

สุนทรียภาพของดอกไม้จากความทรงจำแห่งชีวิต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

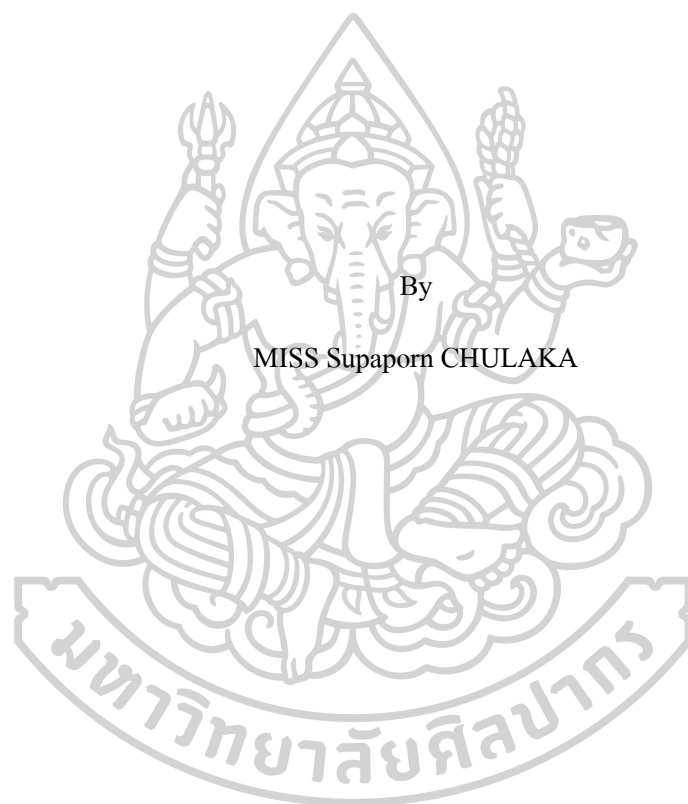
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุนทรียภาพของดอกไม้จากความทรงจำแห่งชีวิต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

AESTHETIC OF FLOWERS FROM MEMORIES OF LIFE

By

MISS Supaporn CHULAKA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2020

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

59001206 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : จิตรกรรม, ความรัก ความผูกพัน, สังคมของชีวิต, ดอกไม้, ความทรงจำ

นางสาว สุภาภรณ์ จุลละ: ศูนย์รักษาของดอกไม้จากความทรงจำแห่งชีวิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ นาวัน เบียดกลาง

การสร้างสรรค์ผลงานชุด "ศูนย์รักษาของดอกไม้จากความทรงจำแห่งชีวิต" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่มีเรื่องราวมาจากประสบการณ์ตรงจากความทรงจำในชีวิตของตัวเอง เกิดจากความรัก ความผูกพัน ความเจ็บปวด และการจากลา ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจสังคมนิยมของชีวิต และได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความสุข และผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอันเป็นส่วนตัวของข้าพเจ้า

59001206 : Major (VISUAL ARTS)

Keyword : PAINTING, TRUTH OF LIFE, FLOWER, MEMORIES, LOVE, CONNECTION

MISS SUPAPORN CHULAKA : AESTHETIC OF FLOWERS FROM MEMORIES OF
LIFE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR NAWIN BAIDKLANG

Creative title "Aesthetics of flowers from the memory of life" It is a creation of a 2D painting that is based on my own life memories, love, connection, pain and loss. Allowing me to learn and understand the truth of life And how to learn how to live it make me happy I want to create works to express my thoughts. My feelings And styles of painting, techniques and methods of personal work.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด นางสิรินาฏ หาญสวัสดิ์ ป้าที่คอยเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้ามาโดยตลอด และการสร้างสรรค์ผลงานชุด สุนทรียภาพของดอกไม้จากความทรงจำแห่งชีวิต สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ นาวัน เบียดกลาง ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ซึ่งให้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งให้กำลังใจเพื่อทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ รวมไปถึงจนถึงคณาจารย์ในภาควิชาจิตรกรรมทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สถาบันการศึกษา รวมถึงสรรพสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญทางศิลปะแก่ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความกรุณาของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สุภาภรณ์ จุลกะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1.....	1
บทนำ.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมติฐานของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของการศึกษา.....	3
ขั้นตอนของการศึกษา.....	4
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	4
บทที่ 2.....	6
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง	6
อิทธิพลจากจิตใต้สำนึก	6
อิทธิพลจากศิลปะบำบัด	8
อิทธิพลจากหลักปรัชญาทางพุทธศาสนา.....	8
อิทธิพลจากศิลปิน.....	9
อิทธิพลจากลัทธิลัทธิประทับใจยุคหลัง (post-impressionism).....	13

บทที่ 3.....	18
การดำเนินงานสร้างสรรค์	18
วิธีการสร้างสรรค์.....	18
การหาข้อมูล	19
รูปแบบการสร้างสรรค์	20
การสร้างสรรค์ผลงานจริง	20
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	25
บทที่ 4.....	27
การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	27
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1	27
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2	34
ผลงานวิทยานิพนธ์	39
บทที่ 5.....	48
บทสรุป.....	48
รายการอ้างอิง.....	49
ประวัติผู้เขียน	51

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 Frida Kahlo, The Broken Column, 1944.....	3
ภาพที่ 2 Kahlo, Henry Ford Hospital, 1932	4
ภาพที่ 3 Frida Kahlo, A Few Small Nips, 1935	4
ภาพที่ 4 Paul Cezanne, A Modern Olympia, 1873-1874.....	13
ภาพที่ 5 Paul Gauguin, Gauguin portrait, 1889.....	13
ภาพที่ 6 VanGogh, starry night ballance1, 1853-1890	13
ภาพที่ 7 Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte, 1884	13
ภาพที่ 8 ภาพร่างลายเส้นต้นแบบ.....	22
ภาพที่ 9 ภาพร่างด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป.....	22
ภาพที่ 10 การลงสีพื้นหลังเพื่อคลุมบรรยากาศของผลงาน	23
ภาพที่ 11 การร่างลายเส้น โครงสร้างของผลงาน.....	23
ภาพที่ 12 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	24
ภาพที่ 13 ขั้นตอนการลงสีก่อนผลงานเสร็จสมบูรณ์	24
ภาพที่ 14 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	28
ภาพที่ 15 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	29
ภาพที่ 16 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	30
ภาพที่ 17 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	31
ภาพที่ 18 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5	32
ภาพที่ 19 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6	33
ภาพที่ 20 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7	35
ภาพที่ 21 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8	36
ภาพที่ 22 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9	37

ภาพที่ 23 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 10	38
ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	40
ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	41
ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	42
ภาพที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	43
ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5	44
ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6	45
ภาพที่ 30 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7	46
ภาพที่ 31 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8	47

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ทุกคนล้วนมีประสบการณ์และความทรงจำในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์และความทรงจำของแต่ละคน ก็จะมีทั้งความทุกข์ และความสุขปะปนกันไป แต่ประสบการณ์ และความทรงจำในชีวิตของข้าพเจ้า ส่วนใหญ่คือความทุกข์ และเรื่องราวของความทรงจำอันเจ็บปวด แม้ว่าในชีวิตของข้าพเจ้าจะได้พบกับความสุข แต่ความสุขก็ไม่สามารถลบเลือนความทรงจำอันเจ็บปวดของข้าพเจ้าได้ มันแค่ทำให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง หนึ่งในเรื่องราวความทรงจำอันเจ็บปวดของข้าพเจ้าคือ ข้าพเจ้าได้สูญเสียแม่ไป ด้วยโรคมะเร็งเต้านม เหตุการณ์นี้เป็นความทรงจำอันเจ็บปวด ที่ข้าพเจ้าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป อย่างไม่มีวันกลับมา

ข้าพเจ้าได้เห็นก้อนมะเร็งที่ลุกลามบนตัวแม่ในทุก ๆ วัน มันเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวด และสึ้งใจ และในทุก ๆ วัน เมื่อข้าพเจ้าข้อมองก้อนมะเร็งนั้น ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่ว่า อยากให้มะเร็งกลายเป็นดอกไม้ แม่คงจะไม่เจ็บปวดและจากข้าพเจ้าไป ซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ตรง ที่เป็นความทรงจำอันเจ็บปวด ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอและยากที่จะลืมเลือนไปจากความทรงจำ และเหตุการณ์นี้ ก็ได้ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป จากความสุข กลายเป็นความทุกข์ ที่ยังคงอยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดมา

หากจะนำความทรงจำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ศิลปินก็สามารถใช้เรื่องราวจากประสบการณ์ในชีวิต หรือสิ่งที่ได้พบเห็น หรือกระทำมาในอดีต มาเป็นแรงบันดาลใจ เพราะสิ่งที่มนุษย์ได้พบเห็นหรือกระทำมาในอดีต สิ่งๆนี้เรียกว่า ประสบการณ์

ตัวผลงานสามารถใช้เรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์เอง จากการพบเห็น ได้ยิน การทำเพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มาจากเรื่องราวและความทรงจำของมนุษย์ ตามหลักจิตวิทยา การจดจำแบบเข้าใจจากจิต(แบบซึมตึดตึดแน่นในสมอง) การเก็บข้อมูลและจดจำแบบนี้ เรียกว่าเข้าใจง่ายก็คือ ความทรงจำนั่นเอง และการทำงานศิลปะ ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมไว้เพียงผ่อนคลาย หรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ศิลปะสามารถนำมาใช้ในการเยียวยาจิตใจ

ของมนุษย์ได้ ศิลปะบำบัด (art therapy) คือการบำบัดรักษาทางจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ที่นำเอาศิลปะมาใช้เพื่อค้นหาข้อบกพร่องความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ

โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา เพื่อเข้าสู่จิตใจ ในระดับจิตไร้สำนึก ศิลปะบำบัด (art therapy) นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ หลักการบำบัดคือการใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้ง ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ

ในตัวผลงานของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้มีการนำศิลปะบำบัด เข้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นการผ่อนคลายจิตใจกับเรื่องประสบการณ์ความทรงจำอันเจ็บปวด และเพื่อค้นหาคุณค่าในการใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำอันเจ็บปวด และหาทางหลุดพ้นจากความเศร้า และเจ็บปวด โดยการใช้สัญลักษณ์ของดอกไม้ มาชัดเจนความรู้สึกด้านดีที่ขาดหายไป เพื่อชีวิตของข้าพเจ้านั้น ได้อยู่อย่างเข้าใจสัจธรรมของธรรมชาติมากขึ้น

รูปแบบและสัญลักษณ์ในผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ และสื่อความหมายเพื่อเล่าเรื่องราวในชีวิตและความรู้สึกของข้าพเจ้า ผ่านการใช้เส้นที่มีความเคลื่อนไหว สีที่บอกความรู้สึกตามหลักจิตวิทยาของสี แสงของความมืดและความสว่างที่มีผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจ และผลจากความทรงจำ ที่มีทั้งความทุกข์ ความสุข และความหวัง ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะถึงนามธรรมและเหนือจริง

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อแสดงถึงสภาวะสุขภาพความงามของดอกไม้ ที่มีแรงบันดาลใจมาจากความทรงจำของความทุกข์ความเจ็บปวด โดยการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง เพื่อไปสู่ความเข้าใจของสัจธรรมความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ โดยมีความรักความผูกพันที่มีต่อมารดาเป็นแรงบันดาลใจ

2. ใช้ภาพของดอกไม้ในอุดมคติ จิตนาการ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายของชีวิตข้าพเจ้า เพื่อเกิดเป็นสภาวะภาพใหม่ ในผลงานจิตรกรรมแบบถึงนามธรรมและเหนือจริง อันจะเป็นการนำไปสู่ การแสวงหาความสุขและความงดงามแห่งชีวิต ที่จะต้องดำเนินต่อไปอย่างเข้าใจในชีวิตและธรรมชาติ

3. ต้องการสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ รับรู้ เข้าถึง และรู้สึกถึงอารมณ์การแสดงออกของผลงานที่แสดงออก ถึงความงามและสัจธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องราวความเศร้า ความเจ็บปวด และความหวัง

4.ศึกษาค้นคว้าทดลองหาลองหาคำประกอบ เทคนิค และวิธีการทำงานที่เฉพาะตัว เพื่อนำไปพัฒนาผลงานต่อไป

5.เพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้ศิลปะบำบัด (art therapy)

สมมติฐานของการศึกษา

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้ศิลปะบำบัด มุ่งหวังให้ศิลปะบำบัดจะทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจ และเรียนรู้การดำเนินชีวิตผ่านธรรมชาติ และเข้าใจหลักของสังขารมากขึ้น เพื่อเยียวยาจิตใจ จากความทรงจำอันเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมากขึ้น เพื่อไปสู่การมีความสุขในชีวิต เทคนิคในตัวผลงานเป็นการค้นหาวิธีการเทคนิคเฉพาะตัว เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และตอบสนองความรู้สึกของตัวผลงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค ขุด ขีด การใช้เส้นที่หยาบแฉ่งและให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว การใช้โทนสีที่มีผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์สำเร็จตามที่มุ่งหมาย และให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา แสดงออกถึงอารมณ์ของความงาม ความเศร้า และความหวัง

ขอบเขตของการศึกษา

ด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของตนเองจากความทรงจำอันเจ็บปวด พิจารณาในสาระของชีวิต ที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ เรียนรู้การดำเนินไปของชีวิต ผ่านธรรมชาติ แสดงออกโดยใช้ที่มาของความรักความผูกพันในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก โดยอาศัยกระบวนการศิลปะบำบัดเป็นการเยียวยาความรู้สึกเพื่อให้เกิดความสุข และความงามทางสุนทรียภาพ ในผลงานจิตรกรรม

ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม แบบกึ่งนามธรรม และเหนือจริง โดยคลี่คลายรูปทรงของดอกไม้ในอุดมคติ และจินตนาการส่วนตัว เกิดเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของชีวิต จากประสบการณ์และความทรงจำ

ด้านเทคนิควิธีการ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ สีอะครีติก บนผ้าใบ โทนสีโดยรวมของผลงานเป็นการใช้สีโทนมืด แต่เน้นจุดเด่นของผลงานด้วยโทนสีสว่าง การจัดองค์ประกอบของผลงาน เป็นการจัดองค์ประกอบที่นิ่ง แต่มีการใช้เส้นที่เคลื่อนไหวทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวภายในผลงาน

ขั้นตอนของการศึกษา

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง ปฐมภูมิ เช่นหนังสือ ประสพการณ์ตรง บทความวิชาการ ภาพยนตร์
2. ศึกษาข้อมูลจากผลงานของศิลปิน
3. ทดลอง และร่างภาพ จากจินตนาการ
4. สร้างผลงานจริง
5. วิเคราะห์ผลงาน
6. สรุปการสร้างสรรค์ผลงาน
7. นำเสนอ และติดตั้งผลงาน

วิธีการศึกษา

1. ตำรวจ เก็บข้อมูล ภาพถ่ายดอกไม้ และธรรมชาติ ที่เป็นต้นความคิดในการทำงาน
2. ค้นคว้าจากบทความวิชาการ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ จากภาพถ่ายของดอกไม้ และรูปทรงทางธรรมชาติ ที่กระตุ้นความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า เพื่อนำมาสร้างองค์ประกอบของผลงาน
4. สรุปผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน
5. นำเสนอผลงาน และเอกสารประกอบการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล

1. หนังสือ ประกอบด้วย หนังสือANATOMY ของพีช คน และสัตว์
2. ภาพถ่ายของจริง จากพีช สัตว์ สิ่งของ ที่มีรูปทรงไม่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยรูปของรากไม้แห้ง ต้นกระบองเพชร วัตถุที่ให้ความรู้สึกต่อตัวข้าพเจ้า
3. เว็บไซต์ ภาพยนตร์ ประกอบด้วย เว็บGOOGLE ภาพยนตร์จากVCD

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. กล้องถ่ายรูป
2. คอมพิวเตอร์
3. พู่กัน

4. สีอะคริลิก
5. ฝ้ายโบ
6. โคร่งเฟรม

บทที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ความสะเทือนใจ คืออิทธิพล สิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ ไม่เป็นสิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
สิ่งๆ ใด สามารถกลายเป็นเหมือนแรงผลักดัน และมีผลต่อความรู้สึกสะเทือนใจ ทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม สิ่งสะเทือนใจส่งผลและเป็นอำนาจต่อเนื่องกับตัวศิลปิน และเป็นจุดเริ่มของการ
ถ่ายทอดอารมณ์แรงบันดาลใจสร้างสรรค์กับตัวผลงาน เพื่อให้ผู้สัมผัสรับรู้ได้ด้วยการดู การอ่าน
และก่อให้เกิดความรู้สึกและรับรู้ได้ถึงอารมณ์เดียวกัน

อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง

ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อเรื่องราวความทรงจำ
และเรื่องราวความทรงจำนั้นก็ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของตัวบุคคลนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

ประสบการณ์ตรงที่มีอิทธิพลส่งผลต่อตัวของข้าพเจ้า และทำให้เกิดความทรงจำภายในใจ
ของข้าพเจ้า ส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ทางด้านลบ แม้จะมีเรื่องราวที่เป็นด้านบวกบ้าง เล็กน้อย
ที่เข้ามาชดเชยให้กับความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า

ประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าต้องพบเจออย่างต่อเนื่อง และก็ยังคงมีอยู่
จนมาถึงเหตุการณ์การการสูญเสียแม่บุคคลอันเป็นที่รักเพิ่มเข้ามา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจ
เหตุการณ์นี้มีผลกับจิตใจของตัวข้าพเจ้าเอง และยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในการทำงานศิลปะของข้าพเจ้าภายใต้หัวข้อ สุนทรียภาพของดอกไม้จากความทรงจำ
แห่งชีวิต จึงเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาจากอิทธิพลของประสบการณ์โดยตรงของตัวข้าพเจ้าเอง

อิทธิพลจากจิตใต้สำนึก

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กล่าวว่า ใจสำนึกของมนุษย์นั้นมีข้อมูล
บรรจุอยู่น้อยมากเมื่อเทียบ กับจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึก เขาเปรียบจิตเป็นเสมือนภูเขา น้ำแข็ง
ขนาดมหึมาที่มีส่วนของจิตสำนึกโผล่ส่วนยอดพื้นน้ำ ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้แยกจิตของมนุษย์ออกเป็นสาม ระดับ คือ ระดับจิตสำนึก จิตกึ่งสำนึก และจิตใต้สำนึก โดยจิตสำนึกเป็นจิตในระดับที่รู้ตัว มีสติสัมปชัญญะ แสดงออกในยามตื่น ส่วนจิตกึ่งสำนึกเป็นส่วนของจิตที่ถูก เก็บซ่อนไว้ ไม่ให้แสดงออกมา เช่น หลงรักเพื่อนร่วมงาน แต่จำเป็นต้องเก็บความรู้สึกไว้หรือเป็นประสบการณ์ชีวิต บางอย่างทีคิดว่าลืมไปแล้ว เช่น ไม่ได้พบเพื่อนเก่ามาช้านานปี เกิดบังเอิญเจอกันอีกครั้งก็นึกขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องราวอันขมขื่น ในอดีตที่สามารถระลึกถึง จิตสำนึกและจิตกึ่งสำนึกเก็บข้อมูล ของชีวิตไว้เพียง 8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 92 เปอร์เซ็นต์ถูก เก็บไว้ในรูปจิตใต้สำนึก

จิตเก็บเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เก็บรายละเอียด ทุกวินาทีราวกับ กล้องบันทึกภาพสามมิติที่ไม่มีขีดจำกัดของหน่วยความจำ แม้เหตุการณ์ที่ล่วงเลยนานมาแล้ว ก็สามารถสะกดจิตให้ระลึกได้

แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า ระบบปฏิบัติการของ จิตใต้สำนึกอาจจะมาจาก สมองซีกขวา ซึ่งเป็นสมองส่วนอารมณ์และ ความรู้สึก

จิตใต้สำนึกที่อยู่ในระดับตื้นๆเรียกว่า จิตกึ่งสำนึก ซึ่งบางครั้ง ก็หลุดรอดออกมาได้ใน ระหว่างวัน ในรูปของคำพูด พลั้งปาก พฤติกรรม พลั้งเปลอ ส่วนอารมณ์ต่าง ๆ เช่น โกรธ เกลียด อิจฉา พยาบาท กลัว ตื่นเต้น วิตกกังวล ฯลฯ เกิดจากจิตใต้สำนึกระดับลึก หรือที่เรียกว่า จิตไร้สำนึก (ทันตแพทย์สม สุจิรา, 2556)

จิตใต้สำนึกจึงมีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงกับรูปแบบของผลงานจิตรกรรม ที่ข้าพเจ้ากำลังจะสร้างสรรค์ เพราะในขณะที่ข้าพเจ้าค้นหาข้อมูล จะเป็นการตอบโต้ระหว่าง ข้าพเจ้ากับ สิ่งของ วัตถุ หรือสถานที่ต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีสิ่งของหรือวัตถุบางอย่างที่มี รูปร่าง หรือลักษณะที่พิเศษ ที่จะสามารถกระตุ้นความทรงจำจากจิตใต้สำนึก และจะทำให้ ตัวข้าพเจ้าระลึกได้ถึงเหตุการณ์ และอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ นี้จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงานสร้างสรรค์ และเป็นตัวกำหนด ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่จะให้ตัวผลงานจิตรกรรมได้ถ่ายทอดออกมา

อิทธิพลจากศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด (art therapy) คือการใช้กิจกรรมทางศิลปะในแขนงต่าง ๆ ในการวินิจฉัยความผิดปกติทางด้านจิตใจ เหมาะกับผู้ป่วยทางจิตเวชที่ไม่สามารถเล่าความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคำพูดได้ ไม่เพียงแต่ในการบำบัดผู้ป่วยทางจิตเวชเท่านั้น ศิลปะบำบัดยังใช้ได้กับคนทั่วไปที่มีความเครียดสูง วิตกกังวล มีภาวะซึมเศร้า ศิลปะบำบัดมีประโยชน์ด้านอารมณ์และจิตใจ ช่วยแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ โดยเราสามารถระบายความคับข้องใจหรือระบายความรู้สึกผ่านงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ได้ ทำให้จิตใจผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด (สิริรัตน์ เรขา, 2561)

ข้าพเจ้าได้นำศิลปะบำบัด (art therapy) เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของข้าพเจ้า ในผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมา ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่มีที่มาจากเรื่องราว เนื้อหา และแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์อันเลวร้ายในชีวิตของข้าพเจ้า เปรียบได้กับการระบายความรู้สึกที่ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายออกมาได้ด้วยคำพูด แต่ให้ข้าพเจ้าได้ระบายความรู้สึกนี้ออกมา ระบายลงไปในงานศิลปะ การได้ระบายความรู้สึกในรูปแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการทำงานในแบบศิลปะบำบัด และจะช่วยให้ความรู้สึกอันเลวร้ายนี้ค่อย ๆ จางหายไปจากจิตใจของข้าพเจ้า ศิลปะบำบัดจะช่วยทำให้จิตใจของข้าพเจ้าดีขึ้น และสามารถทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นความดีในตัวเอง มองเห็นความงดงามของสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว และทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจชีวิต และเข้าใจสังขารของโลกว่ามันได้มากยิ่งขึ้น

อิทธิพลจากหลักปรัชญาทางพุทธศาสนา

ในทางศาสนามีหลักคำสอนชั้นสูงที่เรียกว่า สัจธรรม เรื่องของสัจธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง มีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่ง ถ้าเราตั้งใจดู ตั้งใจฟัง ตั้งใจคิด เราก็จะได้พบสิ่งนั้นเหมือนกัน เมื่อเราได้พบแล้ว เราก็นำมาเป็นหลักสำหรับพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกข์เรื่องนี้มันเกิดจากอะไร ก็เพราะไม่เข้าใจในสัจธรรมอันเป็นหลักความจริงของโลก เป็นหลักความจริงของชีวิต เราไม่ได้คิดถึงความจริงทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้าใจชัดเจน เลยไปเกิดความยึดถือขึ้น ความยึดถือนี้เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจของเรา ความจริงนั้นมันเป็นอย่างไร ความจริงสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่ของใคร

ความทุกข์อย่างนี้จะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้ ในเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนสภาพไป แต่ถ้าเราเข้าใจ กฎความจริงว่า อ้อ.. สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนได้ สิ่งทั้งหลายไม่มีความมั่นคงถาวร เราจะไปต่อเอาว่า จงเป็น อย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นตามใจเราได้ที่ไหน เพราะสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของใคร มันต้องไปตามเรื่องของมัน มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น(ปัญญาบัณฑิตกฤษ, 2556)

ข้าพเจ้าได้เข้าใจในความจริงของชีวิตที่ว่า สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนได้ สิ่งทั้งหลายไม่มีความมั่นคงถาวร จากการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในตัวผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ จึงมีความหมายทางธรรมที่แฝงอยู่ในนั้น ธรรมะที่แฝงอยู่ในตัวผลงาน เกิดจากความเข้าใจ ความหมายของชีวิต เพราะข้าพเจ้าเองได้นำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เพื่อเป็นหนทางและวิธีในการดำเนินชีวิตให้กับข้าพเจ้า เพื่อค้นหาความสุขในชีวิต และได้มองเห็นความดีที่มีอยู่ในตัวเอง ทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นคุณค่า ของตัวเอง และทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

วิธีคิดและวิธีการนำเสนอในตัวผลงานของข้าพเจ้าจึงมีการแทรกความหมายของธรรมะ ในเรื่องสังขธรรมเข้าไปด้วยเช่นกัน มีการใช้สัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ในตัวผลงาน ทั้งสองสิ่งนี้ตรงกับหลักความจริงของชีวิตและหลักความจริงของโลก และตรงกับหลักธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน

อิทธิพลจากศิลปิน

ฟริดา คาโล (Frida Kahlo) มีชื่อเกิดว่า มักดาลена การ์เมน ฟริดา คาโล อี กัลป์ เด รอน (Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón; 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2497) เป็นจิตรกรชาวเม็กซิโกแนวผสมแบบเหมือนจริง สัญลักษณ์นิยม และเหนือจริง

ฟริดา คาโล เกิดในเขตโกโยอากัน ในเม็กซิโกซิตี บิดาชื่อ กิเยร์โม คาโล มีเชื้อสาย เยอรมัน-ฮังการี อพยพจากประเทศเยอรมนี และสมรสกับมาติลเด กัลเดรอน อี กอนซาเลซ ผู้สืบเชื้อสายชาวสเปนกับชนพื้นเมือง ภายหลังภรรยาคนแรกเสียชีวิตเพราะการคลอดบุตร ฟริดาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความสุข แต่ใกล้ชิดกับบิดามากกว่ามารดา เมื่อฟริดาอายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคโปลิโอ ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวาแต่ก็สามารถพิชิตความพิการได้ ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2465 ฟริดาได้เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย เป็นหนึ่งในจำนวนนักศึกษาสตรี 35 คน ในช่วงนั้นเองฟริดาได้ประสบกับจลาจลบนท้องถนนของการปฏิวัติเม็กซิโก เหตุการณ์นี้ นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของฟริดา

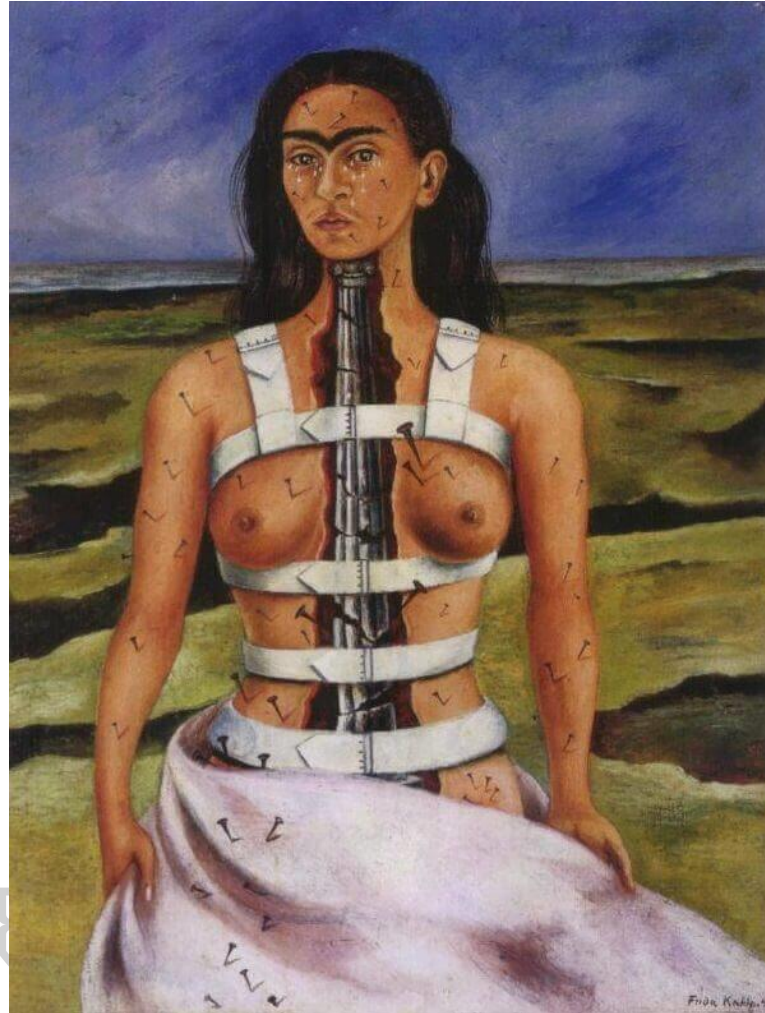
ในปี พ.ศ. 2468 รถรางชนกับรถประจำทางที่พริดานั่ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกราน และมดลูก เป็นสาเหตุให้ต่อมาตั้งครรถ์ด้วยความเสีง ภายหลังจากการบาดเจ็บ พริดากลับมาเดินได้อีกแต่ก็กลับไปมีอาการเจ็บปวดไปตลอดชีวิต ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งละนาน ๆ และได้เข้ารับการผ่าตัด ถึง 35 ครั้ง ที่หลังและขาขวา

ภายหลังจากอุบัติเหตุพริดาหันเหความสนใจไปศึกษาศิลปะแทน ภาพเขียนของพริดาสะท้อนชีวิตอันขื่นขมอย่างตรงไปตรงมาจนน่าตกใจ ทั้งการสมรสที่ล้มเหลว การตั้งครรถ์และการผ่าตัดต่าง ๆ 55 ภาพในจำนวน 143 ภาพเป็นภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจของพริดา(อาสาสมัครวิกิพีเดีย, 2561)

จะเห็นได้ว่าศิลปินพริดา กาโล มีชีวิตอันแสนเจ็บปวด ขื่นขม เป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ใครหลาย ๆ คนคงไม่อยากจะพบเจอ และผลงานศิลปะของพริดาก็มีแรงบันดาลใจ และถ่ายทอดเรื่องราว ความหมาย ที่สื่อออกมาเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตที่เจ็บปวดของตัวศิลปินเอง

ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าก็เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์การแสดงออก ที่มาจากประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้าก็มีเรื่องราวในชีวิตอันแสนเจ็บปวดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้เรื่องราวที่ข้าพเจ้ากับพริดาได้พบเจอจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันแต่เรื่องราวที่แสนเจ็บปวดนี้ก็ได้สร้างบาดแผลทางกายและจิตใจ ให้กับตัวข้าพเจ้า เหมือนกับบาดแผลของพริดา กาโล เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 1 Frida Kahlo, The Broken Column, 1944

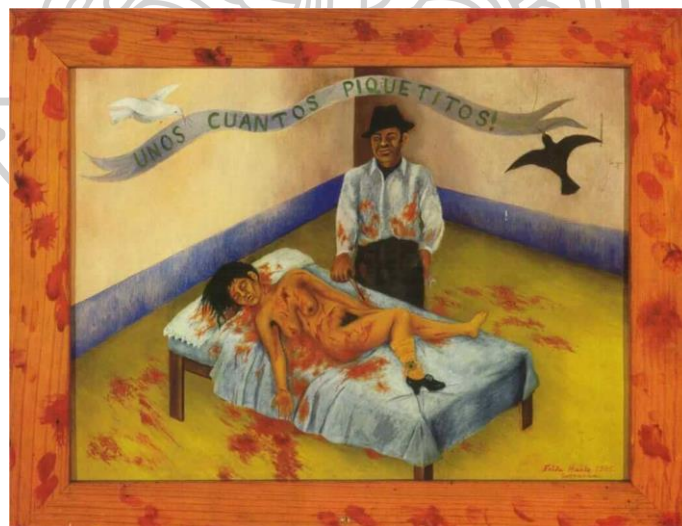
ที่มา : Frida Kahlo, The Broken Column, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก
<https://www.fridakahlo.org/the-broken-column.jsp>

ภาพที่ 2 Kahlo, Henry Ford Hospital, 1932

ที่มา : Frida Kahlo, Henry Ford Hospital, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก

<https://www.fridakahlo.org/henry-ford-hospital.jsp>

ภาพที่ 3 Frida Kahlo, A Few Small Nips, 1935

ที่มา : Frida Kahlo, A Few Small Nips, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก

<https://www.fridakahlo.org/a-few-small-nips-passionately-in-love.jsp>

อิทธิพลจากลัทธิลัทธิประทับใจยุคหลัง (post-impressionism)

คำว่า "ลัทธิประทับใจยุคหลัง" เป็นคำที่เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1910 โดยร็อบเบิร์ต ฟราย (ศิลปินและนักวิพากษ์ศิลป์ชาวอังกฤษ) สำหรับการแสดงงานศิลปะของจิตรกรฝรั่งเศสสมัยใหม่ที่จัดขึ้นในลอนดอน จิตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมอายุน้อยกว่าจิตรกรลัทธิประทับใจ ต่อมาฟรายให้คำอธิบายในการใช้คำว่า "ลัทธิประทับใจยุคหลัง" ว่าเป็นการใช้ "เพื่อความสะดวก ที่จำเป็นต้องตั้งชื่อให้ศิลปินกลุ่มนี้โดยใช้ชื่อที่มีความหมายกว้างที่ไม่บ่งเฉพาะเจาะจงถึงแนวเขียน ชื่อที่เลือกก็คือ "ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง เพื่อเป็นการแสดงการแยกตัวของศิลปินกลุ่มนี้แต่ยังคงแสดงความสัมพันธ์อย่างกับขบวนการลัทธิประทับใจเดิม

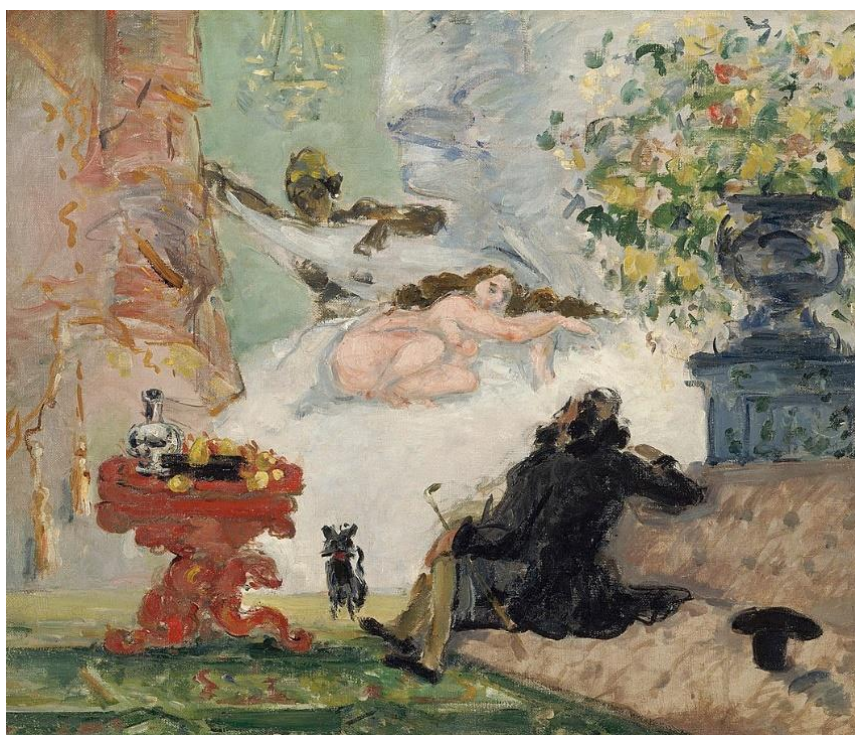
ลัทธิประทับใจยุคหลัง กระตุ้นอารมณ์ผ่านความรู้สึกเล็ก ๆ ภายในมากกว่าต้องการแสดงศักยภาพหรือความสามารถ กระแสศิลปะนี้หันไปตอบสนองความต้องการตามทัศนคติของตัวศิลปิน รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของการค้นหาความหมายของชีวิต และอุทิศผลงานเพื่อความผาสุกของเหล่ามวลมนุษย์ ศิลปินลัทธิประทับใจยุคหลังเชื่อว่า จิตวิญญาณกับธรรมชาติแยกออกจากกันแต่นำมาเชื่อมโยงกันผ่านการสังเคราะห์ด้วยการหลอมรวมจิตวิญญาณของศิลปินกับธรรมชาติ ผ่านผลงานไปสู่ผู้ชม ศิลปินเสนอภาพจากภายในไม่ใช่เพียงการลอกเลียนแบบความงามของธรรมชาติ แสดงเนื้อหาสำคัญอย่างนามธรรม ด้วยอารมณ์ที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับรูปแบบ รูปทรง หรือสีตามสิ่งที่ตาเห็น(อาสาสมัครวิกิพีเดีย, 2562)

ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าได้ใช้หลักการวิธีการทำงานรวมไปจนถึงวิธีคิดของลัทธิประทับใจยุคหลัง มาเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงาน ทั้งทางด้านวิธีคิด และการกำหนดอารมณ์ในการแสดงออก รวมไปจนถึงรูปแบบ รูปทรง สีสันทันภายในผลงาน

รูปทรงของผลงานถูกกำหนดด้วย ความรู้สึกที่มาจากจิตวิญญาณภายใน มากกว่าการนำเสนอรูปทรงของความเป็นจริงทางวัตถุ

อารมณ์การแสดงออก และบรรยากาศภายในผลงาน รวมไปจนถึงสีสรรค์ของผลงานเกิดจากความพอใจของข้าพเจ้าเป็นหลัก ไม่ได้ยึดถือกฎเกณฑ์แต่อย่างได้ แต่ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าใจและรับรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยสัญชาตญาณว่าจะสร้างบรรยากาศ สีสันทัน รวมไปถึงรูปทรงภายในผลงานออกมาอย่างไร ด้วยวิธีการที่ข้าพเจ้าจะถูกบีบคั้นออกมาเอง เมื่อข้าพเจ้าได้พบเจอวัตถุ สิ่งของและสิ่งต่าง ๆ คล้ายกับการปลดปล่อยอารมณ์ให้เกิดขึ้นมาเอง ผ่านการที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ และได้สัมผัสถึงวัตถุนั้น ๆ จากจิตใต้สำนึก วิธีการนี้คือหลักการของศิลปะในลัทธิประทับใจยุคหลังที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า

ศิลปิน 4 คนสำคัญในลัทธิประทับใจยุคหลัง (post-impressionism) ได้แก่ พอล เซซาน (Paul Cezanne) พอล โกแกง (Paul Gauguin) วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent van Gogh) และ จอร์จ เซอราต์ (Georges Seurat)

ภาพที่ 4 Paul Cezanne, A Modern Olympia, 1873-1874

ที่มา : Paul Cezanne, A Modern Olympia, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Paul_Cezanne,_A_Modern_Olympia,_c._1873-1874.jpg

ภาพที่ 5 Paul Gauguin, Gauguin portrait, 1889

ที่มา : Paul Gauguin, Gauguin portrait, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

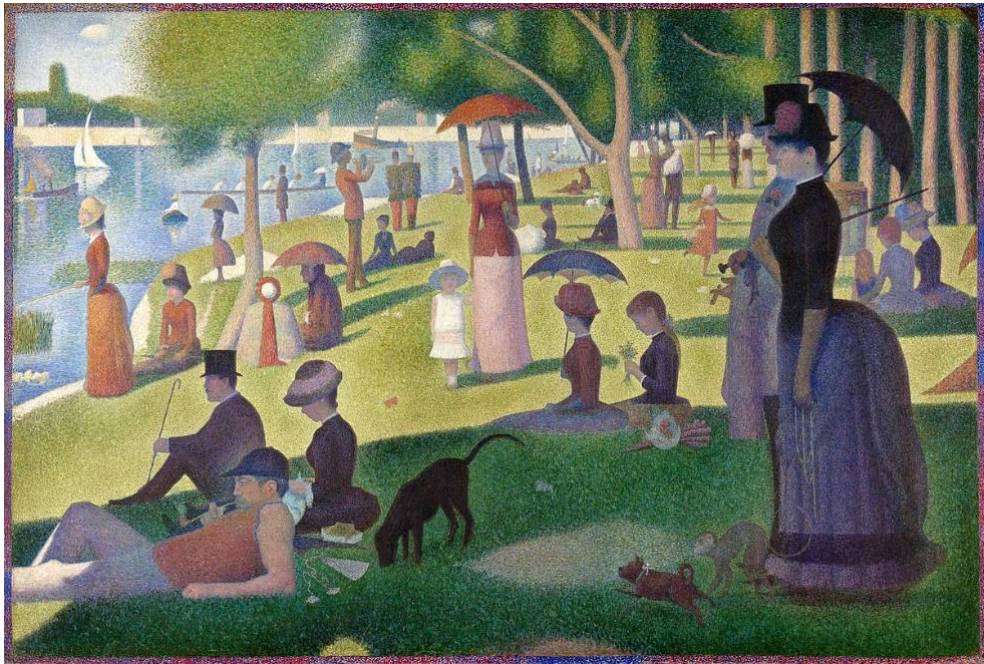
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Gauguin_portrait_1889.JPG

ภาพที่ 6 VanGogh, starry night ballance1, 1853-1890

ที่มา : VanGogh,starry night ballance1, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:VanGogh-starry_night_ballance1.jpg

ภาพที่ 7 Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte, 1884

ที่มา : Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:A_Sunday_on_La_Grande_Jatte,_Georges_Seurat,_1884.jpg

บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน โลกนี้ย่อมมีเหตุแห่งการเกิด ซึ่งไม่มีสิ่งใดบนโลก ที่เกิดขึ้นมาอย่างลอย ๆ โดยไม่มีที่มาที่ไป ถึงแม้ที่มานั้นจะเกิดจากเหตุผลตามธรรมดาหรือเร้นลับ ก็ตาม ศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งหากจะสร้างสรรค์ขึ้นได้นั้นย่อมเกิดจากประสบการณ์ ความเข้าใจ ความชำนาญ และการวางแผนที่ดี ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้า มีจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ มาจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า เกี่ยวกับเรื่องราวจากระหว่างข้าพเจ้ากับมารดา เป็นเรื่องราว จากประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้ากับมารดา ที่เราทั้งสองคนได้พบเจอกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เลวร้าย และสะเทือนใจ และก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องจากการที่ข้าพเจ้าต้องสูญเสียมารดาไปอย่างไม่มี วันกลับมา นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสะเทือนใจที่ข้าพเจ้าต้อง ได้พบเจอ และก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้า ไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำ

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้มีการนำศิลปะ (art therapy) เข้ามาบำบัดทบทวน กับตัวข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเช่นกัน ศิลปะ (art therapy) มีส่วนทำให้เกิดความ ผ่อนคลายกับจิตใจของข้าพเจ้าจากความทรงจำอันเจ็บปวด ข้าพเจ้าได้มีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อมองหาคุณค่าของตัวเอง และสามารถให้ตัวเองเริ่มที่จะทำความเข้าใจ และเรียนรู้ และเริ่ม มองหาความหลุดพ้นจากความเศร้า เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไร ให้สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับเรื่องราว จากความทรงจำอันเจ็บปวดนี้ได้

วิธีการสร้างสรรค์

1. **แรงบันดาลใจ** แรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานศิลปะ ผลงานของ ข้าพเจ้า ใช้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวและประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้าเอง แรงบันดาลใจ สามารถกำหนดเรื่องราว และรูปแบบของผลงานที่ต้องการจะสร้างสรรค์ได้ และเมื่อได้ แรงบันดาลใจที่ต้องการนำเสนอแล้ว ก็จะเป็นการทำงานในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป

2. สร้างภาพร่าง ในการสร้างภาพร่าง ข้าพเจ้าจะใช้วิธีสร้างภาพร่าง 2 แบบ มีการสร้างภาพร่างคร่าว ๆ ในการระดม และนำภาพร่างนี้ไปสร้างเป็นภาพร่างที่สมบูรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมโฟโต้ชอป เพื่อหารูปแบบ บรรยากาศ สีสันทัน รวมไปถึงจนถึงความรู้สึกที่ผลงานต้องการนำเสนอ

3. นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แบบแล้ว จึงทำการนำภาพร่างนี้เสนออาจารย์ เพื่อทำการปรึกษา เพื่อปรับปรุงให้ภาพร่างนี้สมบูรณ์แบบที่สุด

4. ขยายผลงานจริง ทำการสร้างผลงานจริง ขยายผลงานจริงให้ได้ขนาดที่ได้กำหนดไว้ลงบนผ้าใบ ด้วยเทคนิคภาพวาดจิตรกรรมสีอะครีลิค

5. สรุปผลงานและนำเสนอผลงาน เมื่อสร้างสรรค์ผลงานจริงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นการนำเสนอผลงานจริงกับอาจารย์ เพื่อสรุปข้อดีข้อเสีย และสรุปหาแนวทาง เพื่อพัฒนารูปแบบ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อ ๆ ไป

การหาข้อมูล

ข้อมูลในการทำงานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผลงานสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าหาข้อมูลของการสร้างสรรค์ผลงานจากแหล่งที่มาดังนี้

1. ภาพถ่าย ข้อมูลจากอัลบั้มรูปถ่ายของข้าพเจ้าที่บ้านทีกไว้ ข้าพเจ้ากับมารดามีความผูกพันและรักกันมาก การดูรูปถ่ายของข้าพเจ้ากับมารดาในอดีต คือภาพแห่งความทรงจำที่ถูกเก็บไว้ สิ่งนี้เป็นความทรงจำที่ดีระหว่างข้าพเจ้ากับมารดา ข้อมูลรูปถ่ายที่บ้านทีกไว้ของข้าพเจ้าจึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเริ่มต้น เพื่อการนำไปสู่การค้นคว้าแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป

2. สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของต่าง ๆ สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของของต่าง ๆ เป็นข้อมูลแหล่งต่อมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นึกถึงเรื่องราวจากความทรงจำของข้าพเจ้า สิ่งของหรือสถานที่บางอย่าง สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างให้ออกมา เพราะด้วยสิ่งของเหล่านี้สามารถทำให้ข้าพเจ้านึกถึงภาพเหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้นมาได้

3. ความทรงจำ ข้อมูลจากความทรงจำ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชนิดนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว ข้าพเจ้าต้องใช้ข้อมูลจากความทรงจำที่อยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ มาเป็นตัวกำหนดอารมณ์การแสดงออกภายในผลงาน รวมไปถึงเป็นตัวกำหนดรูปแบบของผลงานที่จะเป็นไป

4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ช่วยในการทำงานของข้าพเจ้าในส่วนของคุณภาพของผลงาน เพราะรูปทรง วัตถุ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมา จำเป็นที่จะต้องใช้การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาประกอบ เพื่อเป็นการศึกษารูปทรง สี สัน ที่เป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ

รูปแบบการสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ชนิดนี้เป็นการสร้างผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบ รูปแบบการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ด้วยจินตภาพที่เกิดขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกโดยอิงรูปทรงจากความเป็นจริง เพื่อต้องการสื่อความหมายให้ได้ตรงกับความมุ่งหวัง และสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกอย่างไร

การจัดองค์ประกอบภายในผลงาน สี สัน บรรยากาศต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความพอใจ และไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์เป็นตัวกำหนด เพราะผลงานได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลัทธิลัทธิประทับใจยุคหลัง

รูปแบบการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงเป็นการทำงานศิลปะผ่านหลักการและวิธีการทำงานที่มีแบบแผนที่ลงตัว และสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานได้สมบูรณ์แบบตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

การสร้างสรรค์ผลงานจริง

ในการสร้างสรรค์ผลงานของชนิดนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ ด้วยกระบวนการและเทคนิคที่เฉพาะตัว รูปแบบของผลงานถ่ายทอดออกมาผสมผสานกันระหว่างจิตรกรรมเป็นแบบกึ่งนามธรรมและเหนือจริง สื่อความหมายให้ผู้ชมได้รับรู้

ถึงอารมณ์การแสดงออกจากจินตนาการ ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่ได้ถ่ายทอดออกมา โดยมีลำดับขั้นตอนของรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจริงดังต่อไปนี้

1. **ขั้นตอนการเตรียมเฟรม** การเตรียมเฟรมเป็นการขยายขนาดของผลงานภาพร่างมาสู่ผลงานจริง โดยเฟรมจะถูกกำหนดขนาดและสร้างขึ้นมาตามสัดส่วน ตรงตามขนาดจากที่ขั้นตอนการทำภาพร่างได้กำหนดไว้แล้ว

2. **ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว** ข้าพเจ้าใช้การเตรียมพื้นผิวของผ้าใบด้วยเทคนิควิธีการของข้าพเจ้าเอง เพื่อที่จะกำหนดความเหมาะสมกับการลงสีในขั้นตอนต่อไป ข้าพเจ้าต้องการให้พื้นผิวสามารถกำหนดความดูซับของสีอะคริลิกได้ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ เพื่อที่จะกำหนดรอยสีแปร่งได้ เมื่อข้าพเจ้าระบายสีลงไป ความดูซับของพื้นผิวจะมีผลต่อสีแปร่งที่ระบายลงไป จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดความต่างกันของพื้นผิว เพื่อผลที่จำเป็นในการแสดงออกของตัวผลงาน

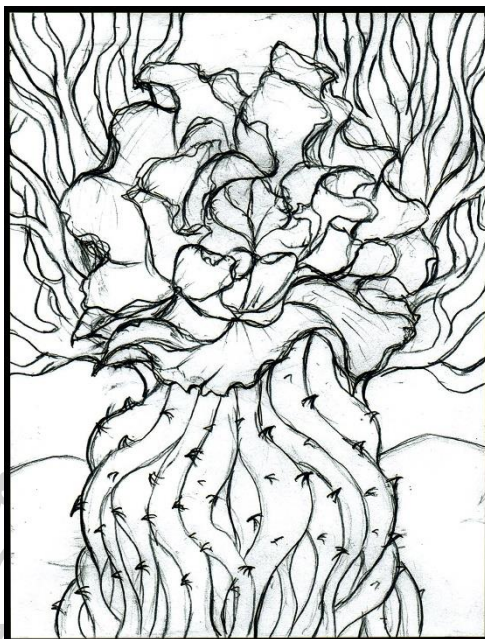
3. **การร่างภาพ** เป็นการร่างรายละเอียดรอบนอกของรูปทรงของโครงสร้างผลงานจากภาพร่างมาสู่ผลงานจริง เพื่อเป็นการกำหนดแบ่งพื้นที่ในการสร้างเทคนิคการลงสีพื้นภายในผลงาน

4. **การลงสีพื้น** ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดความรู้สึกของบรรยากาศ และกำหนดความรู้สึกของสิ่งที่ข้าพเจ้าวาด ที่ปรากฏอยู่ภายในตัวผลงาน การรองพื้นสีเข้มในบางพื้นที่ก่อนการลงรายละเอียด ทำให้เกิดมิติบางอย่าง และส่งผลต่อความรู้สึกที่แสดงออกภายในผลงาน ในการรองพื้นสีสว่างข้าพเจ้าจะรองพื้นเฉพาะตรงส่วนที่ต้องการเน้นให้สิ่ง ๆ นั้นเด่นชัด เมื่อทำการเก็บรายละเอียด ทำให้สิ่ง ๆ นั้นเด่นชัด และมีอารมณ์การแสดงออกที่ชัดเจน การลงสีพื้นจึงมีความสำคัญ และจะส่งผลกับอารมณ์ในการแสดงออกของตัวผลงาน

5. **การลงสี** ขั้นตอนการลงสีเป็นขั้นตอนของการทำงานเพื่อสร้างรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการวาดขึ้นมาให้เกิดมิติ สี สัน บรรยากาศ อารมณ์การแสดงออก ตามที่ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนก่อนผลงานเสร็จสมบูรณ์

6. **การเก็บรายละเอียด** ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนสำคัญ และเป็นขั้นตอนสุดท้ายของผลงาน เป็นการเพิ่ม ลด และเน้นรายละเอียดส่วนสำคัญภายในผลงาน เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์แบบและลงตัวที่สุด เมื่อเก็บรายละเอียดจนพอใจ และผลงานเกิดความ

สมบูรณ์แล้ว ก็จะถือว่าสิ้นสุดขบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ และจึงจะสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานในชิ้นต่อไป

ภาพที่ 8 ภาพร่างลายเส้นต้นแบบ

ภาพที่ 9 ภาพร่างด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป

ภาพที่ 10 การร่างลายเส้น โครงสร้างของผลงาน

ภาพที่ 11 การลงสีพื้นหลังเพื่อคลุมบรรยากาศของผลงาน

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการลงสีก่อนผลงานเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 13 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาษาทางทัศนธาตุที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้า สามารถจำแนกองค์ประกอบทางทัศนธาตุได้ดังต่อไปนี้

1. รูปทรง (Form) รูปทรงที่ข้าพเจ้าใช้ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ รูปทรงที่เป็นรูปทรงหลักในผลงานจะเป็นรูปทรงของดอกไม้ที่ทั้งดอกไม้ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติและไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ ทั้งสองรูปทรงนี้ส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งกันเองภายในตัวผลงาน และจะทำให้เกิดผลทางความรู้สึกที่แสดงออกมาแตกต่างกัน และรูปทรงรองลงมาภายในตัวผลงานก็จะมีรูปทรงของกิ่งไม้ รูปทรงของภูเขา เช่นเดียวกับรูปทรงของดอกไม้ที่รูปทรงเหล่านี้ ในผลงานจะมีทั้งรูปทรงที่มีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เพื่อต้องการการแสดงออกที่สื่อความหมายตามเรื่องราว และอารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ

2. เส้น (Line) การแสดงออกของเส้นที่อยู่ภายในตัวผลงาน เพื่อให้เกิดผลของความรู้สึกภายในผลงาน ข้าพเจ้าได้มีการใช้เส้นที่ทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกิ่งไม้ และรู้สึกได้ถึงความบิดเบี้ยวของกลีบดอกไม้ที่โคนไฟไหม้ และมีการใช้เส้นที่ให้ความรู้สึกนิ่ง ไม่เคลื่อนไหวของเส้นขอบฟ้า การทำงานของทั้งสองเส้นภายในผลงานนี้ ที่ขัดแย้งกันทำให้ทั้งสองเส้นทำงานอย่างเต็มที่ และแสดงออกได้อย่างชัดเจน

3. สี (Colors) สีที่ข้าพเจ้าใช้จะเป็นสีที่เกินความเป็นจริงตามธรรมชาติ เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดสีภายในผลงานด้วยกฎ หรือทฤษฎีทางด้านศิลปะเป็นอันดับแรกของการทำงาน สีภายในผลงานจึงเกิดจากสัญชาตญาณจากความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าล้วน ๆ

4. พื้นผิว (Texture) ในตัวผลงานข้าพเจ้าได้มีการสร้างพื้นผิวให้กับผลงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันของพื้นผิวภายในผลงาน การสร้างพื้นผิวหยาบกับรูปทรงของต้นไม้ และการสร้างพื้นผิวเนียนนุ่มกับกลีบดอกไม้ มุ่งหวังให้เกิดผลทางความรู้สึกได้ตรงตามความต้องการของข้าพเจ้า

5. น้ำหนักแสงและเงา (Tone Light and Shadow) น้ำหนักแสงเงาภายในผลงานของข้าพเจ้า มีการสร้างน้ำหนักที่เข้มสุดเพื่อเน้นอารมณ์โดยรวมของผลงานก่อนไปในด้านลบ แต่จะมีการใช้น้ำหนักสว่างสุดเพื่อเน้นทั้งรูปทรงที่เด่น และเพื่อเน้นให้สื่อความหมาย และมีการให้แสงในที่มืดเข้ามาใช้ในตัวผลงาน เพื่อเสริมความรู้สึกที่เศร้าหมองภายในตัวผลงาน ในผลงานของข้าพเจ้า

หนึ่งชั้น จึงมีการให้แสงเงาและน้ำหนักที่หลากหลาย เพื่อต้องการที่จะแสดงอารมณ์ในการแสดงออกที่หลากหลายด้วยเช่นกัน

บทที่ 4

การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ทั้งข้อดี ข้อเสียของผลงานทั้งในด้านรูปแบบแนวความคิด รวมไปถึงจนถึงวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน จุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อเป็นการพัฒนาผลงาน และเพื่อค้นหาความลงตัวและความสมบูรณ์ของผลงาน ให้มากที่สุด สามารถลำดับการพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานได้เป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานช่วงแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ในช่วงแรกของการค้นคว้าและพัฒนาผลงานนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้กระบองเพชรที่ดอกกำลังบานมาเป็นสัญลักษณ์ในผลงาน เพื่อนำเสนอความหมายบางอย่างในเชิงสัญลักษณ์ และมีการกำหนดองค์ประกอบ บรรยากาศ และสีสันทภายในผลงานเพื่อให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอได้ตรงตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

รูปแบบของผลงานยังคงเป็นการสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมา โดยเป็นการวาดรูปของต้นกระบองเพชรที่กำลังมีดอกที่บ้าน ตั้งอยู่บนแลนด์สเคปที่อ้างว้างคล้ายๆทะเลทราย และมีการกำหนดให้สีของบรรยากาศทั้งหมดเป็นขาวดำ ยกเว้นในส่วนของคุณของดอกของกระบองเพชรที่ยังคงมีสีสันตามความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างตรงไปตรงมา สีขาวดำของแลนด์สเคปที่อ้างว้างสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกที่หม่นหมอง หนาวของกระบองเพชรที่แหลมให้ความรู้สึกถึงการปกป้องคุ้มครองดอกของต้นกระบองเพชร และดอกของกระบองเพชรที่กำลังบานและมีสีสันสวยงามส่งผลต่อความรู้สึกของความหวัง องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า และก็ยังคงมีแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอเช่นเดียวกับผลงานวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 14 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 15 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน My Flower

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 16 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 17 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	120 x 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 18 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 19 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน My Flower

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 90 เซนติเมตร

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 นี้ เป็นการพัฒนาต่อขอยอดมาจาก การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 แต่ยังคงมีแนวความคิดที่เหมือนเดิม และได้มีการพัฒนารูปแบบ สี สัน และสัญลักษณ์ภายในตัวผลงานให้แตกต่างจากผลงานในระยะที่ 1 เพื่อต้องการค้นหาความลงตัวและความสมบูรณ์แบบที่สุุดให้กับผลงานในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก

ผลงานในระยะที่ 2 นี้ไม่ได้กำหนดให้ผลงานที่สร้างสรรค์เป็นต้นกระบองเพชรที่มี ดอกกำลังบาน แต่ผลงานในระยะที่ 2 นี้ เป็นการใช้สัญลักษณ์ของต้นไม้ที่แห้งเหี่ยว และมีรูปทรง ที่บิดเบี้ยว เพื่อต้องการนำเสนอสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่ไม่สมบูรณ์แบบภายในตัวผลงาน และสามารถถ่ายทอดอารมณ์แสดงออกได้ตรงกับแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

บรรยากาศและสีภายในผลงาน ได้มีการพัฒนารูปแบบของผลงานให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น มีการทดลองใช้สีที่จัดมากขึ้นกับตัวผลงาน เพื่อต้องการให้สีสันเป็นตัวกำหนดความรู้สึกที่ข้าพเจ้า ต้องการแสดงออก การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 นี้ สีสันภายในผลงานจึงมีความแตกต่าง ออกไปจากผลงานในระยะที่ 1 แต่ผลงานในระยะที่ 2 นี้ก็ยังคงมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุด ที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดและนำเสนอภายในตัวผลงานของข้าพเจ้าเอง

ภาพที่ 20 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน   My Flower

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด   150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 21 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8

ชื่อผลงาน   My Flower

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด   120 x 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 22 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9

ชื่อผลงาน   My Flower

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด   150 x 110 เซนติเมตร

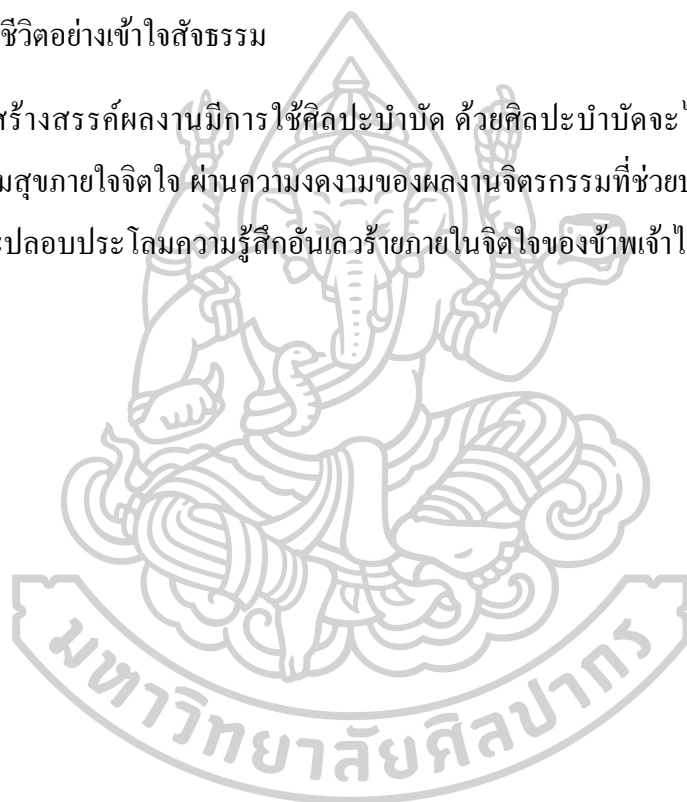
ภาพที่ 23 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 10

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	122 x 106 เซนติเมตร

ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำเสนอสถานะของความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า ถ่ายทอดอารมณ์การแสดงออกที่เก็บอยู่ภายในความทรงจำ จากเรื่องราวของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่มีผลต่อจิตใจของข้าพเจ้า ความเจ็บปวด การสูญเสีย เป็นผลมาจากการต้องพลัดพรากบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แต่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจกฎของธรรมชาติจะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขใจการดำเนินชีวิต เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิต เรียนรู้ที่จะอยู่ และมีชีวิตอย่างเข้าใจสังขาร

การสร้างสรรคผลงานมีการใช้ศิลปะบำบัด ด้วยศิลปะบำบัดจะได้เยียวยาจิตใจข้าพเจ้า ทำให้เกิดความสุขภายในจิตใจ ผ่านความงดงามของผลงานจิตรกรรมที่ช่วยบำบัดจิตใจให้ผ่อนคลาย อ่อนโยน และปลดปล่อยโลมความรู้สึกอันเลวร้ายภายในจิตใจของข้าพเจ้าได้จางหายไป

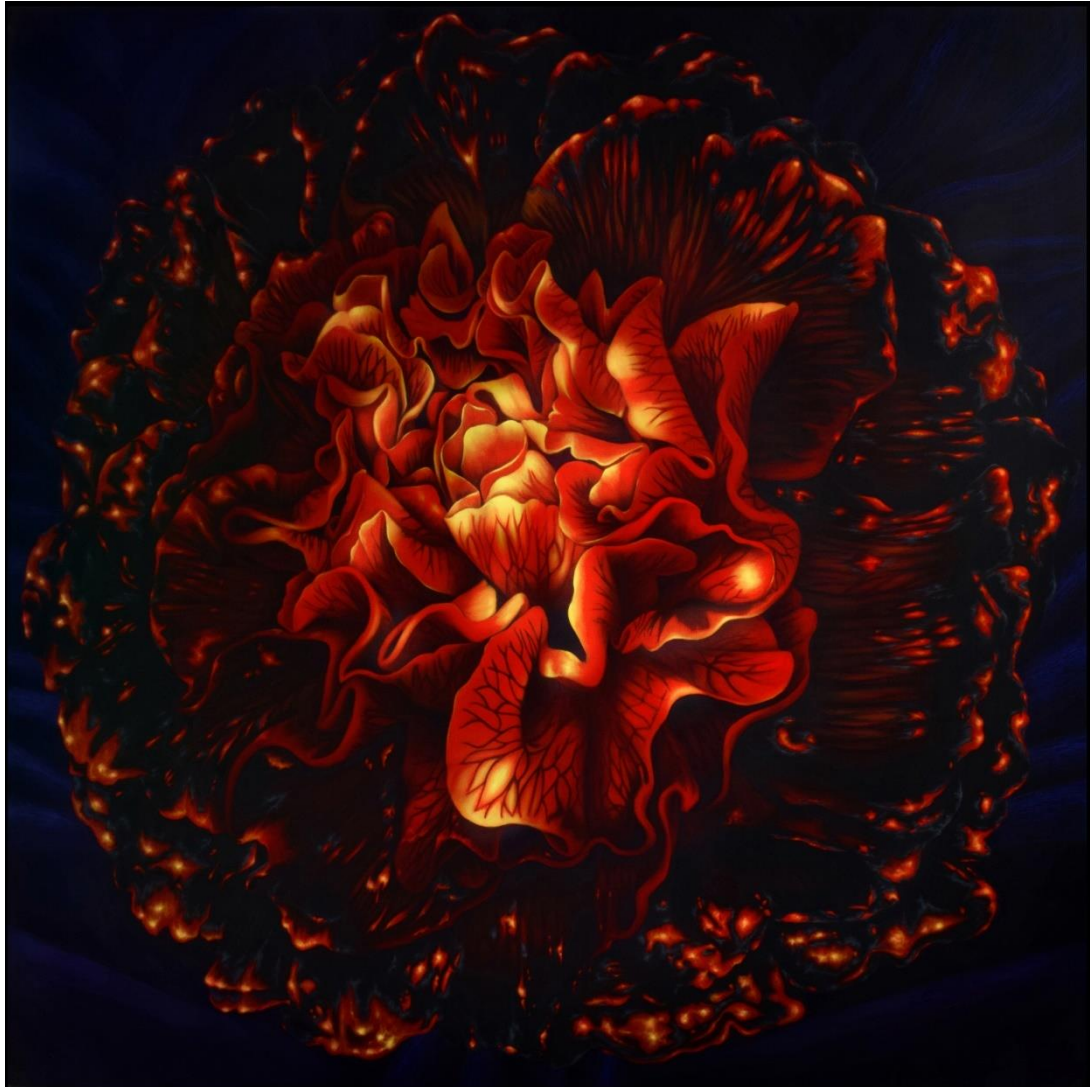
ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 110 เซนติเมตร

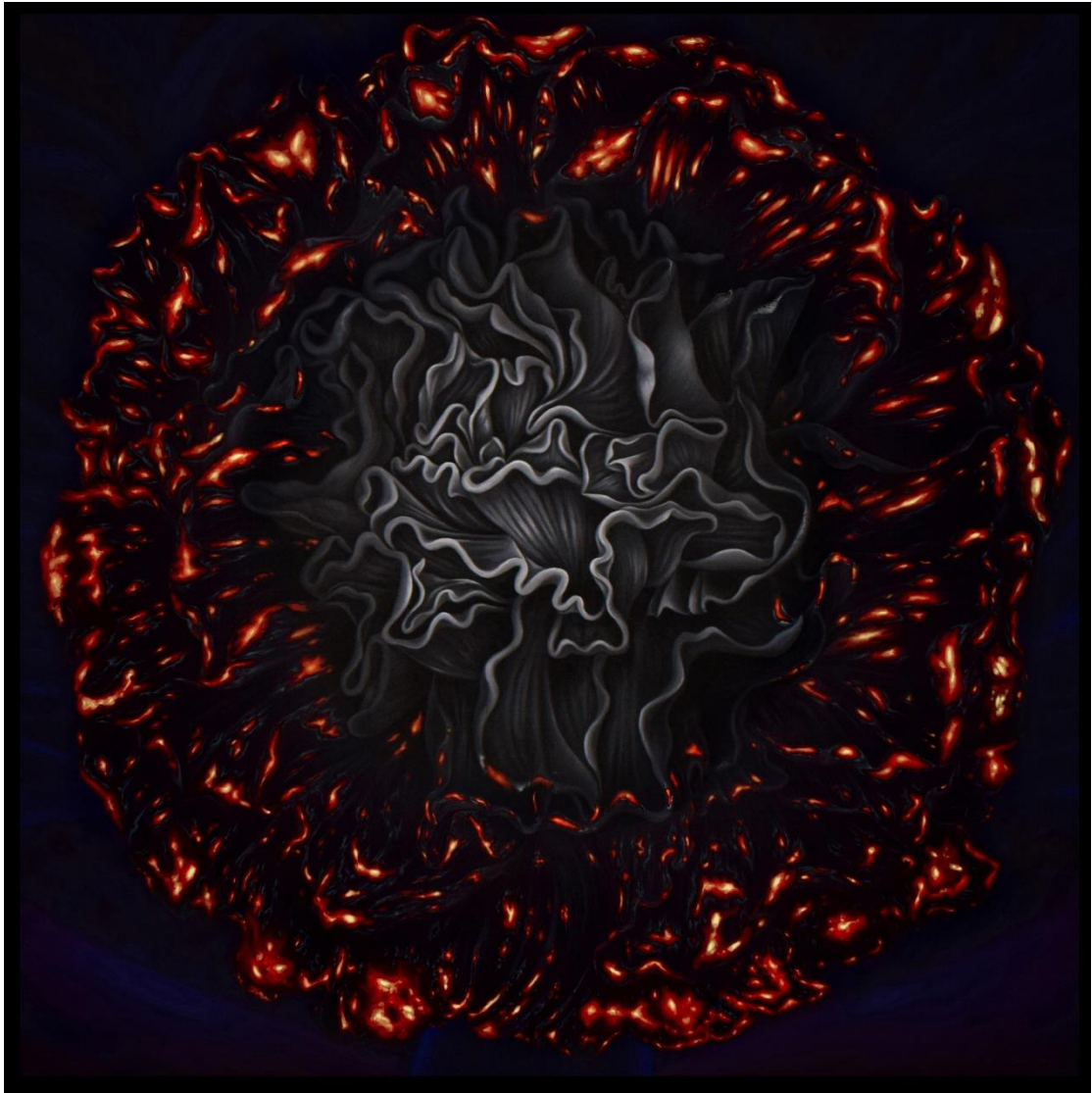
ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 140 เซนติเมตร

ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	170 x 170 เซนติเมตร

ภาพที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	180 x 180 เซนติเมตร

ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน My Flower

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด 140 x 140 เซนติเมตร

ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน	My Flower
เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 110 เซนติเมตร

ภาพที่ 30 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน My Flower

เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด 170 x 110 เซนติเมตร

ภาพที่ 31 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8

ชื่อผลงาน My Flower
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 200 x 90 เซนติเมตร

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สุนทรียภาพของดอกไม้จากความทรงจำแห่งชีวิต” ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ ตั้งมั่น และจริงจัง เพื่อต้องการให้การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้โดยสมบูรณ์แบบ ด้วยความที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ จึงทำให้เกิดความเข้าใจวิธีการ และเข้าใจในกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และด้วยความตั้งใจและจริงจังของข้าพเจ้าในการทำงานศิลปะ จึงทำให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้สามารถสำเร็จได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอได้ตรงตามที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังได้อย่างที่ข้าพเจ้าตั้งใจ การทำงานศิลปะของข้าพเจ้าได้มีการนำศิลปะบำบัด (art therapy) เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และศิลปะบำบัดมีส่วนสำคัญอย่างมากที่เข้ามาช่วยทำให้ข้าพเจ้าได้พบกับความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น ศิลปะบำบัดช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถค้นพบความสุขในชีวิต และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ข้าพเจ้าเริ่มมีความคิดค้นบวก ข้าพเจ้าเริ่มมีวิธีคิดและวิธีการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้น การได้เรียนรู้ และเข้าใจสัจธรรม ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมองหาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวอันเลวร้าย สัจธรรมสอนให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าบนโลกใบนี้ทุกสิ่งล้วนมีด้านดีเสมอ เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจและได้มองเห็นคุณค่าในชีวิต ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้พบกับความสุขที่แท้จริง และทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และสามารถทำให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

รายการอ้างอิง

ทันตแพทย์สม สุจิรา. (2556). เดอะที่อปปาวเวอร์ พลังจิตใต้สำนึก พลังสู่ความสำเร็จ (พิมพ์ครั้งที่ 6 ed.): อมรินทร์ธรรมะ.

ปัญญานันทภิกขุ, พ. (2556). ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. Retrieved from <https://mgronline.com/dhamma/detail/9560000080182>

สิริรัตน์เรขา, น. ท. (2561). ศิลปะบำบัด คืออะไร. Retrieved from <https://www.rakjakjai.com/696>

อาสาสมัครวิกิพีเดีย. (2561). ฟรีดา กาโล. Retrieved from

[//th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5&oldid=7983340](https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5&oldid=7983340)

อาสาสมัครวิกิพีเดีย. (2562). ลัทธิประทับใจยุคหลัง. Retrieved from

[//th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&oldid=8296827](https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&oldid=8296827)

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ
วัน เดือน ปี เกิด	11 สิงหาคม 2532
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกจิตรกรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน	ปริญญาตรี คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เอกภาพพิมพ์ 1/115 หมู่4 หมู่บ้านพุกษาพรรณ ต.ลำพญา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ผลงานตีพิมพ์	- นิทรรศการ @DAWN ART EXHIBITION @ ARDEL's Third Place Gallery Bangkok Thailand 2018 - นิทรรศการ "ศิลปิน-ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ 2561" @Psg Art Gallery Silpakorn University - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2559 - นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 - นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 - นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 - นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 30 - นิทรรศการศิลปกรรมช่างเผือก ครั้งที่ 5 ณ หอศิลป์กรุงเทพ 2560 - นิทรรศการออนไลน์ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6 UOB Painting of the Year Online Exhibition - นิทรรศการที่ประเทศเวียดนาม Art exhibition and exchange Vietnam, Malaysia and Thailand 2016

- นิทรรศการ “Art Camp” 2555 โดยกองทุนส่งเสริม การศึกษาการ
สร้างสรรค์ ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
- นิทรรศการ IN – OUT (คนนอกเมือง) แฟรงกูธร
- นิทรรศการHOF Festival ที่HOF ART SPACE "นิทรรศการHOF
Festival"
- นิทรรศการ PSU International Art Workshop 2016 จังหวัดปัตตานี
- นิทรรศการ เชิดชูครูศิลปิน เพื่อ หรีพิทักษ์ Homage to master Fua
Haribhitak ณ หอศิลปะวังหน้า
- นิทรรศการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่8
- นิทรรศการ THE 2nd EXHIBITION OF THAI
CONTEMPORARY ART โรงแรม RIVER CITY 2017
- นิทรรศการ THE 3rd EXHIBITION OF THAI CONTEMPORARY
ART โรงแรม RIVER CITY 2018
- นิทรรศการ"สายใยรัก" RIVER CITY(สี่พระยา) BANGKOK
THAILAND. ART EXHIBITION 2016
- นิทรรศการLooking (Rolling) “ลูกกลิ้ง” Art Exhibitions By กลุ่ม
Printmaking ครั้งที่ 1
- นิทรรศการLooking (Rolling) “ลูกกลิ้ง” Art Exhibitions By กลุ่ม
Printmaking ครั้งที่ 3
- นิทรรศการ โครงการศิลปกรรมดาวพลเมืองดี 2016
- นิทรรศการ STAR WARS(BB8 Fun Project Charity Auction)
ได้รับconcept จาก แพทริเซีย กู๊ด ดารานักแสดงช่อง3 ผลงานเพื่อ
ประมูลหารายได้ ให้โรงพยาบาลเด็ก
- นิทรรศการ "E'SAC Art Exhibition " @Chapter One Modern
Dutch Riverfront Condo 2017
- Artist Workshop กับศิลปินต่างประเทศ และแกลอรี่ที่ฮ่องกง
@RIVER CITY BANGKOK THAILAND 2018
- นิทรรศการ “ ศิลปกรรมรวมใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล
ที่9 “โดยผลงานร่วมกันวาดโดยนักศึกษาและศิษย์เก่า จากคณะ

รางวัลที่ได้รับ

- จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560
- นิทรรศการ " Divas " @ RIVER CITY(สี่พระยา) BANGKOK THAILAND.ART EXHIBITION.2018
  - รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่20 ประจำปี 2561
  - รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 19 ประจำปี2560
  - รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 18 ประจำปี2559
  - รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 17 ประจำปี2558
  - รางวัล "ดีเด่น" จากการประกวดศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่27 ปี2558
  - รางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award 2014.
  - โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการต้นศิลป์ประจำปี3 สถานีTHAI PBS THAILAND 2013
  - UOB Painting of the year2015 ประเภทศิลปินมืออาชีพ 10 ผลงาน
สุดท้าย นิทรรศการออนไลน์รอบตัดสินรางวัล
  - a day Bulletin State of the Arts 2015
  - กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลปะ “มูลนิธิ รัฐบาล รุช พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
  - เป็นศิลปินไทย ได้รับเชิญจากประเทศเวียดนามให้ไปจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะร่วมกับศิลปินนานาชาติที่ประเทศเวียดนาม 2015
  - ศิลปินไทย Artworkshop ร่วมกับศิลปินนานาชาติ PSU
International Art Workshop 2016 จังหวัดปัตตานี
  - ศิลปินไทย Artworkshop ร่วมกับศิลปินนานาชาติ Visual Art for
ASEAN โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน โดย สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
  - ได้รับคัดเลือกในโครงการ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่ง
ชาติ“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น ๕”
2561
  - ได้รับคัดเลือกในโครงการ "ศิลปิน-ศาสตราจารย์รับเชิญ
นานาชาติ2561” ได้ร่วมงานกับ Yoshitomo Nara, Vong

Phaophanit,Claire Oboussier

- ศิลปินรับเชิญในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก
(สาขาทัศนศิลป์)(Fighting Covid-19 with heARTS)2020

