต่อไปนี้

1. ถ่ายทอดสถานะภายในจิตของมนุษย์โดยผ่าน ความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของข้าพเจ้าที่สื่อถึงความรู้สึกด้านลบที่เต็มไปด้วยความหวัง
2. แสดงออกทางอารมณ์และจินตนาการผ่านรายละเอียดของรอยฉีกขาดผ้าและปลายเข็มที่ปักลงไป โดยการควบคุมโครงสีในผลงานด้วยสีโทนสว่างให้ความรู้สึกเป็นบรรยากาศของหมอกควันการเลื่อนกลางเป็นหลัก ประสานกับสีอื่นๆที่แสดงถึงความอ่อนโยน ความซับซ้อนและความหวังลงในรายละเอียดของการปักทักบนรอยฉีกขาดของผ้า

ขั้นตอนการศึกษา

1. ขั้นตอนการวิจัยวิทยานิพนธ์
 - 1.1 กำหนดหัวข้อการวิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
 - 1.2 วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
 - 1.3 ลงมือเก็บข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
 - 1.4 สอบถามจากผู้มีความรู้และประสบการณ์

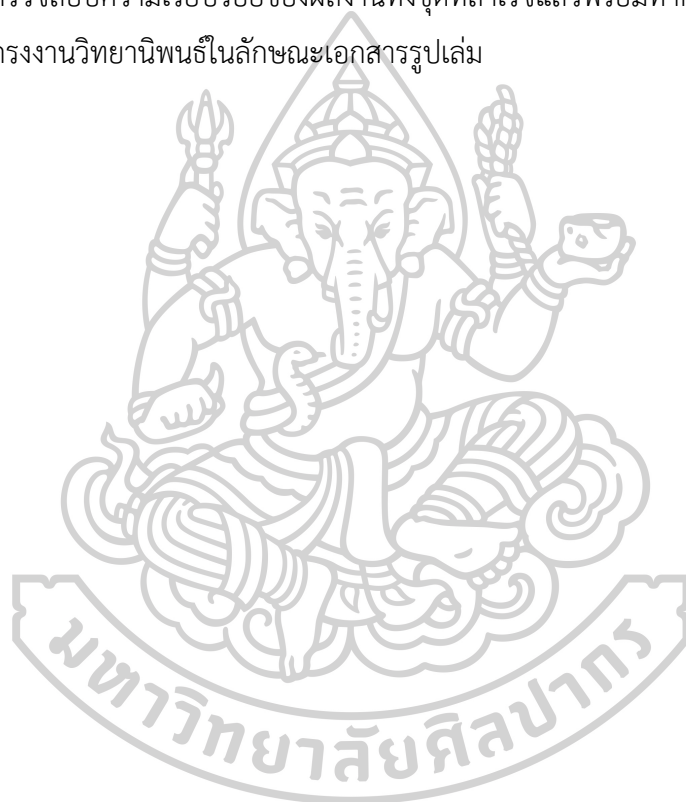
- 1.5 วิเคราะห์และร่างแบบภาพร่าง และลงมือปฏิบัติงาน
- 1.6 เขียนรายงานวิจัย
- 1.7 สรุปผล
2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
 - 2.1 รวบรวมข้อมูลทางเนื้อหา ทฤษฎีของอารมณ์
 - 2.2 รวบรวมข้อมูลวิธีการทางเทคนิค
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 - 3.1 ประมวลวิเคราะห์สรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
 - 3.2 ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่ต้องการนำมาสร้างสรรค์ผลงาน
 - 3.3 สร้างแบบภาพร่างผลงาน (sketch)
 - 3.4 การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
 - 3.5 ขั้นตอนตรวจสอบผลงานโดยรวม พร้อมทั้งทำการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 - 3.6 ตัดตั้งนำเสนอผลงาน

วิธีการดำเนินงาน

1. ทำการร่างแบบภาพร่างของโครงสร้างองค์ประกอบการจัดวางของชิ้นผลงาน โดยประมาณ
2. สสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตนจากสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้นผสานเข้ากับจินตนาการ
3. ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน ตัดผ้าแก้วตามขนาดที่ต้องการ
4. นำผ้าแก้วที่ตัดไว้มา 1 ชิ้น เพื่อรองเป็นด้านหลัง จากนั้นนำเส้นด้ายตามกลุ่มสีที่เลือกไว้ โรยวางบนผ้าแก้วไปพร้อมกับการใส่จินตนาการอารมณ์ความรู้สึกภายในและใช้ผ้าปก สอดแทรกตามจังหวะและจินตนาการเพื่อเพิ่มรายละเอียดในผลงาน

5. นำผ้าแก้วที่ตัดไว้ชิ้นใหม่มาคลุมปิดทับ เพื่อสร้างบรรยากาศสะท้อนถึงอารมณ์ภายในชิ้นผลงาน
6. เย็บรายละเอียดลงบนผ้าชิ้นบนสุดตามจังหวะและอารมณ์ของความรู้สึก ณ ขณะนั้น ผนวกกับจินตนาการที่เสริมแต่ง
7. ใช้เข็มเย็บผ้าชุดลงบนผ้า โดยการใส่ปลายเข็มทำให้เกิดร่องรอยการฉีกขาดหลุดลุ่ย
8. เย็บปักเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆของอารมณ์ความรู้สึกอีกด้านหนึ่งที่แฝงอยู่ พร้อมกับตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นผลงาน
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานทั้งชุดที่สำเร็จแล้วพร้อมทำการติดตั้งผลงาน

ทำการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ในลักษณะเอกสารรูปเล่ม

บทที่ 2

ข้อมูลอิทธิพลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์

กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความสามารถทางสมองที่สำคัญของมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียน ชีวิตการทำงานและส่วนตัว ซึ่งหากกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองของศิลปะแล้วนั้นมีกว้างขวางตามแต่ทัศนคติของแต่ละบุคคล ศิลปะจัดได้ว่าเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารระดับโลกกว่าได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงออก ถ่ายทอด สื่อความหมายจากระบบความคิดสิ่งแวดล้อมที่ประสบพบเจอและอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนจินตนาการลงสู่การสร้างสรรค์ชิ้นผลงานออกมาโดยไม่ต้องมีคำพูดใด

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนอกจากกระบวนการความคิดต้องมีแรงบันดาลใจเป็นพื้นฐาน แรงบันดาลใจเหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลขึ้นอยู่กับสิ่งเร้า แรงจูงใจ แรงปะทะกับเรื่องราวที่ประสบ เกิดเป็นการแสดงออกของความพอใจตามอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ทำให้งานมีความเป็นเอกลักษณ์สัมพันธ์กับข้อมูลอิทธิพลทางความคิดในด้านต่างๆ เป็นสิ่งช่วยสนับสนุนของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ให้มีคุณค่าจรโลงจิตใจให้แก่ตนและผู้ชม

แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์

อิทธิพลจากประสบการณ์ทางจิตใจ

วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลมีปัจจัยต่างๆเป็นองค์ประกอบ สภาวะแวดล้อมรอบตัวการใช้ชีวิตแต่ละวันเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปของช่วงเวลาชีวิต จากเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเกิดเป็นแรงปะทะกับจิตใจภายในนำเข้าสู่อารมณ์ความรู้สึก ความทรงจำ สิ่งที่เกิดกับอยู่ในจิตใจ ความทรงจำเกี่ยวกับความชอกช้ำ การบาดเจ็บหรือวิกฤตการณ์ที่ประสบในวัยเด็ก อาจมีผลกระทบต่อบุคคลนั้นในภายหลัง แม้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจดจำเหตุการณ์เหล่านั้นในจิตสำนึก ซึ่งคนเราอาจเก็บกดความทรงจำไว้ในจิตไร้สำนึกและความทรงจำนั้นย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตของคนผู้นั้นต่อไปภายภาคหน้า

จิตไร้สำนึกตามทัศนะของฟรอยด์จึงเป็นกระบวนการที่มนุษย์จัดประสบการณ์และความทรงจำอันเจ็บปวดออกจากจิตสำนึกของตน²

ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชีวิต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้แก่ครอบครัวและข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่สภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะแห่งความทุกข์โศก เศร้าหมอง ดิ่งเครียด บรรยากาศการอยู่ร่วมกัน รอยยิ้ม เสียงพูดคุย เสียงหัวเราะเริ่มจางหายไปมีเพียงแต่ความหดหู่ ความเงิบงั้นเข้ามาแทรกซึมระหว่างคนภายในครอบครัว จากเหตุการณ์ที่ครอบครัวของข้าพเจ้าได้ประสบนั้นเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิต สิ่งต่างที่เกิดขึ้นและดำเนินไปนี้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับการตกอยู่ในห้วงดำดิ่งลงสู่สภาวะอารมณ์แห่งความซึมเศร้าและเก็บกดแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านของความรู้สึกนึกคิดที่ต้องตั้งสติพยายามที่จะดึงตนเองและครอบครัวขึ้นมาจากจุดนั้นด้วยความหวังที่งดงามเป็นพลังก้าวข้ามผ่านสิ่งเลวร้าย ความสูญเสีย ความลำบากเหล่านี้ไปได้ นำไปสู่การเรียนรู้ยอมรับในสิ่งที่ต้องเป็น ทำให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต มองในสิ่งที่แย่กว่าเราให้เกิดเป็นพลังเชื่อมไปถึงพุทธปรัชญา ดังที่กล่าวว่า ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติ ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวร³

² ดร.ยศ สันตสมบัติ, **ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม** (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), 32

³ กรมหมื่นวิจิตรวรณปริษา, **มโนพุทธายะ มะอะอุ อุอะมะ อะอะอุอะและหลักธรรม 4** (กรุงเทพฯ : ประเมตตร์ การพิมพ์, ม.ป.ป.), 56

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์

จุดหมายที่แท้จริงของทฤษฎีจิตวิเคราะห์คือ การศึกษาสภาพจิตของมนุษย์ที่กลายมาเป็นสัตว์สังคม ทฤษฎีจิตวิเคราะห์จะมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางจิตใจของมวลชนก็ต่อเมื่อมีปรากฏการณ์ของปัจเจกชนบังเกิดขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องประสบการณ์ของบุคคล⁴

ฟรอยด์มองธรรมชาติของมนุษย์ในแง่ร้ายว่ามีความตั้งใจที่จะป้องกันตัวเองและอ่อนแอ ความเป็นมนุษย์ถูกกำหนดขึ้นโดยพลังที่ไม่มีเหตุผล แรงจูงใจที่อยู่ในจิตไร้สำนึกได้แก่ความต้องการทางกาย สัญชาตญาณ แรงขับ ความปรารถนาทางเพศและเหตุการณ์ฝังใจที่เกิดขึ้น ฟรอยด์เชื่อว่าจิตของคนมีอยู่เป็นระดับ ทั้งระดับธรรมดาและระดับซับซ้อนตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์เริ่มจากระดับจิตใจของบุคคลธรรมดาในสถานการณ์ปกติ เป็นระดับที่บุคคลรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเรียกว่า จิตสำนึก ระดับต่อมาคือสภาพจิตใจที่บุคคลอยู่ในลักษณะคล้ายกึ่งหลับกึ่งตื่น ไม่ถึงกับระลึกรู้ชัดเจนนัยระดับจิตสำนึกแต่ก็ไม่ลืมสนิทแบบจิตไร้สำนึกเรียกว่า จิตก่อนสำนึก และระดับสุดท้ายคือสภาพจิตใจของบุคคลไม่รู้สึกรู้ตัวเรียกว่า จิตไร้สำนึก พฤติกรรมที่แสดงออกมมาจากจิตไร้สำนึกเป็นสิ่งที่ได้รับการสะสมไว้ทั้งหมดในความทรงจำกตความรู้สึกตัวไว้ ดังเช่น ความฝัน การพูดพลั้งปาก การลืมชื่อที่คุ้นชินเป็นประจำ⁵

ทั้งนี้สภาพจิตใจของมนุษย์ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมต่างๆตามประสบการณ์ที่พบเจอและเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึก บางคราวก็แสดงพฤติกรรมกิริยาอาการตามลักษณะอารมณ์นั้นๆ และบางคราวก็ข่มอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ให้แสดงออกมาทางกิริยาอาการแม้แต่น้อย ซึ่งอารมณ์ที่ข่มไว้จึงตกค้างอยู่ในจิตไร้สำนึกของเรา

⁴ วิลเฮล์ม ไรซ์, ศิระ ชวนะวิรัช(แปล), วัตถุนิยมวิภาษกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านใหม่, 2519), 9

⁵ นันทิกา แยมสรवल, ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนว (ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 6

อิทธิพลจากทฤษฎีของอารมณ์

อารมณ์(Emotion) หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่เกิด ความปั่นป่วน ตื่นเต้น หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที โดยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่จะสังเกตเห็นได้ทางอ้อม โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมต่างๆที่มีได้แสดงออกมาเป็นคำพูด(Non-Verbal Behavior) เช่น การแสดงออกทางสีหน้า กิริยาท่าทาง เป็นต้น

อารมณ์เป็นสภาวะที่ไม่คงที่ ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ

1. อารมณ์ไม่ใช่พฤติกรรมภายนอกหรือความคิดเฉพาะอย่าง แต่อารมณ์เป็น ประสบการณ์ความรู้สึกส่วนบุคคล โดยแต่ละคนจะมีประสบการณ์ทางอารมณ์แตกต่างกันไป ตามนิสัย ค่านิยม ความเชื่อหรือสิ่งอื่นๆ
2. อารมณ์เป็นความรู้สึกที่รุนแรงและมีการแสดงออกที่แตกต่างออกไปจากการกระทำแบบปกติ
3. อารมณ์มีความซับซ้อนกว่าความรู้สึกอื่นๆโดยบุคคลจะมีการประเมินหรือแปลความหมายของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงจะเกิดอารมณ์นั้นๆ
4. อารมณ์จะเกิดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย จากลักษณะที่สำคัญ 4 ประการนี้เราจึงให้นิยามแก่ “อารมณ์” ว่า อารมณ์ใดๆเป็นประสบการณ์ที่บุคคลรู้สึกได้ทันทีที่เกิดขึ้นกับตน ทำให้เกิดการประเมินสถานการณ์พร้อมกันนั้นก็มีการแสดงออกทางปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีระ ปฏิกิริยาตอบสนองนี้อาจเป็นปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติหรือเป็นกิริยาอาการที่เกิดจากการเรียนรู้ก็ได้⁶

⁶ อารมณ์ ,เข้าถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ,เข้าถึงได้จาก <http://www.educ-bkkthon.com/blog/apsornsiri/wp-content/uploads/2014/02/บทที่-10-อารมณ์.pdf>

นักวิชาการผู้ศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์คนสำคัญคือ โรเบิร์ต ซี. โชลมอน ได้แจกแจงอารมณ์ตามลักษณะของอารมณ์เป็น 5 ประเภท

1. อารมณ์ที่มีลักษณะกระตุ้นเร้า (arousal) เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว
2. อารมณ์ที่มีลักษณะเป็นความรู้สึกทางศีลธรรม (moral sentiment) เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา
3. อารมณ์ที่มีลักษณะเป็นความผูกพันยึดมั่น (attachment) เช่น อารมณ์รัก ชอบ
4. อารมณ์ที่มีลักษณะจัดลำดับชั้น (ranking) เช่น อารมณ์ดูหมิ่นเหยียดหยาม ดูถูก
5. อารมณ์ที่มีลักษณะเบา-สงบ (clam) เช่น อารมณ์ปีติ และอารมณ์ที่มีลักษณะหนัก-รุนแรง (violent) เช่น อารมณ์ขุ่นมัว แค้นเคือง⁷

ทั้งนี้ข้าพเจ้ามองว่าอารมณ์มีความรู้ ความคิด การประเมินค่า มิใช่เป็นเพียงสิ่งที่ไร้ทิศทาง เราสามารถเห็นคุณค่าของอารมณ์ได้ในหลายแง่มุม สามารถกล่อมเกล่าให้อยู่ในที่เหมาะสมและอารมณ์มีบทบาทต่อการมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมได้

อิทธิพลศิลปะผ้าปัก

การปักผ้าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งของกุลสตรีมานับแต่โบราณเป็นการตกแต่งเครื่องแต่งกาย และข้าวของเครื่องใช้ประดับประดาสิ่งทอด้วยการปักลวดลายต่างๆไว้ที่สิ่งทอนั้นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและความงามของสิ่งนั้นด้วยความประณีตบรรจงใส่ใจในรายละเอียด ศิลปะการปักผ้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายเชื้อชาติ รูปแบบ การออกแบบและวิธีการปักผ้าในแต่ละเชื้อชาติแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยขนบธรรมเนียมและอิทธิพลสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามสิ่งที่สื่อความหมายออกมาให้ผู้คนได้ชมนั้นคือภาษาของการปักที่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ผ่านการละเมียดละไมของฝีเข็มในแต่ละช่วงและยังมีการดัดแปลงพัฒนาประยุกต์เทคนิคโดยผู้ผลิตผลงานในแต่ละยุคสมัย

⁷ ชาญณรงค์ บุญหนุน, สุภัทวดี อมาตยกุล, ศรีัญญา อรุณขจรศักดิ์, สุวรรณมา สถาอาพันธ์, ปกรณ์ สิงห์สุริยา, เนื่องน้อย บุญยเนตร, **อารมณ์กับจริยศาสตร์** (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิภาษา, 2554), 4

การปักผ้าเพื่อเพิ่มความงามให้แก่ผืนผ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ผ้าปักไหม เป็นการปักผ้าตกแต่งเป็นลวดลายด้วยไหมสีต่าง ๆ
2. ผ้าปักดิน เป็นการปักผ้าที่ใช้วัสดุที่ทำมาจากโลหะมีค่ารูปทรงต่าง ๆ เป็นวัสดุหลักในการปัก โลหะมีค่านี้นี้มีหลากหลายรูปแบบและมีชื่อเรียกดังนี้

ดิน คือ โลหะที่ดึงเป็นเส้นแล้วนำมาขดเป็นรูปวงกลม มีรูปร่างเหมือนลวดสปริง มีหลายชนิด เช่น ดินมัน ดินดำน ดินโปร่ง

แล่ง คือโลหะที่รีดเป็นเส้นแบนดุกเดียวกับเส้นตอกสำหรับสานเครื่องจักรสาน

เลื่อม คือ เกิดจากการนำเส้นโลหะที่ตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ แล้วตีให้เป็นรูปวงกลมแบนหรือนูนเหมือนฝาชีหรือรูปร่างเป็นดาวหลาย ๆ แฉก

ไหมทอง คือ โลหะที่รีดเป็นเส้นขนาดเล็ก แล้วนำมาปั่นควบกับเส้นไหมหรือด้าย

การปักประเภทนี้ นิยมตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวัสดุชนิดอื่น เช่น รัตนชาติ แก้ว กระฉกหรือไหมสีต่างๆเพื่อเพิ่มความงดงาม หูหระ อลังการ และคุณค่าของผืนผ้า ทำให้เป็นของที่สูงค่า มีราคาแพง⁸

⁸ ความเป็นมาผ้าปักโบราณ, เข้าถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561, เข้าถึงได้จาก

<http://www.thaiemb.com/board/index.php?topic=3073.0;wap2>

ภาพที่ 1 ผ้าปักญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1600 – 1868)

ที่มา : <https://readthecloud.co/collector-3/>

ภาพที่ 2 ผ้าปักชาวเมี่ยน

ที่มา : <http://www.museumthailand.com/storytelling-detail.php?p=1728>

ภาพที่ 3 ผ้าปักพม่าโบราณ

ที่มา : <http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=150045>

ภาพที่ 4 ท่านอาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ปักผ้าหม่นนาง ม.ร.ว. รัศมี ดิศกุล นันทาภิวัฒน์
ที่มา : <http://www.reurnthai.com/index.php?topic=4289.45>

ภาพที่ 5 ผ้าปักไหมสี ตอน ยุทธหัตถิสมเด็จพระสุริโยทัยกับพระเจ้าแปร
ที่มา : นิทรรศการ “วิจิตรภาษาพัสดราภรณ์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที่ 6 งานปักผ้าด้ายสอดลายพรม อิหร่านตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลายศตวรรษที่ 10/16 ผ้าลินิน ถักทอด้วยไหมและปักขุนบนพื้นผิวเดินด้ายคู่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 75
ซ.ม.ริมขอบ 9 ซ.ม., ห้องแสดงศิลปะวิหะวิท มหาวิทยาลัยแห่งแมนเชสเตอร์

ที่มา : ดร.กิติมา อมรทัต และอาจารย์ไรราน อรุณรังษี, ศิลปะเปอร์เซีย (กรุงเทพฯ : ศูนย์
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, 2547), 82

จากกระบวนการปักผ้าโบราณที่ได้ให้ทั้งความสวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจ นำไปสู่การ
ประยุกต์ดัดแปลง ผสมผสานกับกระบวนการทางเทคนิค เพื่อให้เกิดความรู้สึกทางสุนทรียภาพ สนอง
ความต้องการทางอารมณ์ ปลุกความคิดและจินตนาการ มอบประสบการณ์ด้านใหม่ให้ผู้เข้ามาสัมผัส
กับผลงาน นำพาซึ่งการยกระดับจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นผลงานที่แสดงถึงความพิถีพิถัน
แสดงความเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวและมีคุณค่า อันเปี่ยมด้วยความละเอียดอ่อน ความประณีต ความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ความอดทนเพียรพยายามอย่างสูง ที่สำคัญคือความรักและความจริงใจในการสร้างสรรค์
ของผู้สร้าง เพราะต้องผ่านกระบวนการแต่ละขั้นตอนรวมถึงใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่าจะ
ออกมาเป็นผลงานแต่ละชิ้นให้ได้ชื่นชม

อิทธิพลจากศิลปกรรม

การสร้างสรรคผลงานศิลปะสิ่งทีขาดไม่ได้คือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงาน ทุกเรื่องราวจากประสบการณ์ต่างๆทีได้พบเจอในแต่ละวันแต่ละห้วงความคิด ประกอบกันเกิดเป็นความรู้สึกและแรงบันดาลใจขึ้นมาได้ มีอีกหนึ่งอิทธิพลทีทำให้เกิดการสร้างสรรคผลงานนั้นคือผลงาน

ศิลปะของศิลปินทีเราชื่นชอบหรือแม้แต่ความชื่นชอบในตัวศิลปินบุคคลนั้นๆทีทำให้เป็นแรงผลักดันในการเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงาน หากกล่าวถึงงานศิลปะนั้น งานศิลปะทุกชิ้นล้วนอยู่บนพื้นฐานของความงามทีเป็นสิ่งกระทบสายตาของผู้ชมเป็นอันดับแรก และประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งในตัวชิ้นงาน ผ่านกระบวนการของแนวความคิด ถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนได้ชื่นชม สัมผัสและได้แก่งคิดตอบกลับไป

ศิลปินทีได้ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงานต่อข้าพเจ้ามีดังนี้

ธนวัฒน์ พรหมสุข

“ความรัก” คือการเชื่อมโยงมิติทางความรู้สึกของจิตใจระหว่างบุคคลต่อบุคคล ความรักหลายรูปแบบและบริบททีล้วนแล้วแต่มุมมองและทัศนคติส่วนตัว การสร้างสรรคผลงานมีเจตนาเพื่อต้องการสร้างเค้าลางทางสุนทรียะทีสื่อสะท้อนความรู้สึกอันเป็นภาษาของนามธรรมและแสดง ความหมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทีรับรู้ได้ถึงความรักโดยนัยนี้อาศัยภาพเค้าลางของบุคคลอันเป็นที่รัก ทีมีลักษณะเลื่อนลางเพื่อสื่อสะท้อนถึงห้วงเวลาที่ลางเลื่อนหรือจางหายไปของความรู้สึกระหว่าง ความสัมพันธ์ของสองบุคคล

ศิลปินสื่อสารการรับรู้ของความรู้สึกส่วนตัวและการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองคนผ่านรัฐ ทางกายภาพของผ้าใบทอและเส้นด้ายทอ เขาสำรวจคุณสมบัติทางกายภาพของผ้าใบผ้าทอและพื้นผิว การพิมพ์ ความเรียบยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะของศิลปินภาพพิมพ์แบบดิจิตอลจางหายไป ภาพบนผืนผ้าใบแบน บนชิ้นส่วนบางอย่างทีเขาประกอบด้วยเส้นด้ายโอบแล้วในส่วนบนของเรื่องของ ร่างกาย บนชิ้นส่วนบางอย่างทีเขาตั้งใจใช้เส้นใยออกผ้าใบทีภาพจะมองเห็นได้ ทั้งผลกระทบทีบ่งบอก ถึงความสำคัญกับความหมายของการทำงาน

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของศิลปิน ชนวัฒน์ พรหมสุข

ชื่อผลงาน Love Interlaced no. 1

เทคนิค Digital print on canvas, yarn

ขนาด 100 × 120 ซม.

ปีที่สร้าง 2014

Atsuko Goto (อัตสึโกะ โโกโต)

ศิลปินแสดงจินตนาการความฝันที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่แปลกประหลาด ภาพใบหน้าและสัดส่วนของหญิงสาวที่ปรากฏในผลงานนั้นแสดงให้เห็นถึงการสลายซึ่งตัวตนที่แท้จริง หากแต่ในภาวะดังกล่าวมาพร้อมด้วยสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเกาะเกี่ยวใบหน้าหญิงสาวที่สดใส ดวงตาที่บริสุทธิ์ดูเรียบง่ายและสงบ หากแต่สิ่งแฝงอยู่นั้นหาใช่ความสงบไม่ กลับเป็นความสับสนวุ่นวายที่มาเกาะเกี่ยวจิตใจซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสังคมแวดล้อม

ภาพที่ 8 ภาพผลงานของศิลปิน Atsuko Goto (อัตสึโกะ โโกโต)

ชื่อผลงาน The Blue Ogre Child

เทคนิค Cotton, Glue, Pigment, Gum Arabic, Japanese Ink, Lapis Lazuli

ขนาด 24.2 x 33.3 cm.

ปีที่สร้าง 2014

Suzanna Scott

การกล่าวถึงเกี่ยวกับร่างกายซึ่งศิลปินเชื่อว่าร่างกายของเราอยู่กับเราและมันมีชีวิตอยู่ภายในเรา ความคิด ความปรารถนาของเรานั้นเป็นของเราตราบนานกว่าเราจะพบกับคนอื่น มันเป็นเป้าหมายที่เรามองเห็นได้ในโลกและกำหนดโดยเพศเชื้อชาติและอายุ

การทำงานของศิลปินเกิดจากการสำรวจรูปแบบภายในร่างกายและหลงใหลในรูปทรงของ กระเปาะชั้นของเส้นเอ็นรวมไปถึงรอยผิวหนังตะปุ่มตะป่ำและคราบสกปรกที่ปล่อยออกมาจากการหลั่งสารเคมี มันเป็นทั้งความรู้สึกและน่ากลัว มันทำให้เรามีความสุขและความเจ็บปวด ตั้งแต่เกิดจนตายเรตักเป็นเชลยให้กับร่างมนุษย์ที่เราเรียกว่าร่างกายของเรา ศิลปินใช้วิธีการผูก เย็บ ปั่นโดยใช้วัตถุที่พบและความหลากหลายของวัสดุรวมทั้งผ้า กระดาษ เส้นด้าย เรซินและซี่ผึ้ง ผ่านกระบวนการทางกายภาพ

ภาพที่ 9 ภาพผลงานของศิลปิน Suzanna Scott

ชื่อผลงาน Convolution

เทคนิค epoxy resin, plaster, encaustic, artificial sinew, fabric, chain,
fishing weight

ขนาด 21 x 5 x 4 in. (53.3 x 12.7 x 10.2 cm) + 30 in. (76 cm) chain

ปีที่สร้าง 2016

บทที่ 3

วิธีการในการสร้างสรรค์และการดำเนินงาน

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาสาระสำคัญของการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ณ ขณะนั้นจากเรื่องราวที่สะท้อนใจตามสัญชาตญาณที่มีอยู่โดยธรรมชาติ โดยนำข้อมูลต่างๆมาผสมกับจินตนาการและการแสดงออกตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ในลักษณะผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

1. การหาข้อมูล

1.1 ข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้า ที่ได้รับมาจากการใช้ชีวิตกับเรื่องราวปัญหาที่ประสบพบเจอนำไปสู่สัญชาตญาณที่มีอยู่โดยธรรมชาติพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจที่ผสมเข้ากับจินตนาการ

1.2 ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารและหนังสือ บทความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีของอารมณ์วิเคราะห์ผสมเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกที่กระทบสะท้อนจิตใจกระทั่งเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นภายในจิตใจ นำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดความคิดและจินตนาการผสมกับอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจอีก ทั้ง กลั่นกรองบางส่วนของอารมณ์ได้อย่างมีพื้นฐานข้อมูลและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

1.3 การศึกษาค้นคว้าและการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการและวัสดุที่นำมา ข้าพเจ้าพยายามคิดค้นหาเทคนิควิธีการและวัสดุต่างๆมาผสมผสานให้เข้ากัน โดยคัดเลือกเทคนิควิธีการและวัสดุที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงและสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ทำการศึกษาโดยเหมาะสมกับตัวชิ้นงาน

2. การสร้างแบบภาพร่าง

ดึงอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจออกมาลงสู่แผ่นกระดาษนำพาอารมณ์ตามจินตนาการของตนอย่างซื่อตรงและจริงใจ ผสานเข้ากับข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาผสมรวมกันความรู้สึก นำมาจัดวางองค์ประกอบขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นความรู้สึกภายในจิตใจที่ต้องการแสดงออกทางเนื้อหาสาระอย่างลึกซึ้งของอารมณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและจัดวางองค์ประกอบในการติดตั้งชุดผลงาน

3. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

อาศัยจากรูปแบบขององค์ประกอบการจัดวางติดตั้งผลงานจากแบบภาพร่างนำสู่การรวบรวมอารมณ์ความรู้สึก ณ ขณะนั้นดำเนินการทำขั้นตอนของกระบวนการทางเทคนิคและปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกจากภายในนำพาเส้นด้ายและปลายเข็มลงสู่ชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ ตามการสั่งการของสิ่งเร้าภายในจิตใจ โดยคำนึงเนื้อหาเรื่องราว ข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาและอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจที่ต้องการบันทึกและสื่อความหมาย ประสานเชื่อมโยงให้เข้ากับเทคนิควิธีการและจินตนาการเกิดความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ทัศนธาตุเป็นสื่อทางสุนทรียภาพที่นำเข้ามาประกอบกันให้เป็นผลงานศิลปะเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่แปลประสบการณ์ทางจิตของตนออกมาเป็นสัญลักษณ์เป็นจุดหมายการประกอบกัน การจัดระเบียบหรือการประสานกันของทัศนธาตุในผลงานศิลปะ ทำให้ผลงานมีเอกภาพ ซึ่งเอกภาพเสมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทัศนธาตุรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความหมายในตัวเอง

1. รูปทรง ประกอบด้วยรูปทรงอิสระเกิดจากการทับซ้อนกันของเส้นที่ขึ้นอยู่กับจังหวะการทับซ้อนกันของเส้นด้าย เพื่อเป็นการสื่อความหมายของการถ่ายทอดบันทึกอารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นภาพแสดงและประสานกับจินตนาการด้วยรูปทรงของรายละเอียด ประกอบด้วยรูปทรงธรรมชาติของดอกไม้ที่กำลังผลิบานแสดงถึงความหวังกำลังแทรกซึมอยู่

2. เส้น เป็นทัศนธาตุสำคัญที่สร้างความกลมกลืนให้ตัวรูปทรงมีความเด่นชัดมากขึ้น และเป็นตัวกำหนดเนื้อหาของงานให้มีเอกภาพ เส้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของงาน เนื่องจากเส้นเป็นเส้นที่สร้างความเป็นมิติ สร้างรูปทรง ทั้งจุดเด่น จุดรองและทุกส่วนในชิ้นผลงาน เส้นเป็นส่วนหนึ่งรายละเอียด ประกอบด้วยเส้นขนาดเล็ก เส้นขนาดใหญ่ เส้นหนา เส้นบาง เส้นโค้ง เส้นตรง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นอิสระ มาทับซ้อนกัน เพื่อเกิดระยะมิติและลวดลาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกที่ดึงออกจากภายในจิตใจบันทึกลงสู่ชิ้นงานที่น่าสนใจและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3. สีและน้ำหนัก ข้าพเจ้ากำหนดให้ชิ้นผลงานโดยรวม เป็นขาวครีม ที่แสดงถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจในส่วนของอารมณ์ความรู้สึก เป็นสิ่งต้องการที่จะสื่อถึงความล่องลอยของอารมณ์ความรู้สึก อีกทั้งมีสีให้ความรู้สึกถึงความเศร้า ความเหงา ความหวัง ความรัก ความอ่อนโยนแทรกอยู่ภายในชิ้นผลงาน การสร้างค่าน้ำหนักสร้างด้วยการใช้จังหวะการซ้อนทับกันของเส้นด้ายที่มีความหนา ความบางไม่เท่ากันในแต่ละจุด นอกจากนี้มีการสร้างน้ำหนักรวมไปถึงมิติของงานด้วยการคลุมผ้าแก้วซ้อนทับอีกชั้นซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศสัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกในชิ้นผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. พื้นผิว เกิดจากตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาสร้างผลงาน โดยอาศัยพื้นผิวที่มีอยู่จริงเป็นหลัก รวมถึงการสร้างพื้นผิวชิ้นใหม่ในกระบวนการทางเทคนิค ซึ่งปรากฏเป็นพื้นผิวที่หยาบละเอียด ขรุขระ เรียบ มันวาว ละเอียดประณีตของตัววัสดุอุปกรณ์ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงสัจจะความจริงที่เรียบง่ายและมีความหมายของอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในตัววัสดุอุปกรณ์อยู่แล้ว

5. พื้นที่ว่าง พื้นที่ว่างที่มีอยู่ในชิ้นผลงาน ทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของรูปทรงอิสระและสร้างความผสมกลมกลืนของตัวผลงานได้อย่างพิเศษ พื้นที่ว่างเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของตัวผลงานโดยอาศัยการทำงานของพื้นที่ว่างทำให้เกิดพลังและจังหวะความเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งมีผลต่อการมองและสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในชิ้นผลงานได้อย่างลึกซึ้ง

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้แสดงเทคนิควิธีการที่นำมาผสมผสานขึ้นใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนำเสนออารมณ์ความรู้สึกและเนื้อหาที่ทำการศึกษานี้ เนื่องจากเทคนิควิธีการเป็นตัวประกอบกันของส่วนต่างๆในการนำเสนอที่ทำให้สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาเรื่องราวและการรวมตัวของทัศนธาตุต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตน ความเป็นตัวตน เนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมแบบภาพร่าง

จัดวางองค์ประกอบ วางรูปทรง รูปแบบของการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกและการจัดวางติดตั้งผลงานประมาณหนึ่ง รวมถึงการกลั่นกรองอารมณ์ความรู้สึกเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการขยายผลงาน

2. ขั้นตอนการขยายผลงาน

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้กลั่นกรองประมวลผลไว้และปล่อยให้อารมณ์เคลื่อนไหวไปตามกาลเวลาลงสู่ชิ้นผลงานตามขั้นตอนของกระบวนการทางเทคนิค

3. ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

เพิ่มเติมจินตนาการลงรายละเอียดในส่วนจากรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นหลัก เพื่อการแสดงออกได้อย่างชัดเจน

คุณค่าและความหมายของวัสดุที่นำมาสร้างผลงาน

1. ผ้าแก้ว แสดงถึงจิตใจซึ่งอยู่ภายในที่มีความบอบบาง ความอ่อนโยน ความอ่อนแอ และรอยฉีกขาดซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการทางเทคนิคอันมีเส้นใยที่ขาดหลุดลุ่ยออกมาสื่อถึงความเศร้าจากเรื่องราวที่ประสบ ความเสื่อมสลายไม่จีรัง

2. เส้นด้าย แทนการถ่ายทอดบันทึกอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงนั้นๆที่เคลื่อนไหว ทับซ้อน ยึดติดไปตามกาลเวลา

3. ผ้าปักลายดอก สื่อถึงความหวังแห่งการเผชิญหน้าสู่การหลุดพ้นจากสภาวะนี้

ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 10 ภาพชนิดและสีของผ้าในการสร้างสรรค์ผลงาน

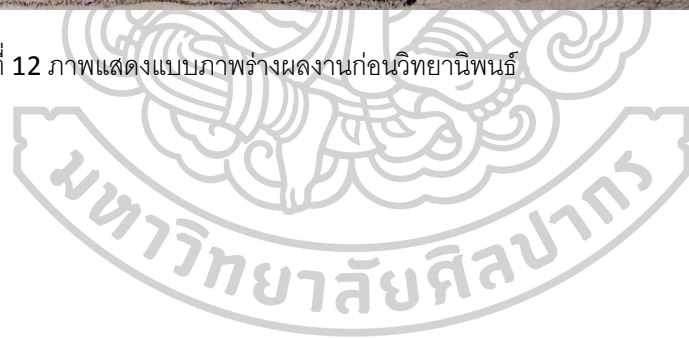
ภาพที่ 11 ภาพวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงาน

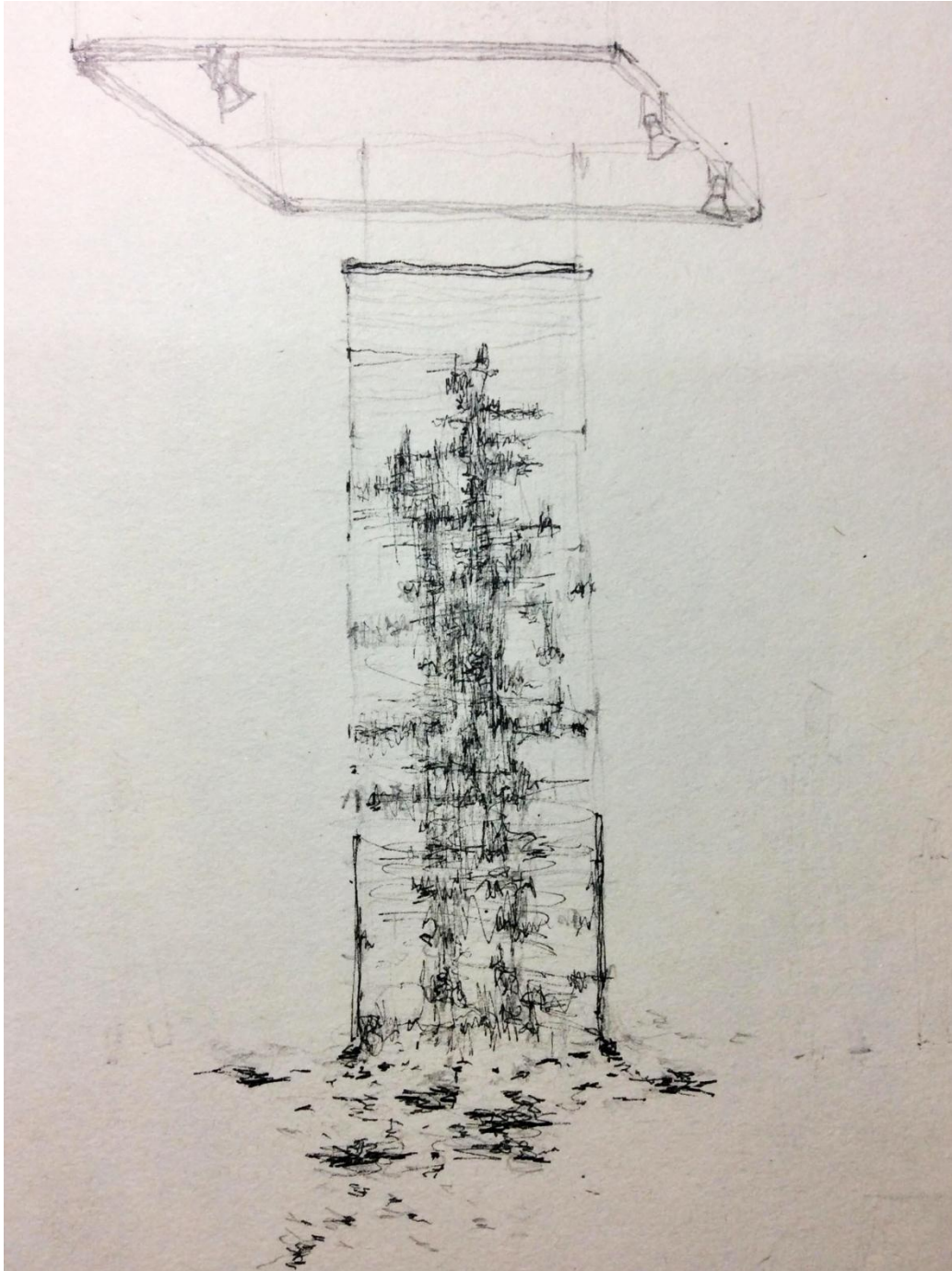
ภาพที่ 12 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 13 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 14 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

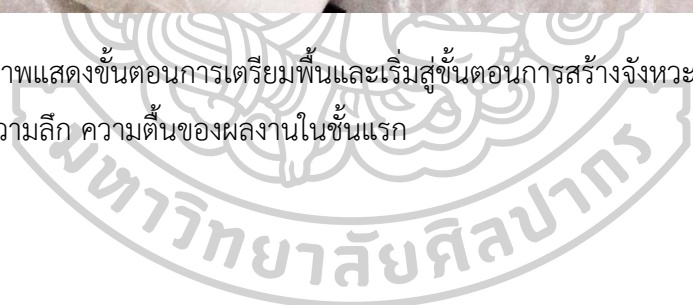
ภาพที่ 15 ภาพแสดงแบบภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน

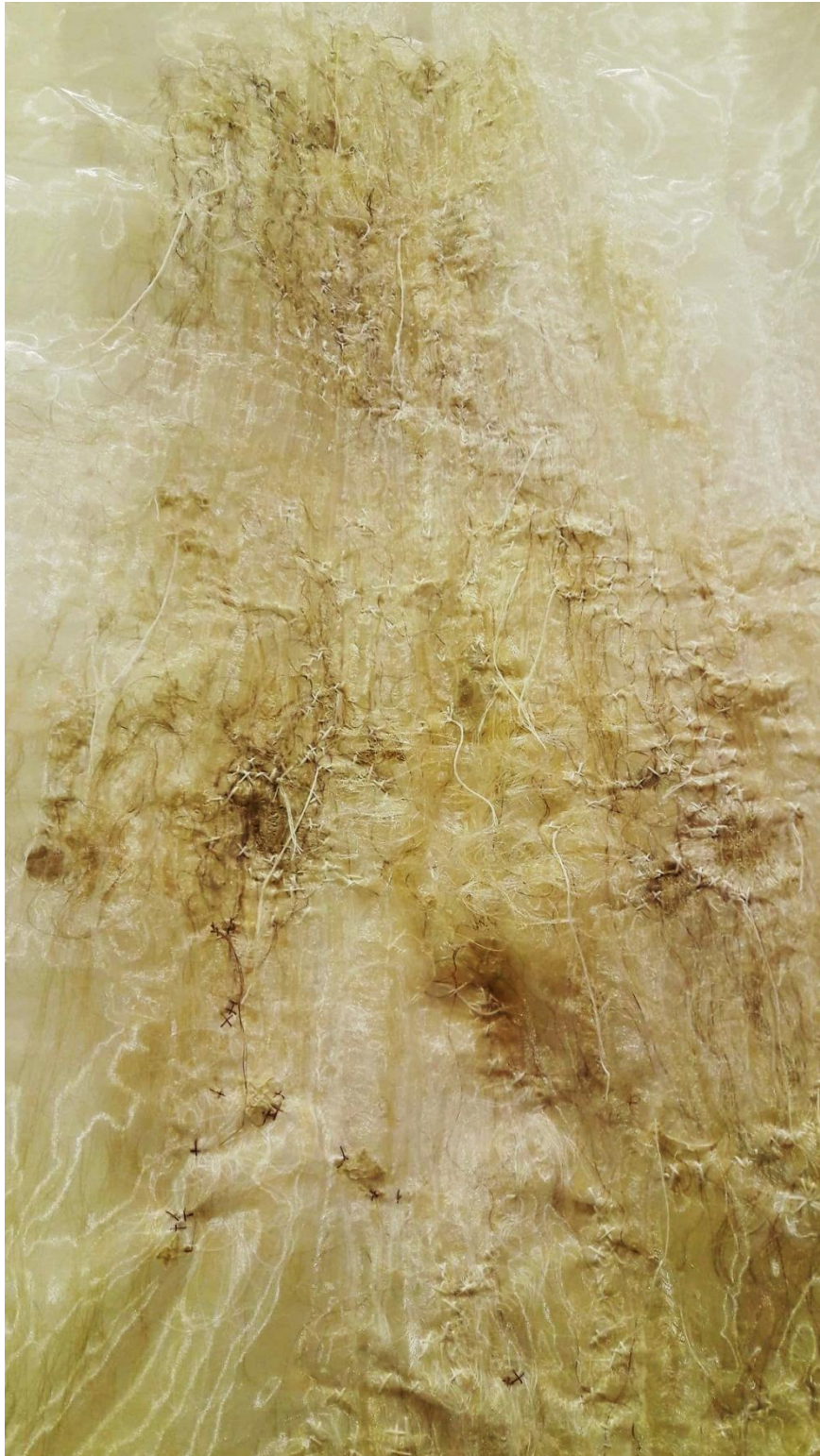

ภาพที่ 16 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมพื้นและเริ่มสู่ขั้นตอนการสร้างจิ้งหะ ค่าน้ำหนักและมิติใน ความลึก ความตื้นของผลงานในขั้นแรก

ภาพที่ 17 ภาพแสดงขั้นตอนการเย็บสร้างรายละเอียดและบรรยากาศในชั้นที่สองของผลงาน

ภาพที่ 18 ภาพการสร้างร่องรอยการฉีกขาดของผ้าเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก

ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง

ภาพที่ 19 ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง

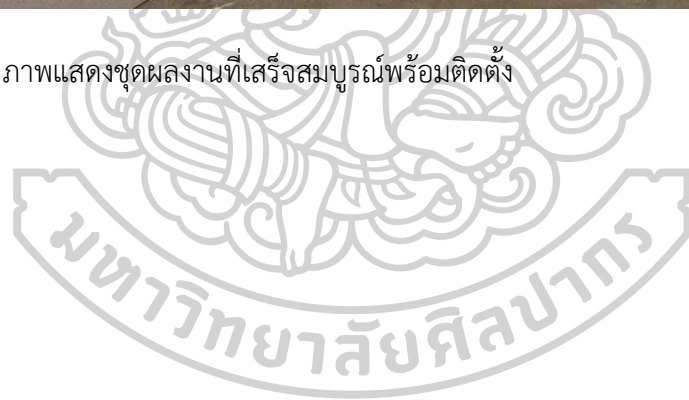

ภาพที่ 20 ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง

ภาพที่ 21 ภาพแสดงชุดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง

บทที่ 4

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ต่าง ๆ การพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็นในการเคลื่อนที่ของการสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทางแนวความคิด เทคนิควิธีการ รูปแบบของผลงาน และการพัฒนาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางความคิด ทำให้เกิดแรงบันดาลใจตลอดจนเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ประสบพบเจอ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนผลงานให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก

ผลงานในช่วงระยะนี้เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าและทดลองกระบวนการทางเทคนิคหาสิ่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อค้นหาลักษณะพิเศษเฉพาะตนและพัฒนาสู่ขั้นต่อไป โดยคิดค้นทดลองกระบวนการใหม่ รวมไปถึงค้นหาสื่อวัสดุเพื่อนำมาสร้างให้เกิดความรู้สึกใหม่ นำเข้าสู่การสร้างรูปทรงขึ้นมาด้วยการประกอบกันและทับซ้อนของสื่อวัสดุให้เกิดเป็นภาพปรากฏขึ้น แต่ยังคงรักษาลักษณะพิเศษเฉพาะตนในกระบวนการทางเทคนิคเดิมเข้ามาประกอบรวมด้วย เพื่อทดลองความลงตัวของการปักดินทองผสานกับกระบวนการใหม่ อีกทั้งระบบการคิดสู่เนื้อหาเรื่องราวในส่วนองประเด็นทางความคิดนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนโดยเริ่มหันไปมองเห็นเรื่องของการเสื่อมสลาย ความไม่จีรัง สังขารเข้ามาร่วมด้วย โดยพยายามปรับและทดลองในส่วนองรูปแบบการนำเสนอสื่อวัสดุและเทคนิควิธีการที่ใช้เป็นตัวสื่อถึงประเด็นทางความคิดนี้ การพัฒนาดำเนินเรื่อยมาเพื่อปรับหาความลงตัวและตอบสนองต่อเจตคติของตนอย่างสมบูรณ์

ผลงานระยะนี้ยังไม่มีควมสั่นไหวในการผสานเข้าด้วยกันของเทคนิควิธีการเดิมกับเทคนิควิธีการที่คิดค้นขึ้นใหม่ จึงยังเกิดความไม่ลงตัวในทุกองค์ประกอบ ซึ่งทำให้ยากแก่การแสดงออกที่จะสื่อออกมาให้ตรงกับประเด็นทางความคิด ปัญหาต่างๆที่พบในช่วงตลอดระยะทดลองการพัฒนาทางกระบวนการเทคนิคและประเด็นทางความคิดนั้นทำให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นเพื่อศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถตอบสนองให้ตรงกับความรู้สึกได้มากกว่าซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการสร้างสรรคและพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน "ไม่มีชื่อ"

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด 60 x 80 ซม.

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ชั้นที่ 2

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ”

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด 80 × 100 ซม.

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรกชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ”

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด 90 x 120 ซม.

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 26 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรกชั้นที่ 5
ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ”

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด 90 x 120 ซม.

ปีที่สร้าง 2560

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2

ผลงานในระยะนี้เป็นการทำงานสร้างสรรค์ที่มีความชัดเจนกับประเด็นทางความคิด เนื้อหา เรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก มีการทดลองศึกษาลักษณะร่องรอยการฉีกขาดของผ้าชนิดต่างกัน นำไปสู่การพบเจอลักษณะพิเศษของผ้าที่ตอบสนองกับเจตคติของตน ทำให้ค้นคว้าและพัฒนากระบวนการทางความคิดตลอดจนกระบวนการทางเทคนิคที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์จากการค้นคว้าทดลองวิเคราะห์ในลักษณะฉีกขาดของผ้าในชนิดนั้น และความเข้าใจในประเด็นทางความคิดความรู้สึกมากขึ้นนั้น ส่งผลให้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงหลังของระยะนี้มีความลงตัวและสมบูรณ์มากขึ้น

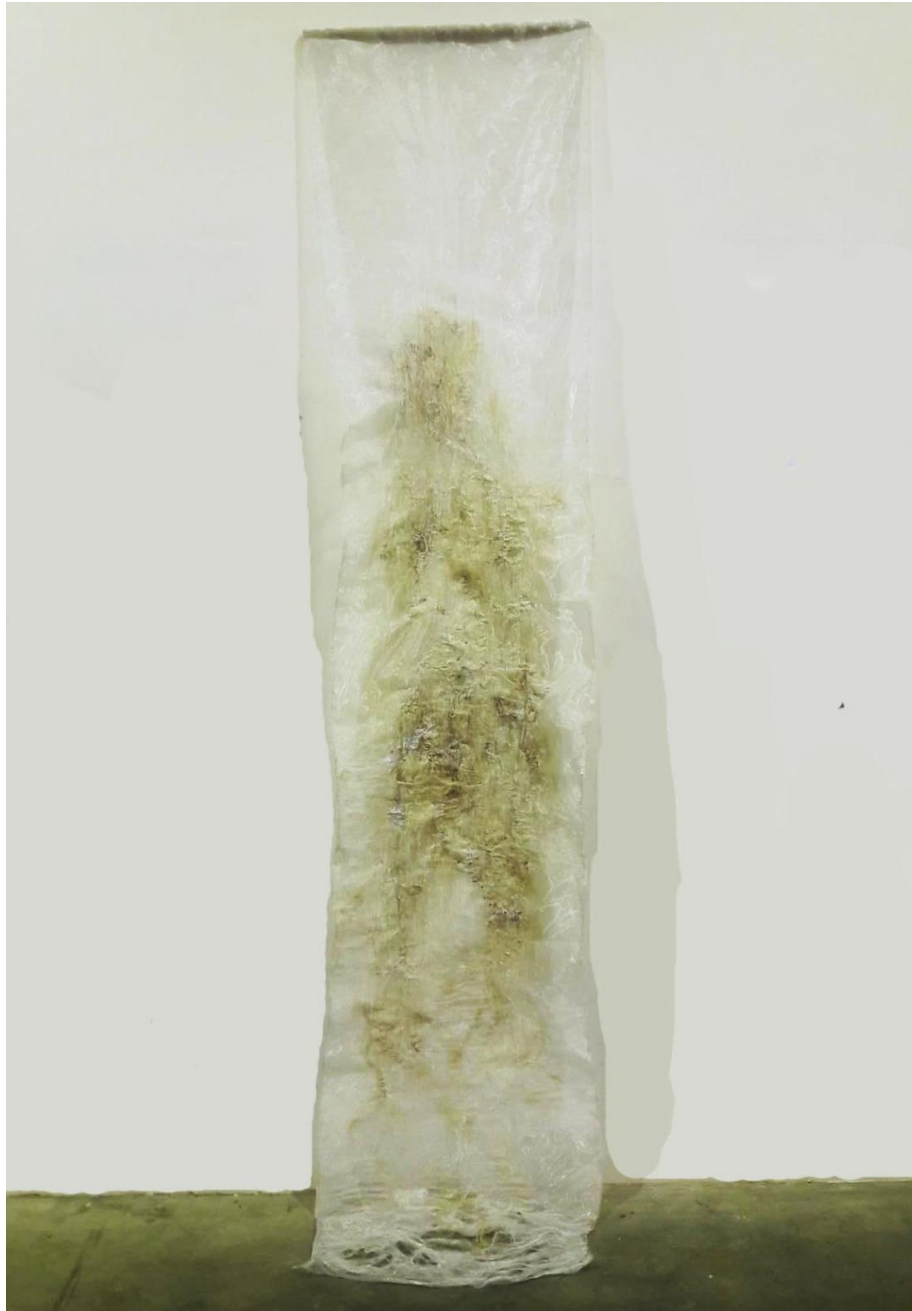
ปัญหาการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้อยู่ในช่วงของการทำการทดลองศึกษา หาลักษณะพิเศษของร่องรอยการฉีกขาดของผ้าที่ต้องใช้ความเข้าใจในสื่อวัสดุจึงเกิดการแก้ไขปัญหาเพื่อหาการผสมผสานเข้ากันระหว่างวัสดุต่างๆ เทคนิควิธีการ เนื้อหา เรื่องราวและที่สำคัญคือปัญหาของการติดตั้งผลงาน

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยาะที่ 2
ภาพแสดงการศึกษา ค้นคว้า ทดลองลักษณะพิเศษของผืนผ้าชนิดอื่น

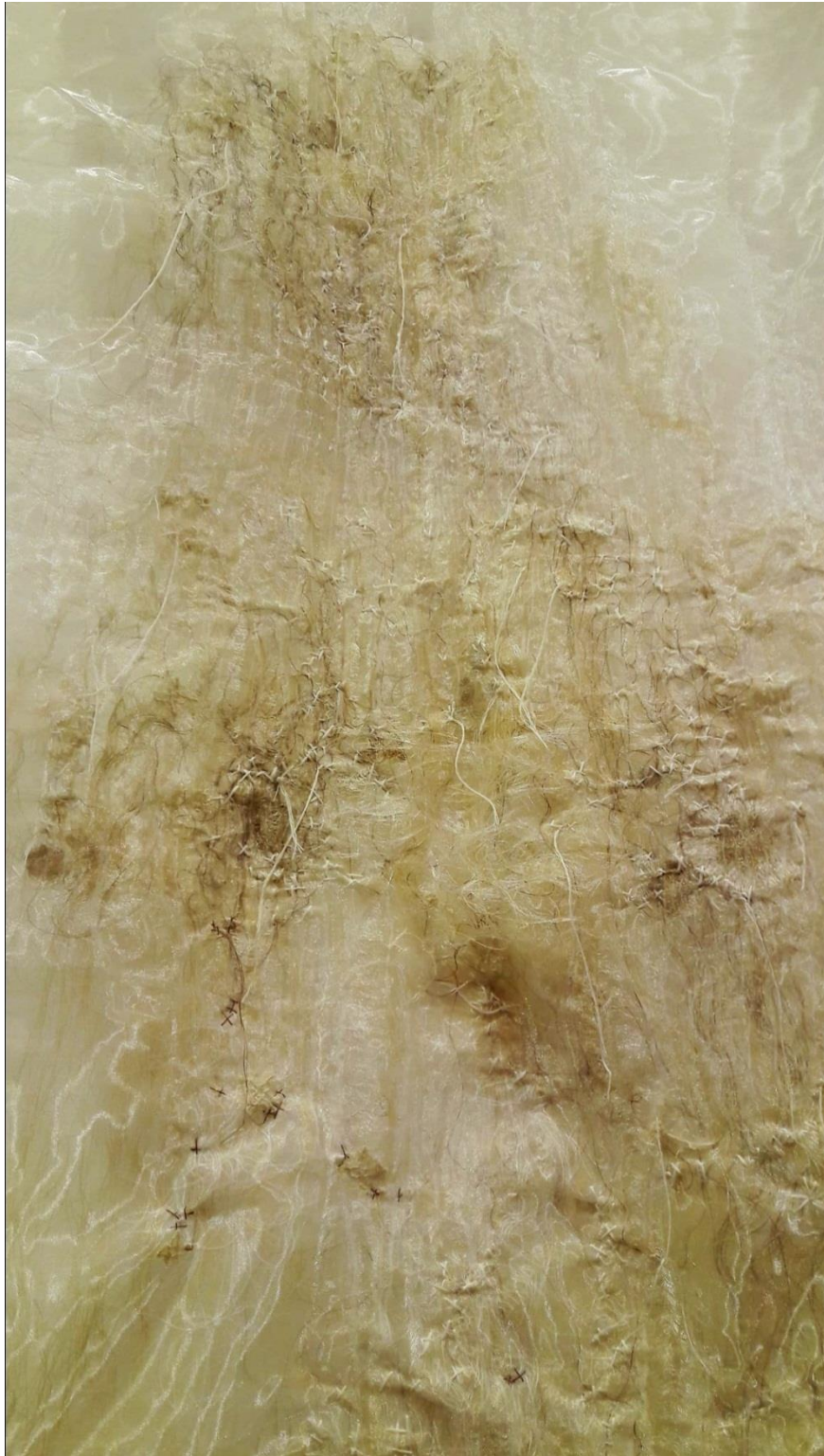

ภาพที่ 30 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 ชั้นสุดท้าย
ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ”

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด 80 × 220 ซม.

ปีที่สร้าง 2560

ภาพที่ 31 ภาพแสดงรายละเอียดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนนิทรรศน์ใน
ระยะที่ 2 ชิ้นสุดท้าย

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการสร้างสรรค์ ทดลองและพัฒนาผลงานก่อนนิทรรศน์ในระยยะที่ 2 ทั้งหมด

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการพัฒนาต่อเนื่องของผลงานจากระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทั้งด้านเทคนิควิธีการ สื่อวัสดุ ประเด็นทางความคิด วิธีการติดตั้งเพื่อให้ทุกส่วนมีความสมบูรณ์และผสมผสานกันอย่างมีเอกภาพ จากปัญหาที่พบในช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์เข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขโดยเริ่มจากการทบทวนระบบความคิด กลับกรองให้ออกมาเป็นประเด็นที่ชัดเจนขึ้น ในส่วนของเทคนิควิธีการมีความเข้าใจในการใช้สื่อวัสดุและลักษณะพิเศษของสื่อวัสดุอย่างผ้าที่เลือกใช้มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้กระบวนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนที่ลงตัวและสื่อสารแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องของการติดตั้งชิ้นผลงาน อันเนื่องจากการทดลองวิธีการติดตั้งในรูปแบบต่างๆแล้วนั้นได้มีการประมวลผลพบรูปแบบการติดตั้งที่ลงตัวและเหมาะสมกับชิ้นงาน โดยการติดตั้งแบบลอยตัวออกมาจากผนังปล่อยให้ผ้าทิ้งตัวไปตามธรรมชาติของผ้าและรอยเย็บที่ดั่งรังไว้ จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ "บันทึกอารมณ์"

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการทำการบันทึกโดยใช้สื่อวัสดุคือ ผ้า เส้นด้ายและเข็มทำหน้าที่แทนสมุดและปากกา เข็มเปรียบเสมือนด้ามปากกา เส้นด้ายเปรียบเสมือนน้ำหมึกและผ้าเปรียบเสมือนกระดาษ เข้าสู่กระบวนการทำการบันทึกอารมณ์ความรู้สึก ถ่ายทอดผ่านฝีเข็มจรดลงสู่ผืนผ้าเกิดรอยฉีกขาดตามประเด็นทางความคิดผสมผสานกับจินตนาการตามเจตคติของตนที่ต้องการนำเสนอ

ภาพที่ 33 ภาพแสดงผลงานชุดวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน Deep Emotional Memo

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2561

ภาพที่ 34 ภาพแสดงผลงานชุตวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน Deep Emotional Memo

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2561

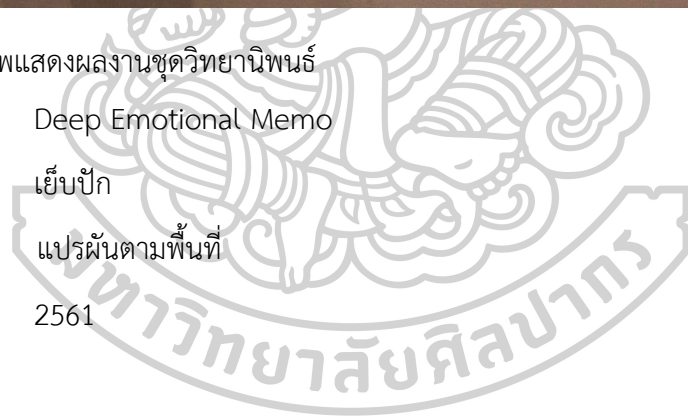
ภาพที่ 35 ภาพแสดงผลงานชุตวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน Deep Emotional Memo

เทคนิค เย็บปัก

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2561

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “บันทึกอารมณ์” สร้างขึ้นมาจากฐานประสบการณ์ ช่วงเวลาของชีวิตที่มีภาวะความสะเทือนใจในเรื่องราวต่างๆ เกิดเป็นแรงปะทะทำให้สิ่งที่ถูกกักเก็บ อยู่ภายในจิตใจมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม จึงทำการถ่ายทอด บันทึกเก็บไว้ให้เป็นภาพความทรงจำเตือนสติ ตนและเป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น ในขณะที่เดียวกันระหว่างทำการบันทึกได้เกิดแง่คิด เกิดมุมมองที่เตือนสติตน เริ่มมองเห็นความหวังและปล่อยวางในเรื่องต่างๆแฝงอยู่ด้วย สิ่งเหล่านี้ถูก นำมาเรียงร้อยเดินทางผ่านห้วงเวลา ณ ขณะจิต สู่กระบวนการทางระบบความคิดผนวกเข้ากับ จินตนาการร่วมกับเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ แสดงออกมาจากภายในจิตใจอย่างชัดตรง แฝงนัยยะ และสัญลักษณ์ทางความคิดเพื่อสะท้อนให้เกิดแง่คิดจากคุณค่าของสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์

จากการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความคิด ทักษะคติ จินตนาการภายใน จิตใจและความเป็นตัวตนออกสู่สังคมผ่านกระบวนการทางสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการ สร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้รับคำชี้แนะแนวทางและคำสอนของเหล่าคณาจารย์ประกอบกันเป็นองค์ ความรู้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน พัฒนาแนวความคิดและ พัฒนาจิตใจขึ้นรวมทั้งการเรียนรู้ทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

รายการอ้างอิง

กรมหมื่นวิจิตรวรากรมปรีชา. มโนพุทธายะ มะอะอุ อุอะมะ อะอุมะและหลักกรรม 4.

กรุงเทพฯ: ประเมตตร์ การพิมพ์.

ความเป็นมาผ้าปักโบราณ. <http://www.thaiemb.com/board/index.php?topic=3073.0;wap2>.

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์.

<https://psychodiary.com/behavioral/psychoanalytic-theories-freud>.

บุญหนุนและคณะ, ชาญณรงค์. อารมณกับจริยศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิภาษา, 2554.

แย้มสรวล, นันทิกา. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนว. 2523.

วัตถุนิยมวิภาษกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์. Translated by วิลเฮล์ม ไรซ์และศิระ ชวนะวีรัช.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านใหม่, 2519.

สันตสมบัติ, ดร.ยศ. ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.

อารมณ. <http://www.educ-bkkthon.com/blog/apsornsiri/wp-content/uploads/2014/02/>

บทที่-10-อารมณ.pdf.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ฉัตรรัตน์ รักการงาน
วัน เดือน ปี เกิด	10 ธ.ค. 2535
สถานที่เกิด	37/93 ม.ลิวังลาภูม ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
วุฒิการศึกษา	- โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) - ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	119/47 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
รางวัลที่ได้รับ	2557 - ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29 2558 - ร่วมแสดงการประกวดภาพวาดในโครงการ”แอร์โร่ช่วยช้างกลับบ้าน” โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2559 - “Look Young” ศิลปินพนธ์ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) - “The Luxe Art” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต - เข้าร่วมการอบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7