

เสร์้า (แม่)

โดย
นางสาวจลลิน ศักดา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เสวี่ (แม่)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

SAD (MOTHER)

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

Master of Fine Arts Program in Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2015

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ เสรี (แม่) ” เสนอโดย
นางสาวลจลิน ศักดา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารทัศนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวัน เบียดกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ)

...../...../.....

..... กรรมการ ..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร)

(อาจารย์พรรษา พุทธิรักษา)

...../...../.....

...../...../.....

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวัน เบียดกลาง)

...../...../.....

...../...../.....

54001208: สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ: เสรี (แม่) / ใบหน้าคน

ลจลิน ศักดา: เสรี (แม่). อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งฉโลก และ ผศ.นาวัน เบียดกลาง. 71 หน้า.

ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ เสรี (แม่) “ ชุดนี้ เป็นการแสดงศักยภาพทางด้านสี ระบาย แสงเงา เป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทุกๆ ขณะ เป็นการทดลองการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างและแปลกใหม่จากที่ตนเองเคยทำ เป็นระนาบของพื้นผิวใบหน้าคน ซึ่งมีความเสรี สะท้อนความทุกข์ในใจ การแสดงลีลันในงานเกิดเป็นความสนุกสนานและความบันเทิง ทางด้านจิตใจ อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ศิลป์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2558

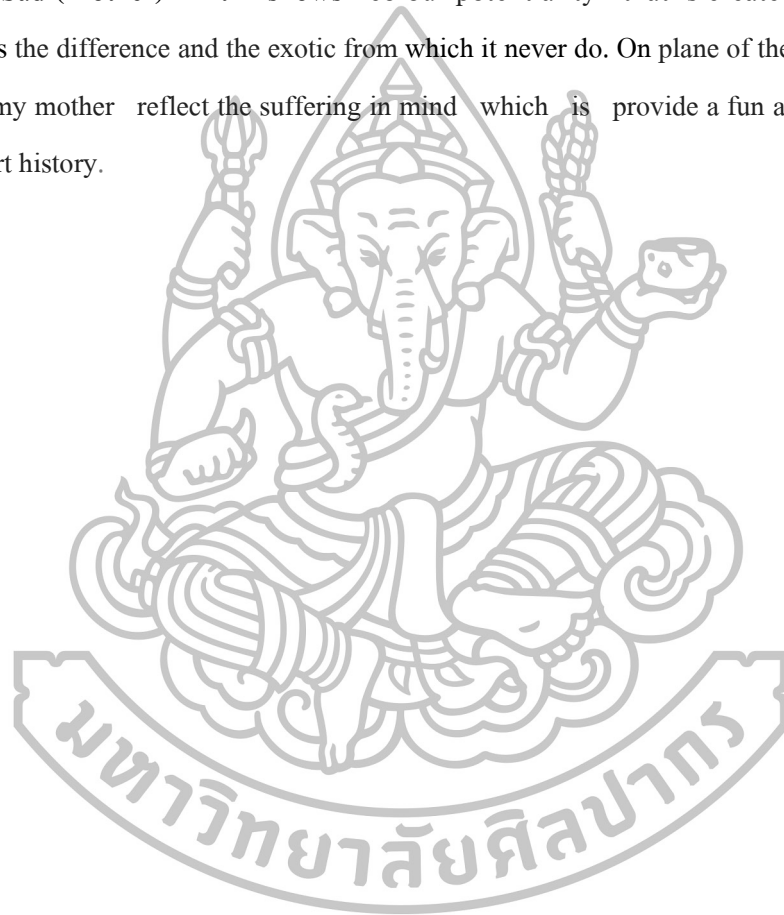
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. .... 2. ....

54001208: MAJOR: VISUAL ARTS

KEY WORDS: SAD (MOTHER) / FACE

LACHALIN SAKDA: SAD (MOTHER). THESIS ADVISORS: PROF. EMERITUS
ETHIPHOL THUNGCHALOK AND ASSOC. PROF. NAWIN BIADKLANG. 71 pp.

“ Sad (Mother) ” It shows colour potentiality that is create new model of myself. This is the difference and the exotic from which it never do. On plane of the substrate with the sad face my mother reflect the suffering in mind which is provide a fun and entertaining way follow art history.

Program of Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature .....

Academic Year 2015

Thesis Advisor's signature 1. .... 2. ....

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพ่อแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้
บุญคุณของพ่อแม่จากการเสียสละร่างกายทำงานทำงานหนักเพื่อส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
ข้าพเจ้าซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบุญคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ข้าพเจ้าปรึกษาการทำงานจนเข้าใจ
แนวทางแนวคิดของตนเองจนเกิดเป็นวิทยานิพนธ์ชุดนี้ขึ้น

สารบัญ

		หน้า
	บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
	กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
	สารบัญภาพ.....	ณ
	บทที่	
1	บทนำ.....	1
	ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	2
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
	สมมุติฐานของการสร้างสรรค์.....	2
	ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
	ขั้นตอนของการสร้างสรรค์.....	3
	วิธีการสร้างสรรค์.....	4
	แหล่งข้อมูล.....	4
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
2	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
	ประวัติของแม่.....	5
	ทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	5
	อิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	6
	อิทธิพลจากการสำรวจจิตของตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์....	6
	ประวัติของซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud).....	6
	อิทธิพลที่ได้รับจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.....	7
	อิทธิพลที่ได้รับจากประวัติศาสตร์ศิลป์.....	7
	ศิลปะสัมพันธ์สัมพันธ์ทางการมองงานศิลปกรรม.....	8
	อิทธิพลจากการสำรวจจิตใจ.....	12
3	การกำหนดรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	13
	รูปแบบวิธีการ.....	13
	การกำหนดแนวเรื่องราวเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	23
	แนวเรื่อง.....	13

บทที่		หน้า
	เนื้อหา.....	13
	เนื้องานสัมพันธ์กับความคิด.....	13
	การกำหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	14
	แนวความคิด.....	14
	แนวความคิดสอดคล้องกับความรักของแม่ลูก.....	14
4	การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	15
	การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	15
	การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	15
5	บทสรุป.....	17
	ภาพข้อมูลวิทยานิพนธ์.....	18
	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	38
	ผลงานวิทยานิพนธ์.....	59
	รายการอ้างอิง.....	70
	ประวัติผู้วิจัย.....	71

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ลูเซียน ฟรอยด์(Lucian Freud),Benefits Supervisor Sleeping 1995.....	8
2	ลูเซียน ฟรอยด์(Lucian Freud),Girl with a Kitten 1947	9
3	แอนดี้ วอร์ฮอล (andy Warhol),images	10
4	ปาโบล ปิกัสโซ(Pablo Picasso),Woman Plaiting Her Hair	10
5	ปาโบล ปิกัสโซ(Pablo Picasso),The Weeping Woman.....	11
6	วัสสิลี คานดินสกี (Wassily Kandinsky), Violet-Orange	12
7	ขั้บรดาขายน้้าผลไม้ป้้นเกิ้ล็ดหิมะ	18
8	ดวงน้้าตาล.....	18
9	แม่เครี่ด	19
10	แม่ก้ล้่มใจ	20
11	แม่กรุ่นกิด	21
12	ต้มน้้าใส่ใบเตย	22
13	ใส่น้้าตาล.....	23
14	แม่วิตกกังวล.....	24
15	ที่แขวนอุปกรณ์.....	25
16	แม่บิดขี้เกียจ	26
17	แม่มองลูก.....	27
18	แม่ก้มหน้า.....	27
19	แม่ด้านข้าง	28
20	แม่ทุกข์.....	29
21	แม่มองงาน	30
22	แม่ตั้งใจทำงาน	31
23	ตระกร้าใส่มะพร้าว	32
24	ข้างนอกร้าน.....	33
25	ดูขยะข้างร้าน.....	34
26	ภายในร้านนอกร้าน.....	35
27	ภายในร้าน.....	36
28	ข้างหน้าร้าน	37

ภาพที่		หน้า
29	วิถีแห่งชีวิต หมายเลข1.....	38
30	วิถีแห่งชีวิต หมายเลข2.....	39
31	วิถีแห่งชีวิต หมายเลข3.....	40
32	โธ่!สังขาร หมายเลข1.....	41
33	โธ่!สังขาร หมายเลข2.....	42
34	โธ่!สังขาร หมายเลข 3.....	43
35	ลุงทำนา.....	44
36	หญิงสาว-ชรา.....	45
37	ลุงมา หมายเลข1.....	46
38	ลุงมา หมายเลข2.....	47
39	ลุงมา หมายเลข 3.....	48
40	ลุงพร หมายเลข1.....	49
41	ลุงพร หมายเลข2.....	50
42	ลุงพร หมายเลข3.....	51
43	โธ่!สังขาร หมายเลข 4.....	52
44	โธ่!สังขาร หมายเลข 5.....	53
45	อัมภาด หมายเลข1.....	54
46	อัมภาด หมายเลข 2.....	55
47	อัมภาด หมายเลข 3.....	56
48	อัมภาด หมายเลข 4.....	57
49	เด็กชาวสวน.....	58
50	เสร์้า (แม่) หมายเลข1.....	59
51	เสร์้า (แม่) หมายเลข2.....	60
52	เสร์้า (แม่) หมายเลข3.....	61
53	เสร์้า (แม่) หมายเลข4.....	62
54	เสร์้า (แม่) หมายเลข5.....	63
55	เสร์้า (แม่) หมายเลข6.....	64
56	เสร์้า (แม่) หมายเลข 7.....	65
57	เสร์้า (แม่) หมายเลข8.....	66

ภาพที่		หน้า
58	เศร้้า (แม่) หมายเลข9.....	67
59	เศร้้า (แม่) หมายเลข10.....	68
60	เศร้้า (แม่) หมายเลข11.....	69

บทที่ 1

บทนำ

เสร์รา (แม่) เป็นชื่อวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า โดยใช้ใบหน้าแม่เป็นต้นแบบในการทำงาน ศิลปะ เหตุผลของการใช้แรงงานที่มีศักยภาพของความรักเป็นที่ตั้ง

กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพด้วยการใช้ร่างกายและแรงใจเป็นหลักในการทำงานหรือกลุ่มคนที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า ชนชั้นกรรมมาชีพ มักประกอบอาชีพ ได้แก่ ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา รวมทั้ง พ่อค้า แม่ค้า ด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องทำงานหนัก เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว

การใช้ชีวิตที่ต้องใช้แรงงานในการต่อสู้ คดิ้นรน มักอยู่บนพื้นฐานของความยากลำบาก และชีวิตมักมีอุปสรรคมากมาย เพราะความไม่พร้อมทางด้านปัจจัยต่างๆ และไม่มีทางเลือก ในสังคมมากพอ ส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้มัก มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในชนบท มีความผูกพันใกล้ชิด ธรรมชาติ มีความผูกพันทางเครือญาติที่เหนียวแน่น และอาศัยที่ดินทำกินแต่เก่าเดิมเลี้ยงชีพ และทำมาหากิน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไป โดยทางธรรมชาติอย่างเลี่ยงไม่ได้ อันประกอบด้วยธรรมชาติทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และภายในจากร่างกาย ซึ่งแม้ในบางครั้งก็ มักไม่พร้อมและไม่เอื้อต่อการประกอบภาระหน้าที่การงาน เพราะการแปรเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลง ไปของธรรมชาติเหล่านั้น โดยความแน่นอนอนธรมดาอยู่แล้วมักเป็นอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญเลยทีเดียว แต่ด้วยการที่คนเรามักใช้ที่พึ่งทางใจหรืออาศัยกำลังใจจากครอบครัวหรือคนที่เรารักเป็นแรงผลักดัน ในการทำงานนั้นๆต่อไปได้ จึงเป็นเหตุสำคัญให้เรายังสามารถดำรงและใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและ มั่นคง ด้วยการประกอบกิจการงานในทุกๆวันได้อย่างต่อเนื่อง แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า หรือ อ่อนเพลีย แต่การทำงานก็มักดำรงอยู่อย่างไม่เคยลดละเพราะจิตใจที่ยังอดทน เข้มแข็งและต่อสู้อยู่ ได้ในทุกๆขณะนั้นๆ

ดังนั้นจะเห็นว่ากลุ่มคนกรรมมาชีพเหล่านี้ ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีชีวิต จิตใจและเลือดเนื้อ ของนักสู้ ที่เราสามารถสัมผัสและมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนกว่ากลุ่มคนอื่นๆจึงสะท้อนคุณค่าของ ความเป็นมนุษย์ธรรมดา ที่ต้องดิ้นรน ต่อสู้ และอยู่รอดให้ได้ ไม่ว่าจะมีความยากลำบากและมี อุปสรรคใดๆก็ตามที่

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ภาระหน้าที่ของการทำงานของคนในครอบครัว เครือญาติ หรือคนใกล้ชิดและคนในชนบทที่ข้าพเจ้าคุ้นเคย ทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขา เพราะข้าพเจ้าได้สัมผัส ใกล้ชิดมาโดยตลอดนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียนรู้ เข้าใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งที่สะท้อนออกมาว่า การทำงานที่มีความยากลำบากต่างๆ ที่เป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นล้วนต้องอาศัย ความมานะ ขยัน อดทนมากเพียงใด จึงจะทำให้การทำงานนั้นๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้าพเจ้าประทับใจ ในการต่อสู้ ดิ้นรนของชีวิต ที่ไม่เคยมีการยอมแพ้ ย่อท้อ ต่ออุปสรรคและความยากลำบากเหล่านั้น แม้การใช้ชีวิตประจำวันจะเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย มักมีทั้งภาวะความตึงเครียดความทุกข์ ความเศร้า เข้ามากระทบจิตใจอยู่บ่อยครั้ง แต่ชีวิตก็ยังดำรงอยู่และประกอบหน้าที่การงานที่มี โดยมีเบื้องหลังหรือแรงผลักดันจากความรักที่มีต่อคนที่รักหรือคนในครอบครัวเป็นแรงกระตุ้น เพราะมีความรักและความหวังต่างๆ อย่างเต็มเปี่ยม เขาจึงมีพลังต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้ และมีเรี่ยวแรงในการประกอบกิจการงาน ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ในสภาวะและ สถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก การกระทำ ให้เกิดขึ้นและดำเนินไปในสิ่งๆ ที่ควรจะเป็นต่อไปได้ดี

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนความรู้สึก นึกคิด ชีวิต เลือดเนื้อ จิตใจ ของคนที่มีพื้นฐานการใช้ชีวิต ด้วยการประกอบหน้าที่การงานโดยใช้แรงกายแรงใจในการต่อสู้ ดิ้นรน ฝ่าฟัน ให้ภาระหน้าที่ของตนสำเร็จลุล่วงไปได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ควรค่าแก่การให้เกียรติ เคารพ ยกย่อง ในศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม และคุณค่าของคน โดยนำบุคคลที่ข้าพเจ้าประทับใจเคารพรักใกล้ชิด และสร้างความสะเทือนใจให้แก่ข้าพเจ้าได้มากที่สุดคนหนึ่ง มาเป็นตัวแทนในการแสดงออกและสื่อสารออกมาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ต้องการได้

สมมุติฐานของการสร้างสรรค์

การทำงานชุดวิทยานิพนธ์นี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานของการนำเอาแง่มุมที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนๆ ที่ข้าพเจ้าประทับใจและสะเทือนใจในชีวิตออกมา โดยมีการใช้ทัศนธาตุ ในเรื่องแสง สี น้ำหนัก มาช่วยสื่อความหมายด้วย

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. เนื้อหาในระยะแรกข้าพเจ้าแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต ของคนจากการต่อสู้ชีวิต โดยมีความรัก ความหวังเป็นแรงกระตุ้นหรือพลังในการต่อสู้ ทำให้มีความมานะอดทน เข้มแข็ง ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเอาชีวิตของแม่ของข้าพเจ้า บุคคลที่ข้าพเจ้าเคารพรักและมีชีวิตที่ข้าพเจ้าประทับใจและสะเทือนใจมากที่สุดคนหนึ่ง มาถ่ายทอด เพราะเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตในแบบดังกล่าวนี้

ในระยะที่สอง ข้าพเจ้าแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสี และการทดลองรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้ใบหน้าแม่เป็นต้นแบบ

ในระยะที่สาม ข้าพเจ้าแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งช่องสีเป็นแต่ละช่อง โดยมีพื้นผิวเข้ามาเกี่ยวข้อง

2. รูปแบบในระยะแรกผลงานจิตรกรรมชุดนี้เป็นรูปแบบเหมือนจริงในด้านรูปทรง ส่วนสีสัน แสงเงามาจากการอ้างอิงความเป็นจริงส่วนหนึ่งและจากการสร้างสรรค์ส่วนตัวของข้าพเจ้าด้วยเพื่อสื่อความหมายบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาและสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลในขณะนั้นๆออกมาให้ได้มากที่สุด

ในระยะที่สอง เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่ใช้จิตใต้สำนึกวิเคราะห์ออกมา โดยอาศัยทฤษฎีทางด้านทัศนธาตุของสี น้ำหนัก แสงเงา

ในระยะที่สาม เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม ข้าพเจ้าทดลองแบ่งช่องสี เป็นสีตามจินตนาการ โดยมีพื้นผิวของไม้กระดานอัดเป็นตัวแปร

3. เทคนิคข้าพเจ้ามีการใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ แสดงรายละเอียดของผิวหนังในส่วนที่จำเป็นและต้องการสื่อความหมาย และมีการใช้ไม้กระดานอัดเป็นพื้นผิวในผลงานสร้างสรรค์ระยะที่สาม

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์

1. เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของแม่ในชีวิตประจำ
2. วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก ท่าทางในภาพ
3. ค้นคว้าหาความหมายเรื่องการใช้ ทัศนธาตุ แสงเงา สี น้ำหนักจากข้อมูลภาพถ่ายที่หามา
4. เลือกภาพที่เหมาะสมและสามารถแสดงเนื้อหาในการสร้างสรรค์ออกมาเพื่อขยายทำงานจริง
5. ปฏิบัติงานจริงตามรูปแบบ เทคนิควิธีการที่กำหนดไว้

วิธีการสร้างสรรค์

1. เก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลภาพถ่าย ของแม่ในชีวิตประจำวัน การทำกิจวัตรประจำวัน ประกอบหน้าที่การทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นในทุกๆวัน

1.2 ข้อมูลทางทัศนธาตุ น้ำหนัก สี แสงเงา วิเคราะห์และหาความหมายเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในงาน

2. กระบวนการสร้างสรรค์

2.1 ขั้นตอนการร่างภาพ (Sketch) ตัดเอาส่วนมุมมองที่ชัดเจนและน่าสนใจจากข้อมูลภาพถ่ายที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ได้ทำขึ้นใหม่

2.2 ขั้นตอนการลงมือสร้างผลงานจริง ในระยะแรก ขยายผลงานจากภาพถ่ายที่เลือกไว้และสร้างสรรค์แสงเงาจากการวิเคราะห์และหาความหมายให้ตรงตามเนื้อหาที่ตั้งไว้ใน การสร้างสรรค์โดยยังคงอ้างอิงตามความเป็นจริงในภาพถ่ายด้วยส่วนในระยะที่สอง เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบกึ่งนามธรรม

2.3 เทคนิคในการสร้างสรรค์ สีน้ำมัน บนผ้าใบ ในระยะแรกเป็นรูปแบบเหมือนจริง เก็บรายละเอียดในส่วนของผิวหนังที่จำเป็นและต้องการสื่อความหมายส่วนในระยะที่สองเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม เป็นการทดลองเรื่องจังหวะในด้านสี

แหล่งข้อมูล

1. ศึกษาข้อมูลจากชีวิตและประสบการณ์ของบุคคลที่ประทับใจและสร้างความสะเทือนใจเพื่อนำมาวิเคราะห์ หาความหมาย ตามเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตอย่างที่ต้องการ

2. ศึกษาสภาพแวดล้อม สังคม และการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นๆ

3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิต ความหมาย และทัศนธาตุ แสงสี เงา จากหนังสือและข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. กล้องถ่ายภาพ

2. เฟรมผ้าใบ

3. สีอะคริลิก, พู่กัน, จานสีเป็นต้น

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ประวัติของแม่

แม่ของข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นแม่ค้าขายน้ำปั่นเกล็ดหิมะ ขายตามท้องตลาดนัด มีการขายส่งและการขายปลีก ขายส่งตามงานฉาปนกิจศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไป เป็นกิจการเล็กๆ ที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว

แม่ของข้าพเจ้าทำงานหนักเพียงลำพัง เพราะพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าแยกทางกัน แม่ทำงานหนักทุกวัน โดยไม่เคยหยุดพัก ในแต่ละวันแม่ต้องตื่นตั้งแต่เช้า เพื่อหุงหาอาหารเช้า ก่อนออกจากบ้านไปทำงาน ต้องสวมบทบาทเป็นพนักงานทำความสะอาดและดูแลกิจการไปในตัว

ชีวิตการทำงานของแม่มีสังคมจากการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเอง กินและนอนกับที่ทำงาน ไม่เคยพักผ่อนเป็นเวลา มีความทุกข์ ความเศร้า ความกดดัน ความเครียดอยู่ตลอดเวลา ต้องยกของหนัก ทั้งที่ร่างกายไม่แข็งแรง ต้องต่อสู้ทำงานหนักเพื่อลูกแต่เพียงผู้เดียว อาศัยความรักที่มีต่อลูกฝ่าฟันความยากลำบากในการทำงานทุกวัน

ข้าพเจ้ารู้สึกรัก เคารพ ยกย่องแม่ของข้าพเจ้า เป็นเสมือนต้นแบบในการประกอบกิจการงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ขึ้นมา

ทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่ากลุ่มคนเกษตรกร หรือผู้ใช้แรงงาน ส่วนใหญ่มักจะมีวิถีชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก กลุ่มคนเหล่านี้ทำงานหนัก แทบจะตลอดทั้งชีวิต และแม่ของข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำงานหนักทุกวัน เป็นระยะเวลายาวนานในแต่ละวัน แม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อย เกิดภาวะความเครียด ความกดดัน แต่มีความกระตือรือร้น แม้อุปสรรคมากมายเกิดขึ้น แม่ไม่เคยยอมแพ้ ยังคงประกอบกิจการงาน ต่อสู้ ทำงานหนักอย่างไม่ลดละ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว โดยอาศัยความรัก ความห่วงใยที่มีต่อลูกเป็นแรงผลักดัน

ข้าพเจ้ายกย่องให้แม่ของข้าพเจ้าเป็นต้นแบบหรือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า และปรารถนาให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบุญคุณของบุพการี โดยผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้สื่อความหมายถึงคุณค่าของผู้เป็นแม่ด้วย

อิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากคนที่ประกอบอาชีพซึ่งใช้ร่างกายแรงใจในการทำงานทั้งพาณิชยกรรม และดำรงชีวิตโดยอาศัยฤดูกาลเป็นตัวแปรที่สำคัญ เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงมาก และมองเห็นว่าแม่ของข้าพเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษากลุ่มคนในอาชีพนี้ กลุ่มคนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้ อาบเหงื่อต่างน้ำ อดทนต่อความกดดัน และมีสภาวะของความเครียดที่ค่อนข้างง่ายกว่ากลุ่มคนอาชีพอื่นๆ เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้ซึมซับและสัมผัสใกล้ชิดชิดกับแม่ตั้งแต่แรกเริ่ม ข้าพเจ้าจึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ดีกว่าบุคคลอื่นๆ ข้าพเจ้าคิดว่าแม่ของข้าพเจ้ามีความขยัน อดทนและมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว จึงนำมาเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างสรรค์ครั้งนี้

อิทธิพลจากการสำรวจจิตของตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์

ประวัติของซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud)

ซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud)กล่าวได้ว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์เขาเป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยิว เกิดในครอบครัวพ่อค้าขายผ้าขนสัตว์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1856 ที่เมืองฟรายเบิร์ค แคว้นโมราเวีย ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของประเทศเชโกสโลวาเกีย และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1939 รวมอายุ 83 ปี ซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud)นับเป็นยอดอัจฉริยะและได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งจิตวิทยา เขาเป็นเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งของโลก ฟรอยด์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมากมายทั้งความอดทนต่อความทุกข์ ความโดดเดี่ยว และแม้แต่การไร้ซึ่งมิตรภาพที่แลกมาด้วยความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขา

การวิเคราะห์จิตเริ่มต้นจากการสำรวจจิตของตนเองในการทำงานศิลปะ ตั้งแต่ในระยะแรกจากการทำงานเหมือนจริง วิเคราะห์จิตออกมาได้ว่า เกิดภาวะกดดัน มีความเครียดค่อนข้างสูง

ในระยะต่อมา ได้เริ่มทดลองสร้างสรรค์งานในรูปแบบอื่น โดยอ้างอิงมาจากทฤษฎีจิตพื้นฐานของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud) ดังนี้

จิตใจของคนเราสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามการรับรู้ ได้แก่

1. จิตสำนึก (The conscious) เป็นส่วนของจิตใจที่คนเรารู้สึกนึกคิดอยู่ในแต่ละขณะ
2. จิตก่อนสำนึก (The preconscious) เป็นส่วนของจิตใจที่ตามปกติแล้วเราไม่ได้ตระหนักถึง แต่หากใช้ความตั้งใจก็จะขึ้นมาสู่จิตสำนึกได้ เช่น การพยายามนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีต
3. จิตไร้สำนึก (The unconscious) เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการ ที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ตามปกติไม่อาจขึ้นมาในระดับจิตสำนึกได้ อาจแสดงออกมาในความฝัน หรือแสดงเป็นอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วย ซึ่งจะเบี่ยงเบนไปจากความคิดหรือความต้องการดั้งเดิม

อธิบาย ลักษณะ ได้ดังนี้

1. จิตสำนึก (The conscious) บางครั้งข้าพเจ้าก็มีความสับสนในตัวเองและรู้สึกถึงอารมณ์ ความนึกคิดแปรปรวนตลอดเวลา ทำให้สับสนในการสร้างสรรค์ผลงานไม่เป็นไปตามความเป็นจริง อย่างธรรมชาติ

2. จิตก่อนสำนึก (The preconscious) การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึกหรือความนึกคิดของตนเอง แม้ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นสีในจินตนาการมากกว่าการเลียนแบบเหมือนจริง แต่ยังคง เชื่อมโยงแสงเงาในความเป็นจริงอยู่บ้าง

3. จิตไร้สำนึก (The unconscious) เป็นส่วนรายละเอียดในการสร้างสรรค์เป็นสีที่ วิเคราะห์ว่าเกิดจากนามธรรมโดยอาศัยรูปแบบคล้ายรูปแบบอิมเพรสชันนิสต์ (Impressionism) และ เมื่อวิเคราะห์จิตต่อไปเรื่อยๆ นั้น ลักษณะในการเขียนรูปจัดอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงงานเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ (Expressionism) ที่มาจากจิตใต้สำนึกของตนเอง และเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองในการ สร้างสรรค์ผลงานเป็นรายละเอียดในนามธรรมแต่อยู่ในโครงสร้างเหมือนจริง

อิทธิพลที่ได้รับจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามักยึดติด แต่ความเป็นจริงตาม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้าพอจะเข้าใจนั้นสังขารมีเวลา และอายุของมัน เปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะพยายามรักษาหรือดูแลมากเพียงใด สุดท้ายเราจะไม่มีทางเอาชนะ ธรรมชาติของสังขารได้เลย เราหลีกเลี่ยงความเป็นจริงหรือสัจจะธรรมไม่ได้

ดังเช่นกลุ่มบุคคลกรรมมาชีพ พวกเขาเป็นบุคคลที่ต้องใช้ร่างกายเป็นผลกำลังในการ ประกอบกิจการงาน ร่างกายหรือสังขารพวกเขาร่วงโรย และมุ่งไปตามกาลเวลาปรากฏได้ชัดเจน กว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ

อิทธิพลที่ได้รับจากประวัติศาสตร์ศิลป์

มาจากการเริ่มต้นของวัฒนธรรมเหมือนจริงที่ไม่ต้องมีอารยธรรม ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่สมเหตุสมผล ระบบการปกครองที่มีราชาธิปไตย ทำให้ระบอบเชื้อพระวงศ์เป็นเป้าหมายหลักของ ศิลปินในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม การต่อสู้ของร่างกาย การใช้สรีระที่เป็นเสมือนกลยุทธ์ในการ ทำงานศิลปะ ศิลปินยึดเอาแนวทางเหมือนจริงถ่ายทอดผลงานระดับสูงสู่ทางการเมือง ปฏิบัติทาง ใบน้ำคนสะท้อนการยอมรับและต่อสู้ได้ดี

ภาวะภายในคนที่มาทางอารมณ์ที่เป็นจุดขายหลักของศิลปินไม่เคยมีความแน่นอนต่อ
 แนวงานศิลปะ บุคลิกภาพที่แท้จริงของใครบางคนสะท้อนแง่มุมที่เราคาดไม่ถึงและไม่เคยเป็นจุดสนใจ
 ได้ดีกว่าใบหน้า เจตนาทางการสัมผัสทางความรู้สึกที่ข้าพเจ้ายากที่จะเข้าใจ ไม่ใช่สุนทรียภาพ
 ทางกรได้ยื่นหรือรับรู้ทางความงามซ้ำซาก

สัมผัสทางการได้ยื่นไม่ใช่เหตุผลหลักในการมองงานศิลปะเพียงอย่างเดียว ความรู้สึกที่
 สวนทางกับการกระทำมักจะดูดีคิดว่าพิศวงอย่างน่าประหลาดใจ แวดตาซ้อนเร้นความหมาย
 คาดเดาไม่ได้ เป็นสัมพันธ์ภาพที่เชื่อมโยงทางการวิเคราะห์ที่ไม่มีถูกผิดเหมือนงานศิลปะที่
 คัดลอกบทกลอนของความไพเราะจนหยุดฟังไม่ได้ และไม่มีที่สะดุดถ้าไม่ยอมวางมือจากการกระทำ

ศิลปะสัมผัสสัมพันธ์ทางการมองงานศิลปกรรม

ผู้หญิง(girl) สัมผัสทางการได้ยื่นไม่ใช่ทางการยอมรับเรื่องเพศมาราเพศชายจะกระทำได้
 โดยธรรมดา girl ใครก็ตามที่หลุดสู่ทางการสัมผัส สะท้อนอารมณ์ทางงานศิลปะที่ไม่มีคุณค่า

ความนึกคิดซ้อนเร้นของสตรีระที่ไม่น่ามองเป็นจุดที่น่าสนใจได้ดีกว่า ผลงานศิลปะ
 หลายชิ้นไม่เป็นที่ยอมรับด้วยเหตุผลหลายประการ และเราไม่เคยสนใจการตีแผ่ที่ไม่เป็นธรรมของ
 สัมพันธ์ภาพจากการมองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ภาพที่ 1 ลูเซียน ฟรอยด์(Lucian Freud),Benefits Supervisor Sleeping 1995

ภาพที่ 2 ลูเซียน ฟรอยด์(Lucian Freud), Girl with a Kitten 1947

ความเหมือนจริงที่ไม่มีทางออกแน่ชัดคือความฉงนสงสัยที่ไม่มีผลงาน แต่เป็นความว่างของรูปทรงที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจ การลืมหืมตาหลับตาจากการมองเห็นงานศิลปะไม่เป็นธรรมเนียมมานานแล้ว

ศิลปะไม่เหมือนจริง ไม่เป็นธรรมเนียมต่อการแสดงออกทางด้านวัตถุ เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เป็นทางการต่อต้านวัตถุนิยม เชิงพาณิชย์ไม่แบ่งแยก ปล่อยวางขนบธรรมเนียมค่านิยมแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 3 แอนดี้ วอร์ฮอล (andy Warhol), images

ความไม่เหมือนจริงของรูปทรงทำให้เกิดเป็นความเบื่อหน่ายทางสุนิยม หน้าตาเป็นเสมือนหน้ากากทางเลือกไม่แสดงออกความจริงภายใต้สภาวะจิตนิยม

ศิลปะต่อทอนรูปทรง ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ความไม่เท่าเทียมของความหมายที่เข้าใจยากไม่จำเป็นต้องบรรยาย ภาพวาดที่แสดงการเคลื่อนไหวของระนาบสูงต่ำเป็นมิติความงามที่ศิลปินยุคกลางหันเหจากความเหมือนจริงจนเป็นลัทธิศิลปะนิยม ขนบธรรมเนียมนิยมเฉพาะกลุ่มเป็นขบวนการความคิดที่มีทิศทาง

ภาพที่ 4 ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso), Woman Plaiting Her Hair

ภาพที่ 5 ปาโบล ปิกัสโซ(Pablo Picasso),The Weeping Woman

ใบหน้าที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่แสดงความสะเทือนใจได้ดีเท่ากับอาการทางรูปทรง ทำให้ชวนคิด ความหมายของสีที่ตัดแบ่งให้สอดคล้องกับดวงตา เบื้องหลังความทุกข์เศร้า มองเห็นวิญญานเบื้องลึกลงเบื้องหน้า

ศิลปะ มีเพียงโครงสร้างภายใต้เหตุผล ความคิด ความงามที่มีความหมายเฉพาะ สมดุล ไม่สมดุลไม่ใช่หลักการ แง่ลบแง่บวกไม่มีตัวตน ไม่นิยมความรู้สึกนึกคิดแบบเปิดเผยเหตุการณ์

ภาพที่ 6 วัสสิลี คานดินสกี (Wassily Kandinsky), Violett-Orange

อิทธิพลจากการสำรวจจิตใจ

อิทธิพลจากการสำรวจจิตใจของตนเองทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าจิตมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกขณะจิต เกิดขึ้นดับลงไปได้ทุกๆขณะ เผลอเพียงเล็กน้อยจะทำให้ไม่มีสมาธิ แต่ถ้าตั้งสมาธิ นานๆ จะทำให้เขียนรูปเหมือนจริงมากขึ้น และถ้าเขียนไปนานๆ จะทำให้เกิดภาวะความตึงเครียด นอกจากนี้ยังทำให้ภาพงานศิลปะไม่มีอารมณ์ความรู้สึก แต่ถ้าทำงานโดยใช้ความรู้สึกผ่อนคลายจะทำให้งานมีอารมณ์ความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าเลือกที่จะทำงานรูปแบบไม่เหมือนจริง เพราะจะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขและสนุกสนานทุกครั้งเวลาทำงาน และทำให้เกิดภาวะผ่อนคลาย ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ ข้าพเจ้าจึงเลือกทำงานรูปแบบกึ่งนามธรรมแบบเป็นระนาบสี มีสีสรรค์หลากหลาย

บทที่ 3

การกำหนดรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน

รูปแบบวิธีการ

ข้าพเจ้ากำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นรูปแบบเหมือนจริง(Realism)ในลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนจริงในลักษณะเอ็กซ์เพรสชันนิสต์(Expressionism)และใช้สีเส้นต่างๆเป็นแบบผสมผสานแนวอิมเพรสชันนิสต์(Impressionism)และสร้างสรรค์สืบขึ้นมาตามจินตนาการจากความรู้สึกนึกคิดด้วย หลังจากนั้นผลงานต่อมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบที่อ้างอิงตามประวัติศาสตร์ศิลป์ ทั้งรูปแบบโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ โฟวิสม์ เป็นต้น

การกำหนดแนวเรื่องราวเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

แนวเรื่อง

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนกลุ่มคนกรรมมาชีพ แม่ของข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีภาระหน้าที่ไม่ต่างจากกลุ่มบุคคลนี้ ตัวแทนของการต่อสู้ชีวิตคนหนึ่ง เป็นบุคคลใกล้ชิดที่ข้าพเจ้าเคารพรัก ยกย่อง

ข้าพเจ้าเกิดความสะเทือนใจเมื่อข้าพเจ้าเห็นแม่ของข้าพเจ้ามีภาระหน้าที่ในการทำงานหนักทุกวัน ซ้ำๆ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในแต่ละวัน ความสะเทือนใจเหล่านี้กระตุ้นให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา

เนื้อหา

เนื้อหาสัมพันธ์ชีวิต ความรัก ความผูกพัน หน้าที่การงานที่มีความรู้สึกทางอารมณ์เศร้า เกี่ยวข้องคน หน้าตา อารมณ์

แนวงานสัมพันธ์กับความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า สอดคล้องเกี่ยวข้องกับครอบครัว บุคคลใกล้ชิด สัมพันธภาพความผูกพันระหว่างแม่ลูก ภาระหน้าที่เชื่อมโยงกายใจ งานเกี่ยวกับเงินตรา ปากท้อง ความอยู่รอด กินคืออยู่ดีไม่เท่ากับความสุขทางกายใจ

การกำหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

แนวความคิด

ใบหน้าแม่แสดงความเศร้า สะท้อนความทุกข์ภายในใจ ถ่ายทอดความสะเทือนใจสู่ข้าพเจ้าให้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสีที่เป็นรูปธรรมสู่นามธรรมที่ไม่เหมือนจริงภายใต้ศิลปะถึงนามธรรมที่ไม่ได้อธิบายอะไรมากนอกจากถ่ายทอดความจริงจากการมองใบหน้าแม่

แนวความคิดสอดคล้องกับความรักของแม่ลูก

ความรักของแม่ ทำให้ลูกมองเห็นความจริงภายในของจิตใจ ความรักที่มีต่อลูกทำให้แม่มีแรงกายแรงใจทุ่มเททำงานหนัก

ความรักที่ลูกมองเห็น คือใบหน้าแม่ที่ลูกสะเทือนใจกับความรักที่เสียสละร่างกายมองเห็นจิตวิญญาณคนผ่านผิวหนังรูปใบหน้าแม่

บทที่ 4

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เป็นผลงานรูปแบบเหมือนจริงมีทั้งขนาดชิ้นเล็กและขนาดชิ้นใหญ่ เป็นทั้งใบหน้าคน มือ ลำตัว

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นมาในระยะแรกเป็นรูปแบบเหมือนจริง ใ้ร่างกายคนเป็นลักษณะของคนที่มีรูปร่างหน้าตาเฉพาะของเกษตรกรกลุ่มนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่เป็นหลัก เพราะมีลักษณะเนื้อผิวที่มีรายละเอียดของเวลาที่สามารถบอกความมั่งคั่งของอายุและลักษณะการทำงานได้ดี

ผลงานในระยะที่สองของการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ตัดแบ่งขนาดชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ เป็นเฉพาะใบหน้า ลำตัว มือ เก็บรายละเอียดเหมือนจริงจากที่แปร่งเล็กๆลักษณะรูปแบบนามธรรมไปสู่โครงสร้างเหมือนจริงที่เห็นเป็นรูปแบบรูปธรรม

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นมาในช่วงระยะแรกเป็นรูปแบบเหมือนจริง พยายามใช้ทักษะฝีมือที่มีอยู่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลลงน้ำหนักสี แสงเงาให้เหมือนจริง

ในระยะต่อมาข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม ทดลองเรื่องสี พยายามใช้สีในจิตใต้สำนึกแสดงออก โดยใช้จิตใต้สำนึกวิเคราะห์ออกมา และใช้ทฤษฎีทางด้านสีเป็นหลักการ ซึ่งได้แก่ จังหวะการลงแสงเงา การเคลื่อนไหวของสี น้ำหนักของสีที่ใกล้เคียงกัน ผสมผสานเป็นผลงานสร้างสรรค์ชุดหลังขึ้นมา

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าเป็นการทดลองเรื่องสุนทรียภาพทางด้านสีมากกว่าการเลียนแบบความเหมือนจริง โดยใช้สีที่มีสีสันสดใส ไม่ได้คำนึงถึงความเหมือนจริง

ในช่วงแรก ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์ ผลงานเป็น โครงสร้างเหมือนจริง และเก็บรายละเอียดจากรูปธรรมสู่นามธรรมหรือจากนามธรรมสู่รูปธรรม ในลักษณะของเส้นสีแสงเงาที่มีอยู่จริงและทั้งไม่มีอยู่จริง

มิติใหม่ที่พบในงาน คือลดความเหมือนจริง มองผ่านโครงสร้างเหมือนจริง

ในช่วงที่สอง ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์ผลงานจาก โครงสร้างเหมือนจริงและเก็บรายละเอียดภายในไม่เหมือนจริง โดยใช้เส้นสี น้ำหนัก ทศนธาตุ เพื่อเพิ่มมิติใหม่ เกิดเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม สีเส้นไม่เหมือนจริง แสงเงาในงานไม่มี

ความไม่เหมือนจริง สามารถเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึกได้ทุกขณะ ทั้งที่ตั้งใจและบังเอิญ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการสร้างสรรค์ในเรื่องราว แนวความคิด ทั้งเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง เป็นการทดลองเรื่องสี ตามอารมณ์ ความรู้สึกในรูปแบบเฉพาะของข้าพเจ้ามากขึ้น แทนค่าความเหมือนจริง ซึ่งเป็นการทดลองสีตามจินตนาการและสีตามความเป็นจริง ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมือนจริง ตามระยะแรกและระยะที่สอง แต่ได้พัฒนามาจากระยะแรกและระยะที่สอง เป็นรูปแบบนามธรรมมากขึ้นหรือที่เรียกว่าเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม

บทที่ 5

บทสรุป

กลุ่มคนเกษตรกร หรือกลุ่มคนกรรมมาชีพ เป็นกลุ่มบุคคลที่ข้าพเจ้านำมาเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีแม่ของข้าพเจ้าเป็นต้นแบบ ในการแสดงออกและสื่อความหมาย เชื่อมโยงเนื้อหาแนวความคิดที่เกี่ยวกับชีวิตของแม่ โดยใช้ใบหน้าของแม่สะท้อนออกมา

เนื่องด้วยข้าพเจ้าเห็นแม่ของข้าพเจ้าทำงานในสภาวะที่ตึงเครียดบ่อยครั้ง และในบางเวลา มีความทุกข์ เศร้า วิตกกังวล และความกดดันมากมายเกิดขึ้น เมื่อข้าพเจ้าเห็นแม่ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าปรารถนาให้แม่ของข้าพเจ้าจึงใช้สีล้วนสดใส แทนค่าความเศร้าหรือความทุกข์เหล่านั้น

โดยในระยะแรกข้าพเจ้าใช้วิธีสื่อความหมายและแสดงออกมาในรูปแบบเหมือนจริง เป็นจุดเริ่มต้น แต่ต่อมาข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานเรื่องการใช้สี ทำให้งานของข้าพเจ้าในส่วนของรายละเอียดบนผิวหน้าเป็นลักษณะนามธรรม สื่อสารออกมาเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม ใกล้เคียงการใช้สีแบบอิมเพรสชันนิสต์ (Impressionism) และใช้เทคนิควิธีการคล้ายเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ (Expressionism)

รูปแบบงานของข้าพเจ้าจากรูปแบบเหมือนจริงโดยวิธีเลียนแบบกลายเป็นงานลักษณะอิมเพรสชันนิสต์ ในเรื่องของการใช้สีในธรรมชาติ สีที่ปรากฏบนผิวหน้า เป็นรายละเอียดทางนามธรรมแต่อยู่ในโครงสร้างเหมือนจริง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้เป็นรูปแบบเหมือนจริง (Realism) ลักษณะใกล้เคียงเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ (Expressionism) เพราะด้วยสีแปร่งที่ไม่ได้คำนึงถึงความเหมือนจริงมาก เชื่อมโยงกับบุคลิก ความรู้สึกนึกคิดแบบเฉพาะของตนเอง

จากความเป็นจริงเหมือนจริงเท่าที่ข้าพเจ้าจะบรรจงเขียนขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าค่อยๆ ผ่อนคลายให้มันไม่เหมือนจริง มันมีความสนุกสนาน มีสีสัน มีความเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมากขึ้น

จากเหมือนจริงที่เคร่งเครียดสู่นามธรรมของความไม่เหมือนจริงตัดทอน เชื่อมโยงความทุกข์เศร้าในรูปแบบเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม

ภาพข้อมูลวิทยานิพนธ์

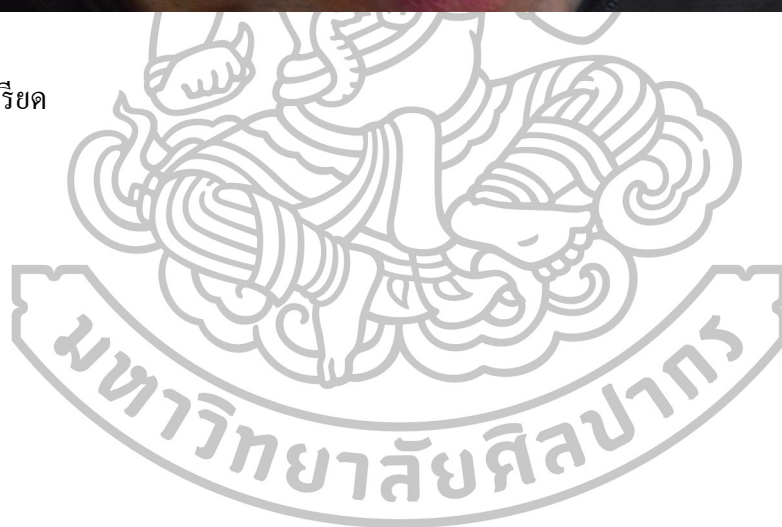
ภาพที่ 7 ขับรถขายน้ำผลไม้ปั่นเกล็ดหิมะ

ภาพที่ 8 ตวงน้ำตาล

ภาพที่ 9 แม่เครีชด

ภาพที่ 10 แม่กตุมใจ

ภาพที่ 11 แม่ครุ่นคิด

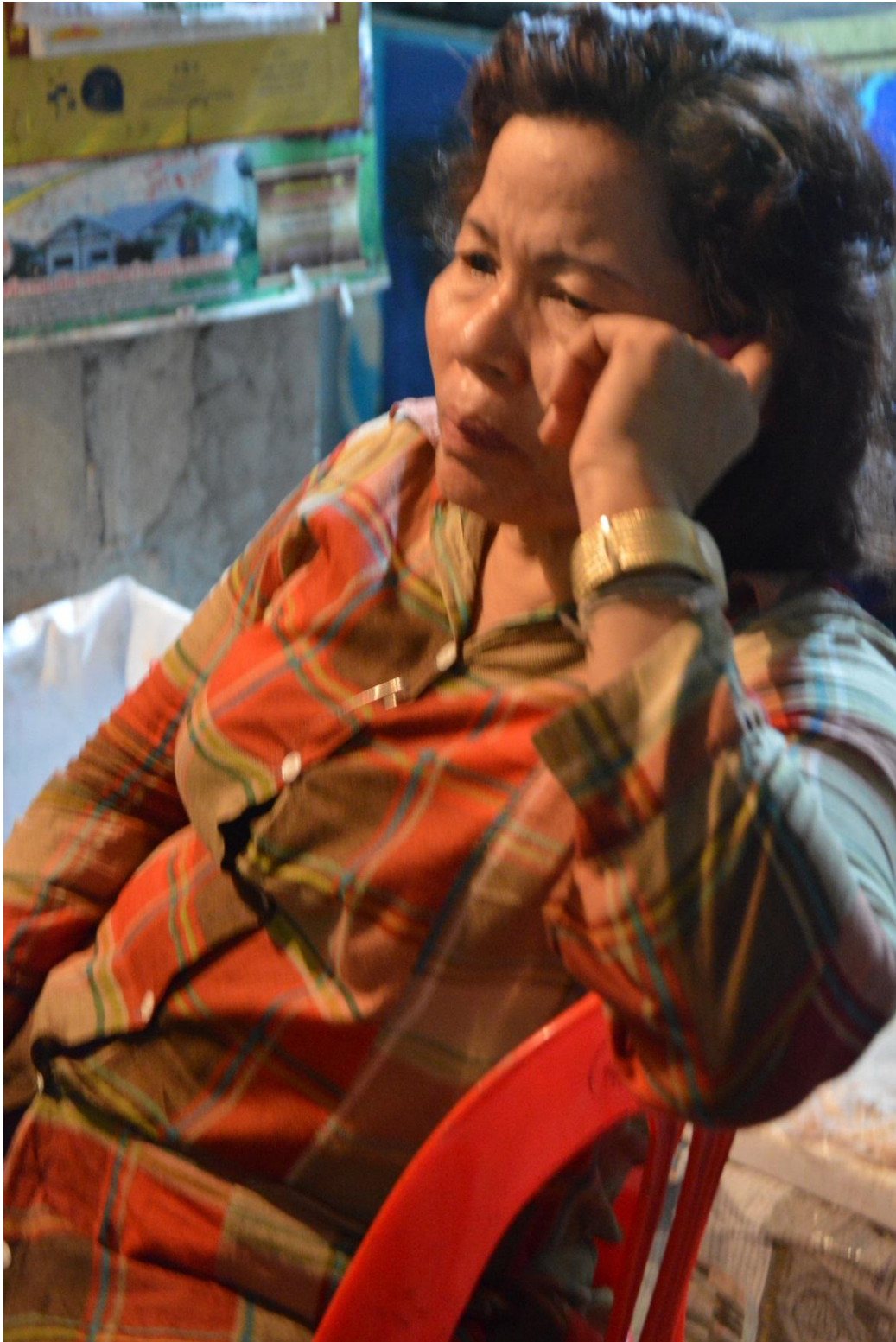

ภาพที่ 12 ต้มน้ำใส่ใบเตย

ภาพที่ 13 ใส่น้ำตาล

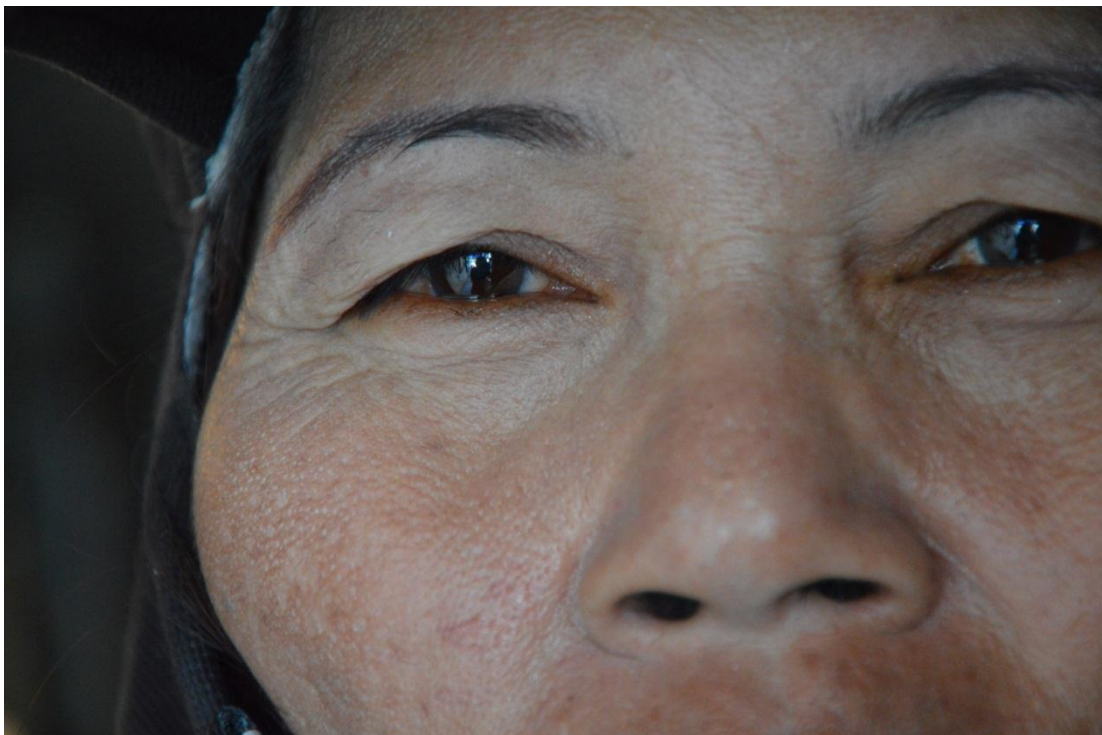
ภาพที่ 14 แม่วิตกกังวล

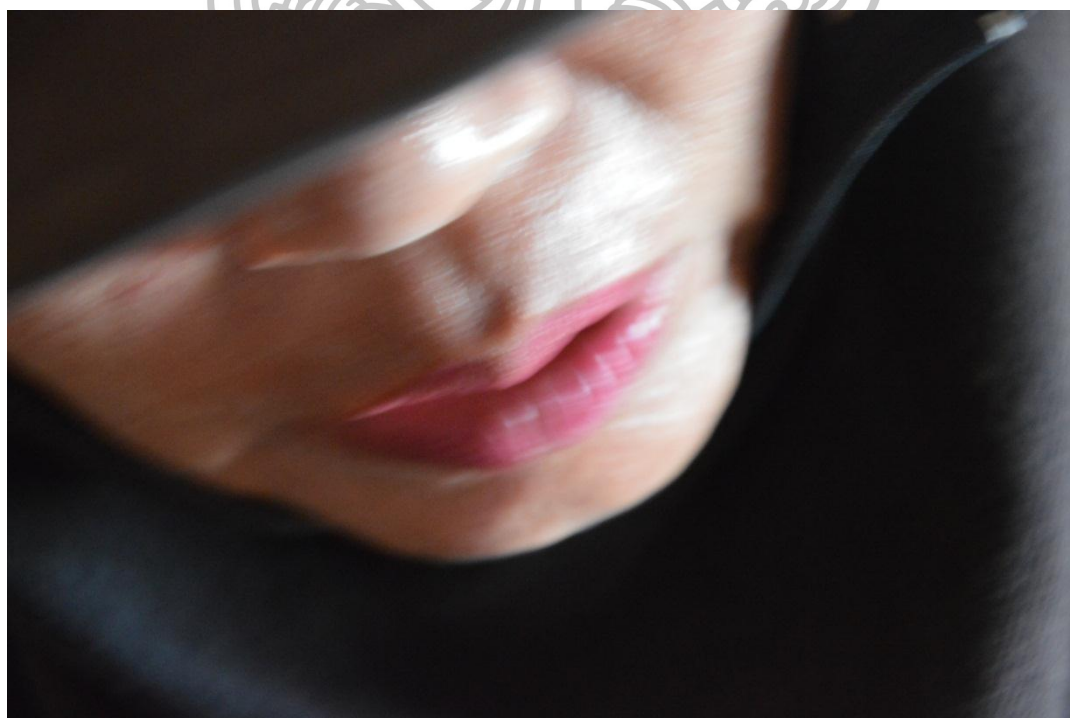
ภาพที่ 15 ที่แขวนอุปกรณ์

ภาพที่ 16 แม่บิศจี่เกียจ

ภาพที่ 17 แม่มองลูก

ภาพที่ 18 แม่ก้มหน้า

ภาพที่ 19 แม่ด้านข้าง

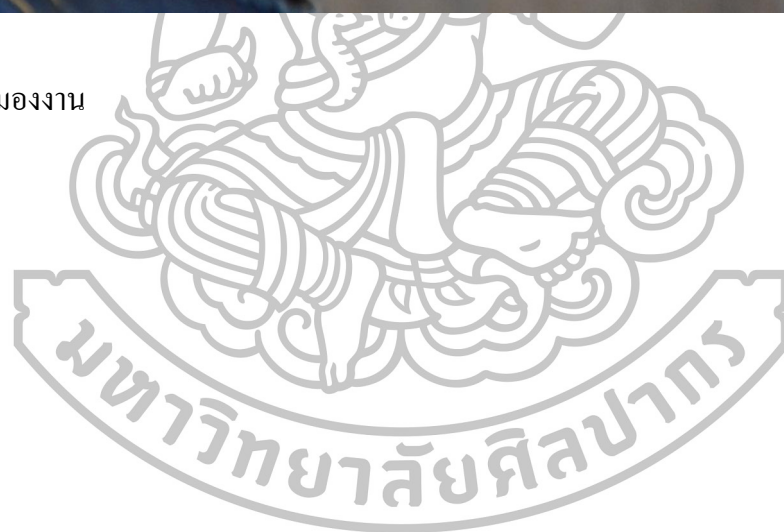

ภาพที่ 20 แม่ทุกซ์

ภาพที่ 21 แม่มองงาน

ภาพที่ 22 แม่ตั้งใจทำงาน

ภาพร่าง(sketch)ทั่วไป

ภาพที่ 23 ตลาดไร่ส้มพร้าว

ภาพที่ 24 ข้างนอกร้าน

ภาพที่ 25 อุ้งขะข้างร้าน

ภาพที่ 26 ภายในร้านนอกร้าน

ภาพที่ 27 ภายในร้าน

ภาพที่ 28 ข้างหน้าร้าน

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 29 วิธีแห่งชีวิต หมายเลข 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160x180 ซม.

ปี พ.ศ. 2554

ภาพที่ 30 วิธีแห่งชีวิต หมายเลข 2

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x180 ซม.

ปี พ.ศ. 2554

ภาพที่ 31 วิธีแห่งชีวิต หมายเลข 3

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 160x180 ซม.

ปี พ.ศ. 2554

ภาพที่ 32 โธ่!สังขาร หมายเลข 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160x180 ซม.

ปี พ.ศ. 2555

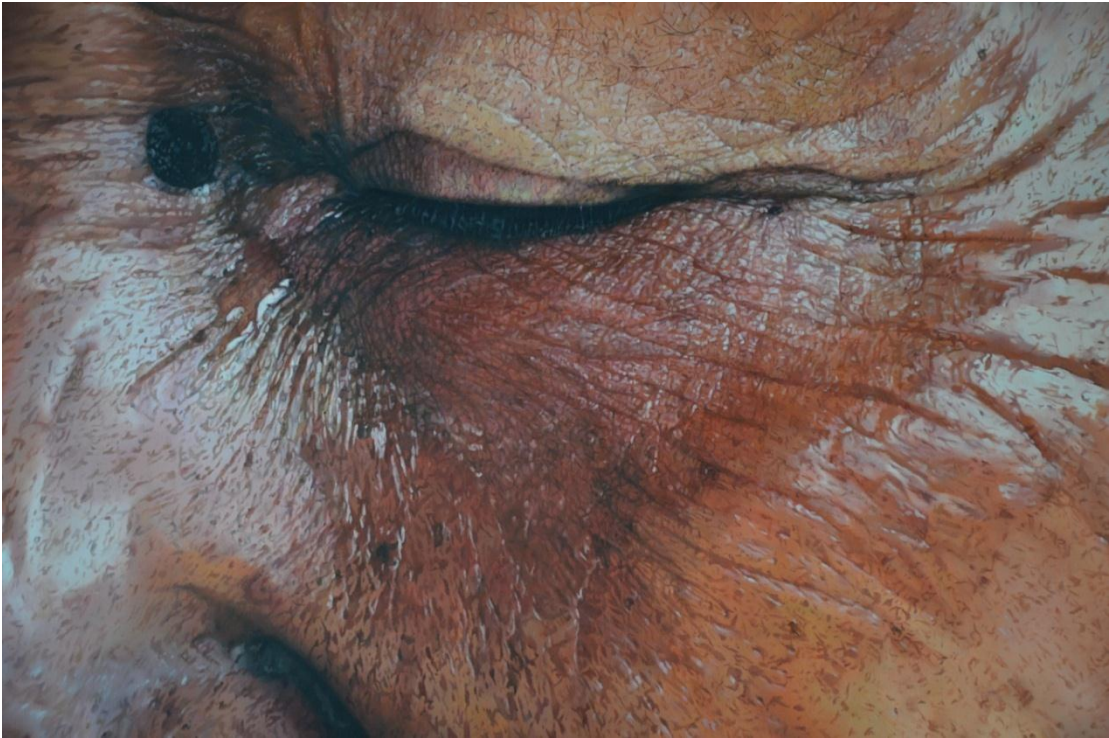

ภาพที่ 33 โฉ้!สังขาร หมายเลข 2

เทคนิค   สีน้ำมันบนไม้

ขนาด   160x180 ซม.

ปี พ.ศ.   2555

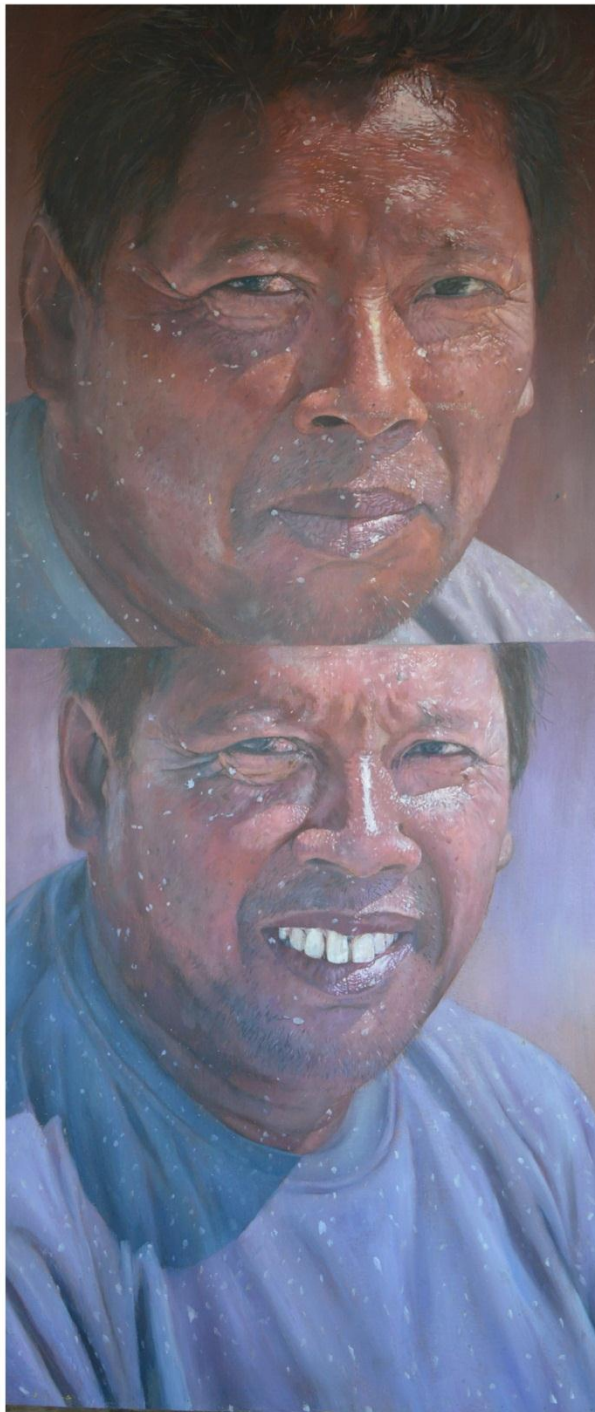
ภาพที่ 34 โฉ้!สังขาร หมายเลข 3

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 160x180 ซม.

ปี พ.ศ. 2555

ภาพที่ 35 ลุงทำนา

เทคนิค

ขนาด

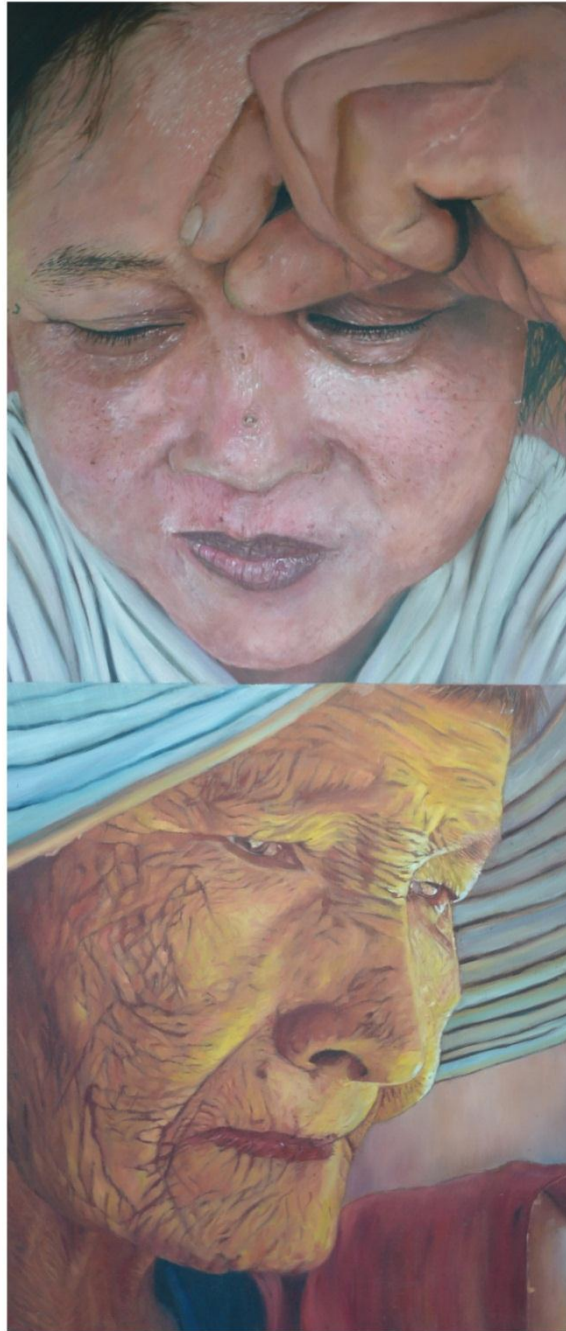
ปี พ.ศ.

สีน้ำมันบนไม้

60x120 ซม.

2555

ภาพที่ 36 หญิงสาว-ชรา

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้า

ขนาด   60x120 ซม.

ปี พ.ศ.   2555

ภาพที่ 37 ลุงมา หมายเลข 1

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด   45x60 ซม.

ปี พ.ศ.   2555

ภาพที่ 38 ลุงมา หมายเลข 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 45x60 ซม.

ปี พ.ศ. 2555

ภาพที่ 39 ลุงมา หมายเลข 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 45x60 ซม.

ปี พ.ศ. 2555

ภาพที่ 40 ลุงพร หมายเลข 1

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 45x60 ซม.

ปี พ.ศ. 2555

ภาพที่ 41 ลุงพร หมายเลข2

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด   45x60 ซม.

ปี พ.ศ.   2555

ภาพที่ 42 ลุงพร หมายเลข 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 45x60 ซม.

ปี พ.ศ. 2555

ภาพที่ 43 โธ่สังขาร หมายเลข 4

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50x60 ซม.

ปี พ.ศ. 2556

ภาพที่ 44 โธ่!สังขาร หมายเลข 5

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด   50x70 ซม.

ปี พ.ศ.   2556

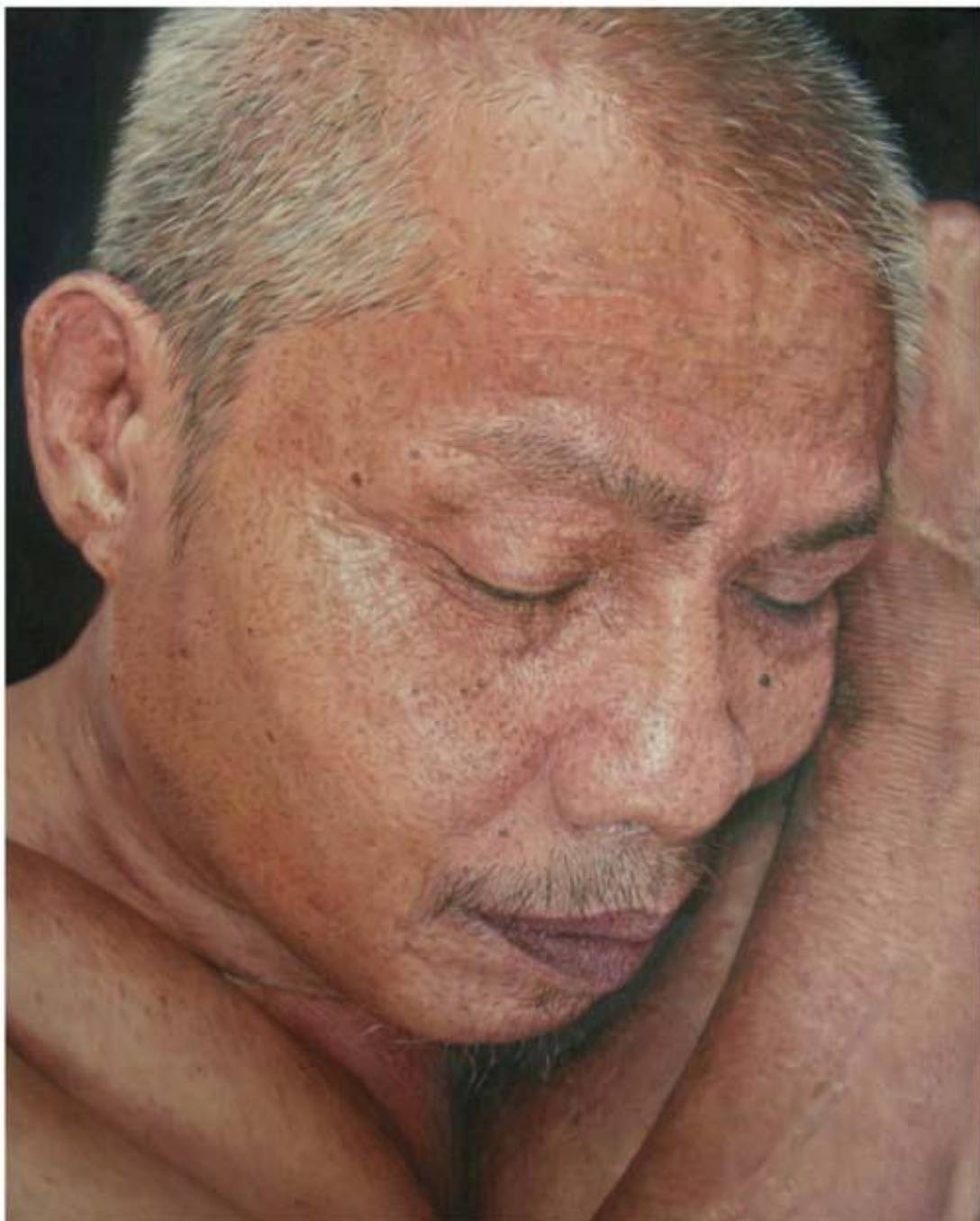
ภาพที่ 45 อัมภาด หมายเลข 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 60x80 ซม.

ปี พ.ศ. 2556

ภาพที่ 46 อัมภาด หมายเลข 2

เทคนิค   สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด   60x80 ซม.

ปี พ.ศ.   2556

ภาพที่ 47 อัมภาด หมายเลข 3

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด   60x80 ซม.

ปี พ.ศ.   2556

ภาพที่ 48 อัมภาด หมายเลข 4

เทคนิค   สีนํ้ามันบนฝ่าใบ

ขนาด   60x80 ซม.

ปี พ.ศ.   2556

ภาพที่ 49 เด็กชาวสวน

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 40x70 ซม.

ปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 50 เสรี (แม่) หมายเลข 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 70x130 ซม.

ปี พ.ศ. 2557

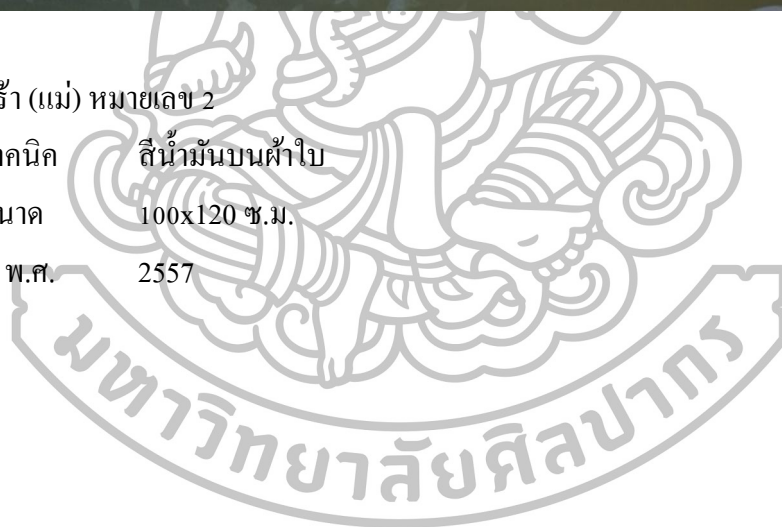

ภาพที่ 51 เสรี (แม่) หมายเลข 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 100x120 ซม.

ปี พ.ศ. 2557

ภาพที่ 52 เสรี (แม่) หมายเลข 3

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด   160x180 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

ภาพที่ 53 เสร์้า (แม่) หมายเลข 4

เทคนิค   สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด   160x180 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

ภาพที่ 54 เส้า (แม่) หมายเลข 5

เทคนิค   สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด   160x180 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

ภาพที่ 55 เสรี (แม่) หมายเลข 6

เทคนิค   สีน้ำมันบนไม้

ขนาด   160x190 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

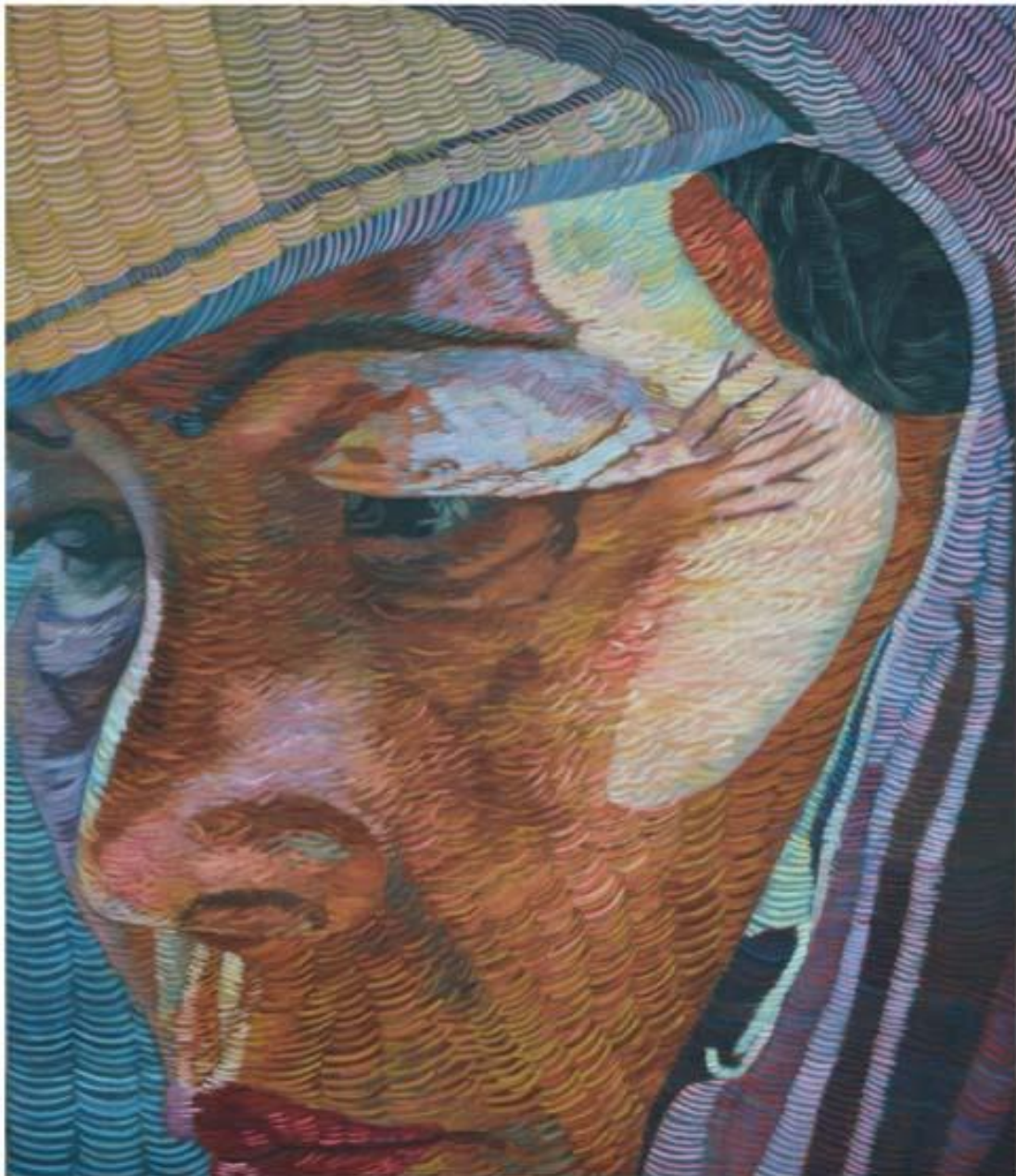
ภาพที่ 56 เสรี (แม่) หมายเลข 7

เทคนิค สีน้ำมันบนไม้

ขนาด 160x190 ซม.

ปี พ.ศ. 2557

ภาพที่ 57 เสรี (แม่) หมายเลข 8

เทคนิค   สีน้ำมันบนผ้า

ขนาด   160x190 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

ภาพที่ 58 เสรา (แม่) หมายเลข 9

เทคนิค   สีนํ้ามันบนไม้

ขนาด   160x190 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

ภาพที่ 59 เสร้า (แม่) หมายเลข 10

เทคนิค   สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด   160x190 ซม.

ปี พ.ศ.   2557

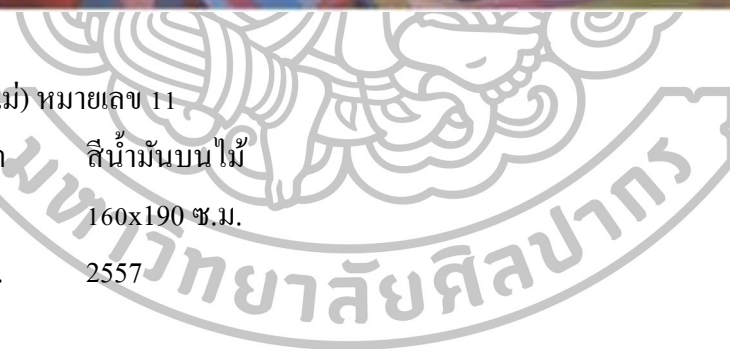

ภาพที่ 60 เศร้า (แม่) หมายเลข 11

เทคนิค สีน้ำมันบนไม้

ขนาด 160x190 ซม.

ปี พ.ศ. 2557

รายการอ้างอิง

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. **โลกศิลปะศตวรรษที่20**. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2545.

มหาวิทยาลัยศิลปากร. **คณะมัณฑนศิลป์. เพื่อ หริพิทักษ์ ชีวิต และ ผลงาน**. กรุงเทพมหานคร:
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.

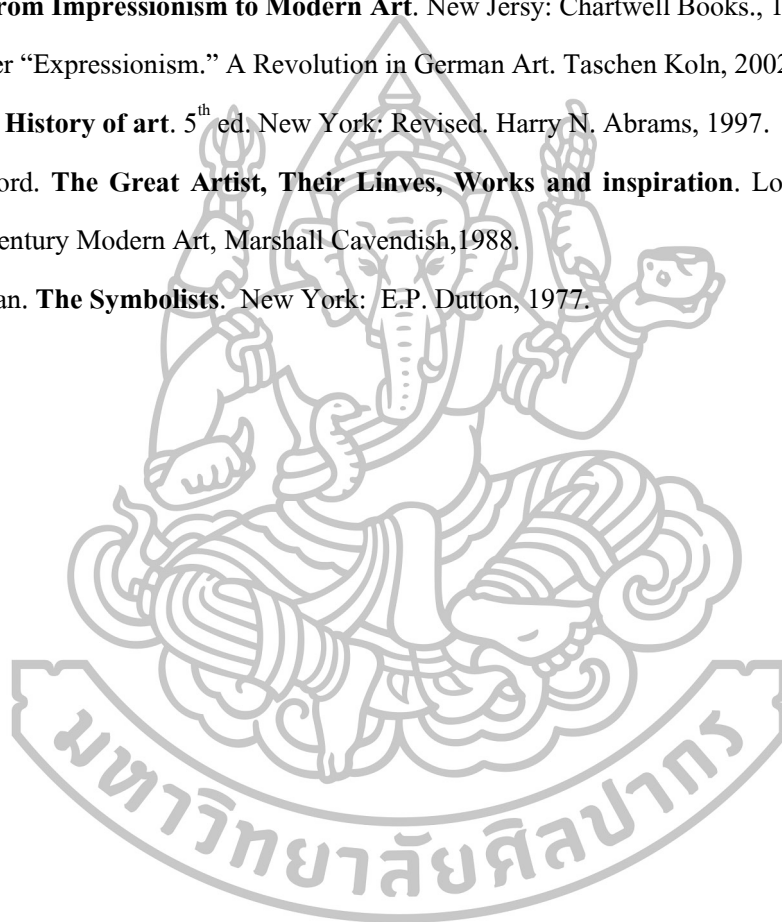
Clay, Jean. **From Impressionism to Modern Art**. New Jersey: Chartwell Books., 1978.

Dietmar, Elger “Expressionism.” A Revolution in German Art. Taschen Koln, 2002.

Janson, H.W. **History of art**. 5th ed. New York: Revised. Harry N. Abrams, 1997.

John, G. aisford. **The Great Artist, Their Linves, Works and inspiration**. London: The 20th
Century Modern Art, Marshall Cavendish, 1988.

Philippe, Julian. **The Symbolists**. New York: E.P. Dutton, 1977.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	นางสาว ลจลิน ศักดา (Miss LachalinSakda)
ภูมิลำเนาบ้านเกิด	บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84180
E-mail	puplachalin@gmail.com Tel : 085-7886434
ประวัติการศึกษา	<p>พ.ศ.2536 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ</p> <p>พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาตอนต้น พุนพินพิทยาคม</p> <p>พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย สุราษฎร์พิทยา</p> <p>พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ประยุกต์ ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>พ.ศ.2554 ปริญญาโท สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ภาควิชา จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาประยุกต์ ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร</p>
ประวัติการแสดงผลงาน	<p>พ.ศ. 2550 นิทรรศการภาพวาดทิวทัศน์และทะเลของนักศึกษาภาควิชา ประยุกต์ศิลปศึกษา รุ่นที่ 50 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>พ.ศ. 2551 นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคนของนักศึกษาภาควิชา ประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>พ.ศ. 2552 นิทรรศการร่วมสมัย พานาโซนิก ครั้งที่ 11 , นิทรรศการร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 26</p> <p>พ.ศ. 2553 นิทรรศการ The Nu Wave Art Exhibition บริษัท Ogilvy & Mather Thailand , นิทรรศการสาธิตศิลปกรรมวาดเส้นอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3, นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 24</p>