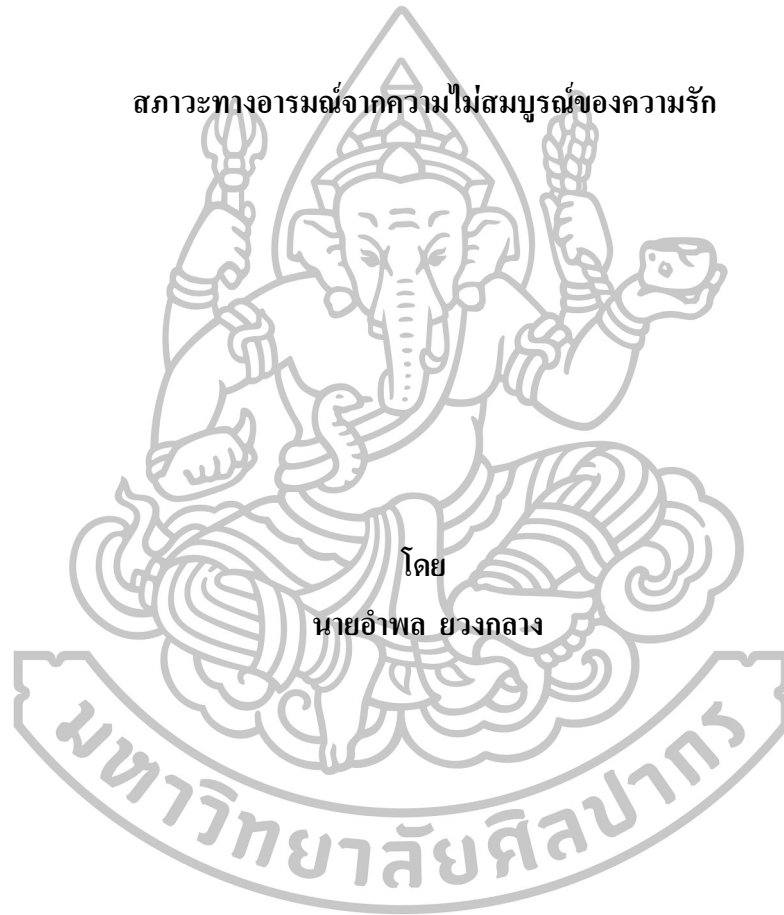

สภาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก

โดย
นายอำพล ยวงกลาง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก

โดย
นายอำพล ยวงกลาง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

EMOTIONAL STATE OF THE IMPERFECTION OF EROS LOVE

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 “สภาวะทางอารมณ์จาก
ความไม่สมบูรณ์ของความรัก” เสนอโดย นายอำพล ขวงกลาง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

- 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วารี
- 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบี้ยคกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ว่างบอน)

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

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์รุ่ง ชีระพิจิตร)

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

..... กรรมการ

(อาจารย์พรรษา พุทธิรักษา)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วารี)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบี้ยคกลาง)

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

55001210 : สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ : ทัศนศิลป์/ จิตรกรรม/ ความรัก/ ความสะเทือนใจ/ ห้วงอารมณ์

อำนวยการ : ศกาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผ.ศ.ธณฤกษ์ ทิพย์วาริ, ผ.ศ.นาวัน เบียดกลาง. 60 หน้า.

ศิลปะสำหรับข้าพเจ้านั้นสร้างขึ้นเพื่อระบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาษา ข้าพเจ้าใช้ความทรงจำถึงความผูกพันที่มีต่อคนรัก ภาพแห่งห้วงอารมณ์ความรู้สึก แล้วจึงนำมาสร้างสรรค์โดยด้วยภาพสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารถึงห้วงสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าออกมาเป็นภาษาทางจิตรกรรม

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2558

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2.

55001210 : MAJOR: VISUAL ARTS

KEY WORD: VISUAL ARTS/ PAINTING/ LOVE/ EMOTIONAL/ MOOD

AMPOM YUANGKLANG : EMOTIONAL STATE OF THE IMPERFECTION OF
EROS LOVE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.THANARIT THIPWAREE,
ASST.PROF.NAWIN BIADKLANG. 60 pp.

Art, personally, is created for expressing feelings deep inside our mind which cannot be exhibited as languages. I used memories and feelings of relationship with my lover and then invented “Visual Arts Language” by symbols for expressing my emotion.

Program of Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature

Academic Year 2015

Thesis Advisors' signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของ คุณพ่ออำนาจ คุณแม่ณภริ่ง ยวงกลาง ผู้เป็นบิดา และมารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า ผู้คอยโอบอุ้มชีวิตและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน ขอขอบพระคุณญาติ มิตรสหาย ผู้เป็นกำลังใจและชี้แนะแนวทาง ค่อยช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณคุณครูสุริชัย ศิริบุรณ์ ครูศิลปะแห่งโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ศิลปะลงในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และจุดประกาย ความฝันการเดินทางสู่โลกศิลปะ

ขอระลึกถึงพระคุณของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานศิลปะไว้ให้เหล่าลูกศิษย์ได้ร่ำเรียนจนถึงปัจจุบัน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วาริ อาจารย์นาวัน เบียดกลาง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรมทุกท่าน ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ทางศิลปะให้แก่ข้าพเจ้า ที่หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างทุกวันนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อนมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมติฐานของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของการศึกษา.....	3
ขั้นตอนการศึกษา.....	4
วิธีการศึกษา	4
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	5
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง.....	6
อิทธิพลจากสภาพสิ่งแวดล้อมสังคม.....	6
อิทธิพลจากมุมมองความรักในศาสนา.....	7
อิทธิพลจากวรรณกรรม.....	8
อิทธิพลจากศิลปกรรม.....	9
3 การพัฒนาและกระบวนการสร้างสรรค์.....	12
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	12
การหาข้อมูล.....	12
การสร้างภาพร่าง.....	13
การสร้างรูปแบบ	13
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม	15
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์	18
การแสดงออกของสัญลักษณ์ที่ใช้ในงาน	19

บทที่	หน้า
4	
การพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	20
การสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1.....	20
ปัญหาของการพัฒนาผลงานผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1.....	21
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1.....	22
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	36
ปัญหาของการพัฒนาผลงานผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	36
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2.....	37
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	48
ผลงานวิทยานิพนธ์.....	49
5	
บทสรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	58
รายการอ้างอิง.....	59
ประวัติผู้วิจัย.....	60

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน คาสปาร์ ดาวิด ฟรีดริช.....	11
2	ภาพถ่ายต้นแบบผู้หญิงสีขาวดำ	14
3	ภาพร่างสเก็ตที่ลงสีและรายละเอียดบรรยากาศแวดล้อม	14
4	ภาพขั้นตอนการร่างรูปลงบนเฟรมผ้าในที่ลงพื้นสีเตรียมไว้.....	15
5	ภาพขั้นตอนการลงสีโทนน้ำตาลเพื่อแสดงค่าน้ำหนัก.....	16
6	ภาพขั้นตอนการลงสีของบรรยากาศชั้นแรกของภาพ	16
7	ภาพขั้นตอนการลาสีภาพบรรยากาศและวัตถุทั้งหมดให้มีความชัดเจน.....	17
8	ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์	17
9	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 1.....	22
10	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 2.....	23
11	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 3.....	24
12	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 4.....	25
13	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 5.....	26
14	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 6.....	27
15	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 7.....	28
16	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 8.....	29
17	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 9.....	30
18	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 10.....	31
19	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 11.....	32
20	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 12.....	33
21	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 13.....	34
22	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 14.....	35
23	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 1.....	37
24	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 2.....	38
25	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 3.....	39
26	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 4.....	40
27	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 5.....	41

ภาพที่		หน้า
28	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 6.....	42
29	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 7.....	43
30	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 8.....	44
31	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2558 ชั้นที่ 9.....	45
32	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2558 ชั้นที่ 10.....	46
33	ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2558 ชั้นที่ 11.....	47
34	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	49
35	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	50
36	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	51
37	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	52
38	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	53
39	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6.....	54
40	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7.....	55
41	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8.....	56
42	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9.....	57

บทที่ 1

บทนำ

นักปรัชญากรีกเพลโตได้กล่าวไว้ว่า “ความรักคือความปรารถนาที่จะครอบครองสิ่งที่งามในรูปลักษณะต่างๆ สิ่งทีงามนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีอยู่จริงมนุษย์มีวิธีที่จะได้ครอบครองสิ่งที่ดีงามอยู่หลายวิธีด้วยกันตามสติปัญญาและประเภทของความรักที่มีอยู่” (พินิจ รัตนกุล, 2557: 57)

เรื่องราวของความรัก นั้นมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างตามลักษณะออกไปความรักต่อชาติความรักต่อศาสนาความรักต่อพ่อแม่ ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ ความรักในสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง และความรักแบบคนหนุ่มสาวความรักมีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทำในสิ่งต่างๆ ในชีวิตความรักทำให้เกิดความฝันและจินตนาการ แต่เมื่อความรักนั้นไม่เป็นดังที่มนุษย์วาดฝันไว้ จึงเกิดผลกระทบทางความรู้สึกกับผู้ทีวาดฝันนั้นไว้จึงเกิดอารมณ์ ความรู้สึกสะท้อนใจจากความผิดหวังนั้นอารมณ์ความรู้สึกของความคาดหวังนั้นสร้างแรงผลักดัน ทางความรู้สึกภายในของผู้คาดหวังและส่งผลออกมาภายนอกด้วยการสำแสดงอารมณ์ความรู้สึก ผ่านงานศิลปกรรม หรือศาสตร์แขนงอื่นๆ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความรักเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับมนุษย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ความรักที่รู้จักกันดีคือความรักแบบคนหนุ่มสาวถูกเรียกว่าความรักแบบโรแมนติค (Romantic Love) ซึ่งเป็นรูปแบบของความรักที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัยความรักแบบโรแมนติคเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างชายหญิง เป็นความรู้สึกแบบส่วนตัวที่สร้างหวังสภาวะอารมณ์ให้อยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝัน เหมือนดังโลกนี้มีแต่นั้นและเธอความรักแบบนี้จึงครอบงำสภาพทางอารมณ์ความรู้สึกแบบความรักใคร่ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางอารมณ์ไม่มีความมั่นคง เข้าๆ ออกๆ ขึ้นๆ ลงๆ ตามกาลเวลาแปรผันเปลี่ยน ความเบื่อหน่ายจากความสัมพันธ์และเสน่ห์อ่อนตัวลง ความเห็นห่างเอาอกเอาใจลดถอยลง ความคาดหวังซึ่งกันและกันเกิดความขัดแย้ง ภาพความจริงเริ่มปรากฏ ด้วยความไม่สมหวังดังที่วาดภาพฝันไว้ ทำให้

สภาวะความสัมพันธ์ของความรักก็เริ่มสูญสลายหายไป ไม่นานก็จะมีความรักตามมา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วมีความขัดแย้งของการดำรงชีวิตที่มนุษย์จะต้องเผชิญ กับการตามหาความหมายของความรัก จึงต้องเรียนรู้และใช้ปัญญาด้วยสติพร้อมที่จะเผชิญทั้งความสุขและความทุกข์ไปพร้อมกัน ดังทำนองคำที่ว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ถึงแม้ว่าความรักนั้นจะก่อให้เกิดความทุกข์ติดตามมาด้วย แต่ก็ไม่สามารถทำให้มนุษย์หยุดแสวงหาความปรารถนา ที่จะมีความรักจากใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพความเพ้อฝัน หวังว่าใครคนนั้นจะมาเติมเต็มความรักให้กับตนเอง จนรู้สึกว่ามีความรักแบบในห้วงอารมณ์แบบนั้นอีกครั้ง

ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์จากความสัมพันธ์เพศตรงข้าม (ผู้หญิง) ทำให้เกิดเป็นความรัก เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดความสุข สร้างความเพ้อฝันเป็นภาพมายาคติต่างๆ ของความรัก เป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทำในสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก แต่บางครั้งความรักก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่วาดฝันไว้ จึงนำพาความทุกข์ติดตามมาด้วย มันจึงสะท้อนกลับมายังจิตใจของข้าพเจ้า จึงเกิดเป็นอารมณ์ของความสะเทือนใจจากความไม่สมบูรณ์แบบของความรัก ข้าพเจ้าจึงต้องการระบายความรู้สึกนี้ออกมา โดยนำอารมณ์สะเทือนใจจากความรักนำไปสร้างสรรค์ จึงก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ในงานศิลปะ

ศาสตร์แห่งศิลปะนั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างที่ภาษาไม่สามารถถ่ายทอดได้ ศิลปะจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าถ่ายทอดแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจ จากการได้เผชิญสภาวะของความรักที่เป็นแบบโรแมนติก ดังนั้นการแสดงออกในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นสภาวะทางอารมณ์ภายใน ที่มีความเชื่อมโยงมาจากความผูกพันระหว่างหญิงอันเป็นที่รัก ซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใจของข้าพเจ้า มาบันทึกภาพความทรงจำของสภาวะอารมณ์ในห้วงขณะนั้นๆ

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นเพื่อระบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ โดยใช้ความทรงจำในความผูกพันที่มีต่อคนรัก ภาพอารมณ์ความรู้สึก แล้วนำมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมที่แฝงเร้นด้วยภาพสัญลักษณ์เพื่อ

สื่อสารถึงห่วงสภาวะอารมณ์ความรู้สึก เหนง เสร้า อ่างว้าง อัดอัด ผิดหวัง สมหวัง แปรปรวน ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม

2. นอกจากจะทำให้ผู้ชมดูแล้วประทับใจในสุนทรีย์ะในผลงานจิตรกรรม และซาบซึ้งถึงความรู้สึกความเหงาที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมา ซึ่งเป็นการบันทึกความทรงจำของความรู้สึกในการตกอยู่ในหลุมกาลเวลาของความรัก

สมมติฐานของการศึกษา

ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ผลงานเกิดจากประสบการณ์ของความรัก ที่สามารถสร้างแรงสะท้อนอารมณ์เป็นแรงผลักดันให้เกิดเป็นทั้งความคิดและการกระทำออกมาในแง่บวกและลบ แล้วแต่ช่วงเวลาและเหตุการณ์ในขณะนั้นจะเป็นไปตามทิศทางใด โดยใช้สื่อสัญลักษณ์เป็นรูปผู้หญิงเป็นภาษาที่สื่อสารถึงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ที่ออกมาจากภายในจิตใจของข้าพเจ้า โดยถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่แสดงทัศนธาตุทางศิลปะและสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออก

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหาด้วยการมุ่งเน้นความหมายจากเรื่องราวและประสบการณ์ในแต่ละช่วง ระหว่างตัวตนของข้าพเจ้ากับผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ โดยสร้างสภาวะจากความรักที่มีความรู้สึกถึงความสุขและความทุกข์ปะปนกันอยู่ เป็นตัวกำหนดหลักที่ผลักดันอารมณ์ออกมาโดยใช้ภาพผู้หญิงเป็นสื่อและสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบผลงานจิตรกรรมแนวสัญลักษณ์ (Symbolistic) แสดงออกโดยใช้ภาพของหญิงสาวและสภาพแวดล้อม และสิ่งของต่างๆ นำมาจัดองค์ประกอบใหม่ตามแนวคิดที่กำหนดไว้ เพื่อสะท้อนสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มาจากความรัก

3. ขอบเขตทางด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดออกมาในลักษณะงานจิตรกรรม 2 มิติ

ขั้นตอนการศึกษา

1. ประมวลความคิดจากประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตจริง ความรู้สึกในจิตใจ สภาวะทางอารมณ์ด้านความรักที่เป็นธรรมชาติ
2. กำหนดสื่อสัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมาย ใช้ผู้หญิงเป็นสื่อทางความคิดและการแสดงออกโดยศึกษาลักษณะท่าทาง รูปร่างตามอิริยาบถต่างๆกับจินตนาการส่วนตัว
3. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ แนวปรัชญาและศาสนา เพื่อสนับสนุนให้สอดคล้องกับแนวความคิดและการแสดงออก
4. สร้างภาพร่าง (Sketch) โดยเลือกภาพและจัดองค์ประกอบรูปทรงต่างๆให้เหมาะสมในการสร้างเรื่องราวตามแนวความคิด
5. สร้างผลงานจิตรกรรม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาทางด้านองค์ประกอบทั้งเทคนิคและวิธีการและหาความลงตัว

วิธีการศึกษา

ประมวลความคิดจากประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างตัวตนของข้าพเจ้ากับผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ ที่มาจากสภาวะของความรัก จัดการกับรูปแบบในการนำเสนอโดยใช้รูปของผู้หญิงเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของข้าพเจ้าและกำหนดสถานที่ สิ่งมีชีวิต วัตถุชนิดต่างๆ พร้อมสร้างบรรยากาศโครงสร้างของสี เพื่อแสดงออกให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไป

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลที่ได้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านในชีวิตจริง ความรู้สึกในจิตใจ สภาวะทางอารมณ์ด้านความรักที่เป็นธรรมชาติ
2. ข้อมูลที่ได้จากวัตถุภายนอก เช่น หนังสือศิลปะ, หนังสือปรัชญา, ทัศนศึกษา, วรรณกรรม, คน สัตว์ วัตถุสิ่ง ทิวทัศน์ นิทรรศการหอศิลป์ แกลเลอรี
3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดจากสถาบันการศึกษา

4. ศึกษาผลงานของศิลปินต่างๆที่มีลักษณะแนวความคิด และวิธีการที่สอดคล้องในเรื่องเดียวกัน

.อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. เฟรมโครงไม้
2. ผ้าใบสำเร็จรูปแคนวาส
3. สีน้ำมัน, จานสี
4. สื่อผสมสีน้ำมัน, ดินสอ, ดิน, เทอเพนทอย
5. พู่กัน หลายขนาด ขนสัตว์, ขนสังเคราะห์
6. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ, ภาพถ่าย

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

“ความรู้สึกสะเทือนใจเป็นแรงผลักดันมีอำนาจต่อเนื่องไม่ขาดสายอันมีบ่อเกิดมาจากสิ่งที่ปรากฏเห็นในธรรมชาติ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือจากข้อเท็จจริงหรือจากสิ่งใดซึ่งเข้ามาประทับตรึงใจของศิลปิน กระทำให้เขาถอดเอาความรู้สึกสะเทือนใจนี้ออกมาเป็นศิลปกรรมถ่ายทอดไปยังผู้ดู ผู้อ่าน หรือผู้ฟังให้บังเกิดอารมณ์เช่นเดียวกัน” (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, 2553: 148)

อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง

ในทฤษฎีความรักเจ้าความรักเปรียบเสมือนความหิวกระหาย มนุษย์มีความกระหายใคร่อยากในความรักอยู่ตลอดเวลา จะขาดเสียมิได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละฝ่ายไม่สามารถเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันได้เหมือนดังที่คาดหวังเอาไว้แต่แรก จึงส่งผลมายังจิตใจของแต่ละฝ่าย เกิดเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่สร้างความทุกข์ ความเจ็บปวด จากความผิดหวังจึงส่งผลเป็นอารมณ์สะเทือนใจและ ความเจ็บปวด ที่ขยวนเวียนอยู่ในมโนภาพ ทำให้เกิดความอึดอัด ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ ในรูปแบบจิตรกรรมโดยผ่านสัญลักษณ์ภาพหญิงสาว และ องค์ประกอบอื่นๆ

อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมสังคม

ในทางสภาพแวดล้อมความรักมักจะมีความเกี่ยวโยงเข้าไปหาทุกๆ เรื่อง นั้นอาจจะเป็นเพราะการมีชีวิตของมนุษย์มีความรักเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทำในทุกๆ ด้าน จะว่าไปแล้วตั้งแต่การมีประวัติศาสตร์การพูดถึงความรักก็จะอยู่ในทุกยุคสมัย ตามแต่กรอบทางประเพณีของสังคมและของชนชาตินั้นๆ ในสังคมไทยสมัยอดีตการมีความรักของคนหนุ่มสาวจะถูกกรอบทางประเพณีศีลธรรมกำกับไว้ การจะพบรักกันและได้มาครองคู่กันถือเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามประเพณีที่ถูกต้อง ในยุคปัจจุบันยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถรับรู้ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้โลกนั้นสามารถสัมผัสได้แค่เปิดหน้าจอ มุมมองความรักก็ค่อยๆ พัฒนาตัวเองไปตามยุคสมัย ในสังคมยุคใหม่ความรักกลายเป็นเรื่องที่เปิดเผย คนหนุ่มสาวมีมุมมองความรักต่างจากอดีต การสร้าง

ค่านิยมในความรักสมัยใหม่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ เช่นภาพยนตร์ ละคร แม้กระทั่งภาพการแต่งงาน ในอุดมคติที่สร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภาพปรากฏเหล่านี้ส่งผลให้การจะมีความรักจะถูกใช้เป็นแบบอย่างในทางการปฏิบัติของคู่รัก แต่ความเป็นจริงแล้วการจะใช้ชีวิตตามอุดมคติเหล่านั้น ต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทแบบเสียดสละตนเอง มักจะทำให้สภาพตัวของคนเราต้องสูญสลายไป อุดมคติทางความรักมักจมลงด้วยความผิดหวัง

อิทธิพลจากมุมมองความรักในศาสนา

ความรักในมุมมองศาสนาพุทธกล่าวว่าไว้ว่า ความรักคือความทุกข์ รักน้อยก็ทุกข์น้อย รักมากก็ทุกข์มาก ไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์เลย ที่ใดมีรักที่นั่นจึงมีทุกข์ ในทางพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามให้คนมีความรัก แต่ความรักที่จะมอบให้ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ ไม่ควรไปยึดคิดในกามารมณ์ของรูป รส กลิ่น เสียง หรือความรู้สึกต่อความรักนั้นๆอย่างไม่มีสติพุทธศาสนาแบ่งความรักออกเป็น 4 อย่าง **สินหา**คือความรักที่เกิดจากความต้องการทางเพศหรือลุ่มหลงในความใคร่ **ปิยะ**คือความรักที่เกิดจากลัญชาตญาณหรือความรักในเครือญาติ **เปมมัง**คือความรักที่เกิดจากความผูกพันและช่วยเหลือกัน **เมตตา**คือความรักที่เกิดจากการฝึกให้เกิดคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจให้รักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัว

พุทธศาสนาสอนให้มองเห็นลักษณะแท้จริงของความรักนั้นเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรักเป็นทุกข์เพราะพอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เรารับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ จึงเป็นทุกข์ ความรักเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แน่นอน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พระพุทธองค์ทรงให้หลักคำสอนของการไปสู่การมีความรักแท้ นั่นคือ พรหมวิหาร อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ความรักที่แท้ก็คือการมีไมตรี เมตตา หรือความตั้งใจและความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเบิกบาน เป็นสุข ความรักที่แท้คือกรุณา หรือความตั้งใจและปรารถนาอยากให้อื่นพ้นทุกข์ เสร้าใจน้อยลง ความรักที่แท้คือมุทิตา การนำพาความยินดีเบิกบาน มาสู่ตัวเราและคนที่เรารักเสมอ ความรักที่แท้คืออุเบกขา การไม่ยินดียินร้าย ไม่ยึดถือมั่น ไม่วินิจฉัย การวางเฉยหรือปล่อยให้เป็นไป (ติชนทัสน์, 2542: 4-6)

เราทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความรักอยู่ในตัว เราสามารถพัฒนาพลังนำอัจฉรย์นี้ บ่มเพราะความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ชนิดที่ไม่ต้องคาดหวังจะได้อะไรตอบแทน หากเราเข้าใจใครสักคนดีพอแล้ว ถึงคนๆนั้นจะทำร้ายเรา เราก็ยังจะยังคงรักคนผู้นั้นอยู่ (ติชนทัสน์, 2542: 7)

ความสุขที่เกิดขึ้นจากความรักที่แท้จริงมีพลังในการเยียวยาจิตใจและแปรเปลี่ยนสถานการณ์รอบๆตัวเราให้มองเห็นตามความเป็นจริง นำพาความหมายที่ล้ำลึกมาสู่ชีวิต ทำให้ชีวิตได้ประจักษ์ต่อคุณค่าของความรักที่งดงามและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต สามารถจะเผชิญกับความทุกข์และความสุขอย่างมีสติ

อิทธิพลจากวรรณกรรม

คาลิล ยิบราน (Kahlil Gibran) เกิดเมื่อ พ.ศ.2426 ทางตอนเหนือของเลบานอน ได้นิพนธ์เรื่อง “ปรัชญาชีวิต” มีเนื้อหากล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับชีวิตและสังคม ในงานนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้ามีความประทับใจในบทที่กล่าวถึงความรัก มีท่วงทำนองความงดงามทางภาษา และแสดงทัศนคติทางความคิดในความรักอย่างลึกซึ้ง บทกวีชิ้นนี้ส่งผลสะท้อนจิตใจข้าพเจ้า และเป็นอิทธิพลต่อความคิดเกิดมโนภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

เมื่อความรักเรียกเธอ จงตามมันไป
 แม้ว่าทางของมันนั้น จะขรุขระและชันเพียงไร
 และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ จงยอมทน
 แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียดแทงเธอ
 และเมื่อมันพุดกับเธอ จงเชื่อตาม
 แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ
 ดังลมเหนือพัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกลาญไปฉะนั้น
 เพราะแม้ขณะที่ความรักสวมมงกุฎให้เธอ มันก็จะตรึงกางเขนเธอ
 และขณะที่มันให้ความเด็บโตแก่เธอนั้น มันจะลิดรอนเธอด้วย
 แม้ขณะที่มันได้ขึ้นไปยอดสูงและลูบไล้กิ่งก้านอันแกว่งไกวในแสงอรุณ
 แต่มันก็จะหยั่งลงสู่รากลึก และเขย่าอนตรงที่ยึดมันอยู่กับดินด้วย
 ความรักจะรวบรวมเธอเข้าฝักดังข้าวโพด
 มันจะแกะเธอออกจนเปลือยเปล่า
 แล้วมันจะล่อนเพื่อให้เธอหลุดจากเปลือก
 มันจะบดเธอจนเป็นผงขาว

แล้วก็ขำจนเธออ่อนเปียก
 แล้วมันก็จะนำเธอเข้าสู่ไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน
 เพื่อว่าเธอจะได้กลายเป็นอาหารทิพย์ของพระเจ้า
 ความรักจะกระทำสิ่งทั้งหมดนี้แก่เธอ
 เพื่อว่าเธอจะได้หยั่งรู้ความลับของดวงใจเธอเอง
 และด้วยความรู้นั้น เธอก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของดวงใจแห่งชีวิตอมตะ
 แต่ถ้าหากด้วยความกลัว เธอมุ่งแสวงหาความสุขและความสำราญจากความรัก
 ก็จะเป็นการดีกว่า ที่เธอควรจะปกคลุมความเปลือยเปล่าของตนและ
 หลีกหนีออกไปเสียจากบนลานบด
 ไปสู่โลกอันไร้ฤดูกาล ที่ซึ่งเธอจะหิวเธาก็ไม่เต็มทีและจะไม่ร้องไห้ก็ไม่เต็มที
 ความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง
 และก็ไม่รับเอาสิ่งอื่นใด นอกจากตนเอง
 ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมถูกครอบครอง
 เพราะความรักนั้นพอเพียงแล้วสำหรับตอบความรัก
 (คาลิล ยิบราน, 2542: 25-26)

อิทธิพลจากศิลปกรรม

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศิลปะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทั้งรูปแบบและแนวความคิด
 ในงานศิลปะซึ่งในแต่ละยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีลัทธิทางศิลปะก่อกำเนิดขึ้นมา ซึ่งมีทั้ง
 รูปแบบเนื้อหาและการแสดงออกที่แตกต่างกัน ดังที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลก
 การเรียนรู้จากงานศิลปกรรมมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ ทั้งการศึกษาระบบแนวคิดของการ
 สร้างสรรค์ กระบวนการทางเทคนิคการวางองค์ประกอบ การจัดวางทัศนธาตุ การสร้างรูปทรง
 การใช้สี การกำหนดแสง-เงา ดังนั้นอิทธิพลของศิลปกรรมมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน
 ศิลปะของข้าพเจ้า

ลัทธิโรแมนติกหรือจินตนาการนิยม (Romanticism Art) เริ่มต้นขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 ในยุโรปตะวันตก แสดงเรื่องราวที่ตื่นเต้น เร้าใจ สะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็น ศิลปินโรแมนติก มีความเชื่อว่าศิลปะจะสร้างสรรค์ตัวมันเองได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูและผู้สร้างสรรค์ ศิลปินแนวทางนี้มักจะวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ว่าต้องการกลับสู่ธรรมชาติ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยๆส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาล

ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของความงามในแนวคิดของลัทธิโรแมนติก และประทับใจในศิลปินคนสำคัญของยุคนี้คือ คาสปาร์ ดาวิด ฟรีดริช (Casper Davic Friedrich) เป็นจิตรกรชาวเยอรมัน เขาได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมซึ่งแฝงนัยยะแห่งการต่อต้านอำนาจการปกครองของจักรวรรดิเนโปเลียน โดยนำภาพชายใส่ชุดประจำชาติเยอรมันยืนหันหลังให้ผู้ชม เหมอมองออกไปยังทะเลหมอกซึ่งอยู่เบื้องหน้า ทามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นสัญลักษณ์ของความอ้างว้างโดดเดี่ยวและการครุ่นคำนึงถึงความหวังในอนาคตอันริบหรี่ที่มีโอกาสการณ์ได้ ข้าพเจ้าเองก็ได้รับอิทธิพลในการนำแนวคิดของการรอความหวังและความอ้างว้างของสภาวะอารมณ์มาถ่ายทอดสร้างสรรค์ (ดูตัวอย่างภาพที่ 1)

Wanderer above the Sea of Fog

1818

Oil on canvas

98.4 cm x 74.8 cm

ภาพที่ 1 (อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน คาสปาร์ ดาวิด ฟรีดริช)

บทที่ 3

การพัฒนาและกระบวนการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้กระบวนการทำงาน เพื่อมีความชัดเจนในการแสดงออกทั้งรูปแบบและแนวความคิด การค้นคว้าศึกษาข้อมูลทั้ง ภายนอกและภายใน จะเป็นฐานข้อมูลส่งผลเป็นแรงบันดาลใจและจินตนาการในการสร้างสรรค์ เริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้สึกภายในของตนเอง การศึกษาข้อมูลทางเอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับการเรียนรู้กระบวนการทางศิลปะ เพื่อเป็นการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึกที่เป็น นามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมในภาพเชิงสัญลักษณ์ผ่านทางภาษาภาพที่แสดงออกมาในรูปแบบ ผลงานจิตรกรรม

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การหาข้อมูล

ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นต่างมีปัจจัยหลายด้านเพื่อมาพัฒนากระบวนการคิดและ รูปแบบการแสดงออก การเรียนรู้จากประสบการณ์ความรักของตนเอง ฝึมอง สังเกตในสภาวะ อารมณ์ และการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทางความรักในบริบทต่างๆ เช่น ศาสนา และงาน วรรณกรรม ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ข้าพเจ้าได้เห็นมุมมองในแง่ความรักที่หลากหลาย ส่งผลมา ในระบบความคิดในการแสดงออก เกิดเป็นมโนภาพ สะท้อนสภาวะจิตใจของตนเองในด้าน อารมณ์และความรู้สึก

ในแต่ละวันจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ความต้องการแสวงหาความสุขในชีวิต โดยการ ตอบสนองความปรารถนาที่อยู่ในจิตใจโยงใยกับปัจจัยอื่นๆ จากปัจจัยทางความสัมพันธ์ที่มีส่วนเข้า มาให้เกิดเป็นความคิดส่งผลมายังความรู้สึกภายในจิตใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้า ได้นำสภาวะอารมณ์ความสะเทือนใจจากความรัก เช่น ความทุกข์ที่มาจากความคาดหวัง ความอึด อัดใจ ความอ้างว้าง ซึ่งความรู้สึกนั้นเป็นลักษณะการอาการที่เป็นนามธรรมมาแสดงผ่าน กระบวนการภาษาทางจิตรกรรม

การสร้างภาพร่าง

เมื่อได้ข้อสรุปทางความคิดจากการนำสภาวะทางอารมณ์ภายในมาแสดงการถ่ายทอดเป็นผลงาน โดยใช้รูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยเริ่มจากการสร้างภาพที่เกิดจากมโนภาพภายใน ที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวอาการของอารมณ์ มาถ่ายทอดโดยมีสิ่งที่มีารองรับเป็นทางกายภาพที่จะสามารถรู้สึกถึงอารมณ์นั้นได้ เช่น ภาพสัตว์ที่เคลื่อนไหวที่ ภาพคลื่นน้ำที่โหมกระหน่ำ มาแสดงแทนความรู้สึกจากภายใน ประกอบกับนำภาพผู้หญิงที่จัดทำทางตามความคิดไว้ เพื่อให้ภาพที่แสดงแบบร่างทางความคิดมีความชัดเจนตรงกับที่อยู่ในมโนภาพภายใน เมื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่จะช่วยให้แสดงภาษาทางจิตรกรรมสามารถสื่อสารตามที่ต้องการแสดงออกได้

การสร้างรูปแบบ

เมื่อได้สรุปความคิดแล้วข้าพเจ้าเริ่มการค้นหารูปแบบด้วยการร่างภาพต้นแบบ (Sketch) เมื่อสรุปแบบได้แล้วจึงเข้าไปทำการหาแบบจริงด้วยการบันทึกถ่ายภาพแบบผู้หญิง และสร้างภาพบรรยากาศที่จะนำมาจัดองค์ประกอบกัน ที่มีมุมมองและแสงเงาตามที่กำหนดไว้จากภาพร่างต้นแบบ จากนั้นใช้ข้อมูลจากรูปภาพต่างๆมาจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมและลงตัว มีความสมดุลระหว่างรูปทรงกับขนาดของเฟรมผ้าใบที่กำหนดไว้ จากนั้นร่างภาพรวมและรายละเอียดของภาพในส่วนต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบของภาพมีความสมบูรณ์ตามและแนวความคิด แล้วจึงนำมาสร้างเป็นผลงานจริงใน รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และสัญลักษณ์นิยม (Symbolistic)

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายต้นแบบผู้หญิงสีชาวดำ

ภาพที่ 3 ภาพร่างสเก็ตที่ลงสีและรายละเอียดบรรยากาศแวดล้อม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าสร้างผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยอาศัยกระบวนการและเทคนิคสร้างความเป็นจริงด้วยการไล่ค่าน้ำหนักของสี ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งเกิดจากการศึกษาฝึกฝนและทดลองหาคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองกับเนื้อหาและความคิดที่ต้องการถ่ายทอดแสดงพลังอารมณ์ภายใน ข้าพเจ้าสามารถควบคุมขั้นตอนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการร่างรูปลงบนเฟรมผ้าใบที่ลงพื้นสีเตรียมไว้

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการลงสีโทนน้ำตาลเพื่อแสดงค่าน้ำหนัก

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการลงสีของบรรยากาศชั้นแรกของภาพ

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการลาสีภาพบรรยากาศและวัตถุทั้งหมดให้มีความชัดเจน

ภาพที่ 8 ผลงานเสร็จสมบูรณ์

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ในศิลปะความงามเป็นพื้นฐานขั้นต้น งานศิลปะที่ดีจะให้ความพอใจในความงามแก่ผู้ดูในขั้นแรก และจะให้ความสะเทือนใจที่คลี่คลายกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยอารมณ์สุนทรียภาพของงานศิลปะนั้นในขั้นต่อไป หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า งานศิลปะที่ดีจะให้ความพอใจจากการประสานสัมพันธ์กันในรูปทรงเป็นประการแรก ถ้าปราศจากคุณสมบัติในข้อนี้เสียแล้วก็เท่ากับเป็นการปิดประตูเสียตั้งแต่ขั้นต้น คนดูไม่สามารถที่จะค้นหาความหมายที่อาจมีภายในงานนั้นได้ต่อไป ความงามในศิลปะมี 2 ประเภท คือ ความงามทางกาย (Physical Beauty) ซึ่งได้แก่ความงามของรูปทรงที่กำหนดด้วยเรื่องราว หรือที่เกิดจากการประสานกันของทัศนธาตุ และความงามทางใจ (Moral Beauty) ซึ่งได้แก่ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่แสดงออกในงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ จึงมีความงามทั้งสองประเภทรวมกันอยู่ แต่จะเน้นหนักไปทางใดก็แล้วแต่ประเภทของงานและเจตนาของผู้สร้างสรรค์ ความงามในศิลปะคือลักษณะส่วนตัวของศิลปิน เป็นอารมณ์สะเทือนใจของศิลปินที่แสดงออกในงานศิลปะ โดยอาจเป็นไปเพื่ออารมณ์ของความงามเอง หรือเป็นสื่อนำไปสู่อารมณ์สะเทือนใจในรูปแบบอื่นๆ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณชูลูด นิ่มเสมอ, 2554: 13-14)

ในกระบวนการทำงานศิลปะ สุนทรียภาพคือหัวใจของงานศิลปะ ความงามที่ปรากฏครั้งแรกของข้าพเจ้าคือความงามภายใน ข้าพเจ้าได้รับจากแรงบันดาลใจมาจากความรักที่เป็นอารมณ์สะเทือนใจ ส่งผลให้เกิดความคิดฝันนั้นคือจินตนาการ ความงามภายนอกคือกระบวนการแสดงออกมาในรูปแบบของจิตรกรรม ที่มีองค์ประกอบทางทัศนธาตุ รูปทรง เส้น สี แสง เงา และพื้นที่ว่าง หลอมรวมกันให้ปรากฏเป็นความงามทางกายภาพ นั่นคือภาษาทางจิตรกรรม เพื่อจะสื่อถึงเรื่องราวความคิดฝันของข้าพเจ้า ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้รับชมให้รับรู้ทั้งความงามที่ปรากฏภายนอกและความงามที่อยู่ภายใน

1. รูปทรง (Form)

การแสดงออกทางรูปทรงของข้าพเจ้านั้นเลือกนำรูปทรงของผู้หญิงในลักษณะท่าทางอากัปกริยาต่างๆ ซึ่งแสดงถึงปฏิกริยาที่มีผลมาจากความรู้สึก ทั้งยังสร้างเนื้อหาให้ตรงกับรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกจากความคิด รูปทรงผู้หญิงในลักษณะท่าทางต่างๆ ถูกนำมาแสดงออกในรูปแบบที่เหมือนจริงและเป็นรูปทรงหลักในภาพ

2. สีและบรรยากาศ (Colour and Atmosphere)

ในผลงานของข้าพเจ้าสีและบรรยากาศมีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก โดยมีบรรยากาศเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแปรปรวนทางอารมณ์ เพื่อให้เห็นภาพทางสภาวะอารมณ์ที่อยู่ในความคิดของข้าพเจ้า

3. พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่างในผลงานของข้าพเจ้านั้นจะเป็นลักษณะการใช้บรรยากาศของสีที่สอดคล้องไปกับรูปทรง เพื่อเป็นการรองรับและเชื่อมอารมณ์ของภาพให้ต่อเนื่องตามเนื้อหา

4. น้ำหนักแสงและเงา (Tone – Light and Shadow)

ข้าพเจ้าใช้แสงเงาในผลงานตามความเป็นจริงของธรรมชาติ โดยกำหนดทิศทางแสงและเงาตามแนวความคิดที่ต้องการ เพื่อให้ให้เกิดมวลปริมาตรที่มีความเป็นจริง โดยมีการกำหนดจุดเด่นให้มีความสว่างเพื่อขับให้มีความเด่นชัดมากกว่าบริเวณอื่นๆ

5. ลักษณะพื้นผิว (Texture)

ลักษณะพื้นผิวที่ปรากฏในผลงานเกิดจากการที่ข้าพเจ้าศึกษาและสังเกตความสัมพันธ์และความรู้สึกของพื้นผิวในตัวของสภาพวัตถุแต่ละชนิดที่ให้ผลทางความรู้สึก และสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมโดยการไล่ค่าน้ำหนักของสี

การแสดงออกของสัญลักษณ์ที่ใช้ในงาน

1. ผู้หญิงที่เป็นสื่อในผลงาน

ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของผู้หญิงในการแสดงออกเป็นภาพสะท้อนแทนตัวตนของข้าพเจ้า

2. สัญลักษณ์ทางด้านธรรมชาติ

ธรรมชาติ ล้วนส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ภาพบรรยากาศที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเวลาเพื่อรองรับความหมายทางความรู้สึกภายใน ภาพจะเป็นการถ่ายทอดถึงความรู้สึกของอารมณ์ เช่นบรรยากาศท้องฟ้าที่เคลื่อนไหวแสดงเวลาที่ผ่านไป เกลียวคลื่นที่พัดกระหน่ำแสดงอาการของอารมณ์ที่อยู่ภายใน แม้กระทั่งภาพสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต ก็แสดงนัยยะของอารมณ์จากความรักดังนั้น ภาพธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอารมณ์นึกคิดภายในของการสื่อสารความรู้สึกของข้าพเจ้า

บทที่ 4

การพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ในแต่ละช่วงของการสร้างสรรค์ผลงาน การวิเคราะห์และเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆในผลงานเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลงานไปในทิศทางที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและการพัฒนาผลงาน ซึ่งช่วยให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และสามารถช่วยให้การพัฒนาผลงานมีความลงตัวและชัดเจนทั้งแนวความคิดและรูปแบบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้แบ่งระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น 3 ระยะดังนี้

การสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ข้าพเจ้าต้องการค้นหาแนวความคิดเรื่อง ความปรารถนา และความต้องการของมนุษย์ต่อความรัก ความผูกพันของหญิงชาย ข้าพเจ้าได้นำอารมณ์ความรู้สึกของความปรารถนา ความต้องการภายใน ซึ่งเป็นนามธรรมมาแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยการอาศัยภาพผู้หญิงในลักษณะท่าทางต่างๆ และนำสัญลักษณ์มาใช้ในสื่อสารในงานเพียงไม่กี่ชนิดและการจัดวางองค์ประกอบที่เน้นในตัวองภาพผู้หญิงเป็นสำคัญ ผู้หญิงบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ ความงามของมนุษย์ โดยที่รูปลักษณะของหญิงสาวมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล ที่มีความลึกลับซับซ้อนในความไม่รู้แน่ชัดของเสน่ห์ ที่แฝงเร้นอยู่ในตัวของผู้หญิงในแต่ละคน

ผลงานทั้งหมดก็ยังคงมีลักษณะเดียวกัน โดยนำองค์ประกอบของคนกับวัตถุมาตีความและกำหนดความหมาย จำเป็นต้องมีตัวกลางที่จะคอยกำหนดโครงเรื่องให้สื่อความหมายไปในทิศทางของอารมณ์ต่างๆเพื่อสื่อถึงความหลุดลอยของสติ ที่อยู่ในห้วงวังค์แห่งความคิด หรือความรู้สึกที่ไร้สิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจ เช่น ภาพของผู้หญิงที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ ที่มีสภาพอะอารมณ์ไร้แรงผลักดันทางจิตใจ ต้องการไขว่คว้าหาสิ่งที่ปรารถนาอยู่ในใจ ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงสภาวะ

ของอารมณ์ที่เกิดจากความคิดภายใน ซึ่งข้าพเจ้าต้องการชี้ให้เห็นสภาวะของจิตใจที่เกิดจากความ
แรงปรารถนาภายใน

ปัญหาของการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

เป้าหมายของการทำผลงานในชุดนี้คือการพัฒนาการของรูปแบบและแนวคิด ข้าพเจ้า
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือสัญลักษณ์เหล่านั้นยังไม่แสดงผลที่ชัดเจนกับแนวคิด ซึ่งผลงานในชุดนี้
เป็นความรู้สึกกลางๆที่ไม่ได้บอกเล่าถึงความต้องการ ความปรารถนาหรือความทุกข์ความสุขอย่าง
ชัดเจน สัญลักษณ์ต่างๆที่หยิบยกมาใช้เป็นเหมือนการนำสองสิ่งของมาจัดวางร่วมกัน โดยขาดการ
วิเคราะห์ที่มาอย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปในแต่ละแง่มุม ซึ่งทั้งหมดอาจเกิดจากการตีความด้วย
ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง หรือบางทีอาจเป็นเพราะสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นไม่สามารถแสดง
ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ให้ออกมาแสดงได้

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1

ภาพที่ 9 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 1

ชื่อ Between in time

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130 x 160 เซนติเมตร

ภาพที่ 10 ผลงานก่อนนิทานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 2

ชื่อ Between Us

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130 x 160 เซนติเมตร

ภาพที่ 11 ผลงานก่อนนิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 3

ชื่อ “ล่องลอย”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130 x 160 เซนติเมตร

ภาพที่ 12 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 4
ชื่อ “พักพิง”
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 130 x 160 เซนติเมตร

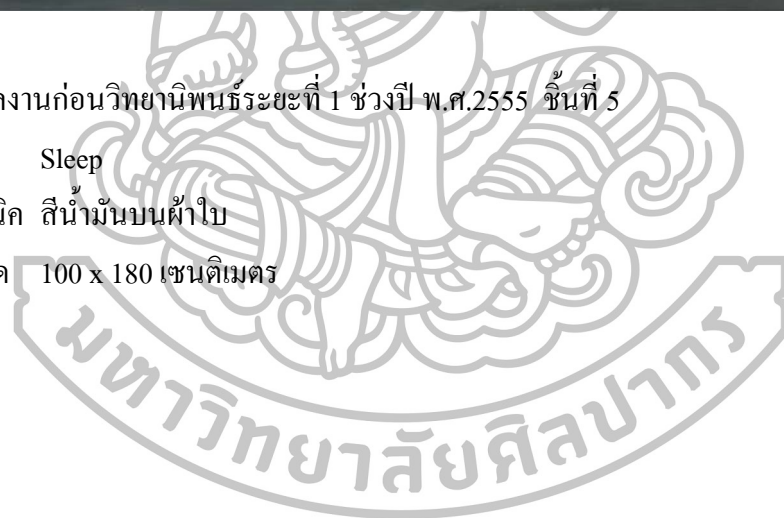

ภาพที่ 13 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 5

ชื่อ Sleep

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 100 x 180 เซนติเมตร

ภาพที่ 14 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 6

ชื่อ Dreamer

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 190 x 90 เซนติเมตร

ภาพที่ 15 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 7

ชื่อ “เหม่อมอง”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120 x 155 เซนติเมตร

ภาพที่ 16 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2555 ชั้นที่ 8

ชื่อ Her sit No.1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 17 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 9

ชื่อ Her sit No.2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 18 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 10

ชื่อ Perfect

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120 x 155 เซนติเมตร

ภาพที่ 19 ผลงานก่อนนิทรรศการนิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 11

ชื่อ Complete

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 110 เซนติเมตร

ภาพที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 12

ชื่อ Her

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 105 เซนติเมตร

ภาพที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 13

ชื่อ My Girl No.1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 14

ชื่อ My Girl No.2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ในผลงานระยะนี้ยังคงมีแนวความคิดต่อยอดมาจากผลงานชุดก่อน แต่ในชุดนี้มีความเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้ความรู้สึกจริงต่อผู้หญิงที่มีความผูกพันกับตัวของข้าพเจ้าโดยตรง ในเนื้อหาของผลงานชุดนี้จะพูดถึงความงามของมนต์เสน่ห์ของผู้หญิง ให้ออกมาเป็นท่าทาง อิริยาบถต่างๆ ที่มาจากการแปลความรู้สึกที่มีต่อความหลงใหลในมนต์เสน่ห์ความงามของผู้หญิงที่มีความผูกพันโดยตรง เพื่อให้ผลงานแสดงความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้หญิงคนนี้ โดยลดการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นวัตถุและเพิ่มความลึกลับที่เป็นทิวทัศน์ บรรยากาศของท้องฟ้าที่จะมาเป็นภาพแทนอารมณ์ความรู้สึกแทน จึงทำให้ผลงานมีความเรียบง่ายขึ้น จึงทำให้ผลงานชุดนี้มีความแตกต่างไปจากชุดที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงการเขียนภาพผู้หญิงไว้ให้อยู่ร่วมด้วย ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงเรื่องราวของความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิง อารมณ์ดังกล่าวมีความเป็นนามธรรมที่อยากแสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมทางกายภาพ โดยการใช้สีของบรรยากาศที่ที่แตกต่างกันเพื่อให้มีความชัดเจนทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น

ปัญหาของการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

ในผลงานระยะนี้ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายในด้านของรูปแบบ แต่ก็ยังคงแนวความคิดที่มาจากการใช้อารมณ์ทางความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่ง เนื่องจากได้ลดการใช้สัญลักษณ์มาประกอบร่วมกับภาพคน ในข้อดีคือผลงานสามารถแสดงอารมณ์ของความงามให้เกิดแรงปะทะได้เป็นอย่างดี มันคือลักษณะของการต้องมนต์เสน่ห์ในความรู้สึกแรกของการปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึก แต่ก็มีข้อเสียของการลดการใช้สัญลักษณ์ คือผลงานไม่สามารถแสดงเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นแนวความคิดตั้งแต่ต้นของการทำงาน แต่กลายเป็นการเขียนภาพคนผู้หญิงเพียงอย่างเดียว ข้าพเจ้าคิดว่ากระบวนการทางความคิดที่ชัดเจน และเป็นระบบที่เริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานจะเป็นส่วนช่วยให้การทำงานพัฒนาได้เร็วและตรงตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งจะนำความหมายและเนื้อหาสาระของผลงานนั้นๆ ให้แสดงออกถึงคุณค่าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

ภาพที่ 23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 1

ชื่อ In time No.1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 140 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 24 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 2

ชื่อ In time No.2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร

ภาพที่ 25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2556 ชั้นที่ 3

ชื่อ In time No.3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร

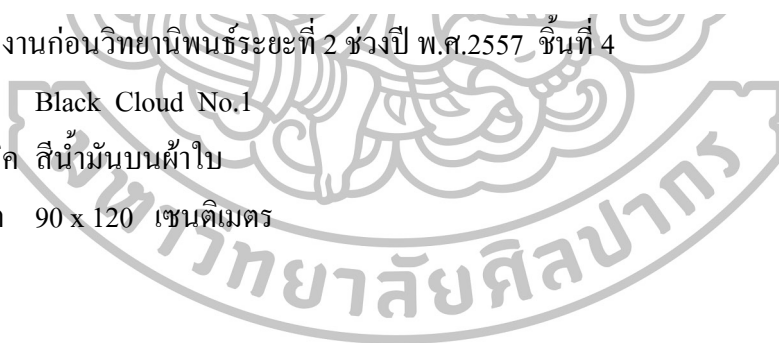

ภาพที่ 26 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 4

ชื่อ Black Cloud No.1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 27 ผลงานก่อนนิทรรศานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 5

ชื่อ Black Cloud No.2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 110 เซนติเมตร

ภาพที่ 28 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 6

ชื่อ Yellow Cloud

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 130 เซนติเมตร

ภาพที่ 29 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 7

ชื่อ Red Cloud

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 165 x 130 เซนติเมตร

ภาพที่ 30 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2557 ชั้นที่ 8

ชื่อ Cloud wind

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2558 ชั้นที่ 9

ชื่อ “หมอกควัน”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 100 x 180 เซนติเมตร

ภาพที่ 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2558 ชั้นที่ 10

ชื่อ “ท่ามกลางพื้นที่ว่าง”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120 x 200 เซนติเมตร

ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2558 ชั้นที่ 11

ชื่อ “อีกฝากฝั่ง”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 120 เซนติเมตร

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำสภาวะอารมณ์ความสะเทือนใจจากความรัก ส่งผลให้เกิดเป็นอารมณ์สะเทือนใจ ทำให้เกิดความอัดอั้นอยู่ในใจ เช่น ความทุกข์ที่มาจากความคาดหวัง ความอัดอั้นใจ ความอ้างว้าง เป็นความรู้สึกที่ยังวนเวียนอยู่ในจิตใจ ความรู้สึกเหล่านั้น เป็นลักษณะการอาการที่เป็นนามธรรม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการแสดงกระบวนการทางภาษา จิตรกรรมในชุดผลงานนี้

การสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากการสร้างภาพที่เกิดจากมโนภาพภายใน ที่มีลักษณะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก จึงนำมาถ่ายทอดโดยมีสิ่งทีรองรับเป็นทางกายภาพ เพื่อที่จะให้สามารถรู้สึกถึงอารมณ์นั้นๆ ได้ โดยสร้างรูปสัญลักษณ์ที่จะสื่อถึงสภาวะห้วงอารมณ์ในช่วงการเวลานั้นๆ เช่น ภาพสัตว์ที่เคลื่อนไหวที่ ภาพคลื่นน้ำที่โหมกระหน่ำ มาแสดงแทนความรู้สึกจากภายใน ประกอบกับ นำภาพของผู้หญิงออกมาสื่อเป็นภาพแทนตัวตนของข้าพเจ้า เพื่อให้ภาพที่แสดงแบบร่างทางความคิดมีความชัดเจนตรงกับที่อยู่ในมโนภาพภายใน

ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 34 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อ Away of Horse

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 240 เซนติเมตร

ภาพที่ 35 ผลงานนิทานนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อ Away of Cow

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 240 เซนติเมตร

ภาพที่ 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อ Blue dream

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 190 x 150 เซนติเมตร

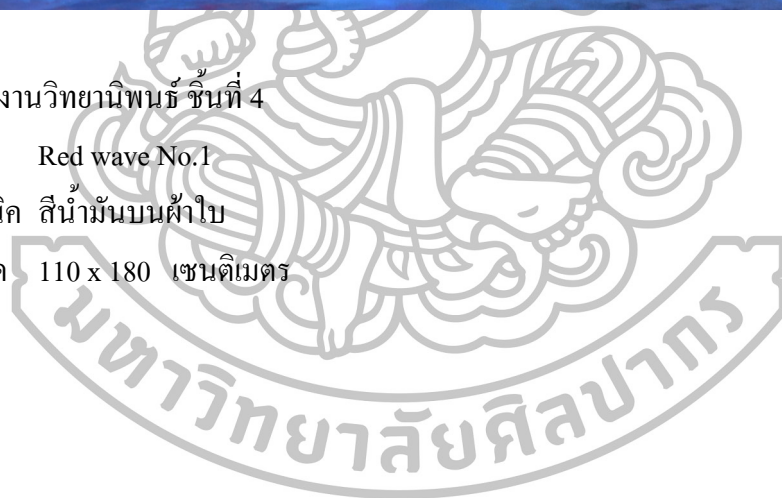

ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อ Red wave No.1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 110 x 180 เซนติเมตร

ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ชื่อ Red wave No.2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 165 x 120 เซนติเมตร

ภาพที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ชื่อ “บัวบาน”

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 40 ผลงานนิพนธ์ ชั้นที่ 7

ชื่อ Blue wave

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 135 x 200 เซนติเมตร

ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8

ชื่อ Red wave No.3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 145 x 190 เซนติเมตร

ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 9

ชื่อ Mood

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 165 x 120 เซนติเมตร

บทที่ 5

บทสรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “สภาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก” ของข้าพเจ้าชุดนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวและสภาพแวดล้อม ประกอบกับการค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความคิดไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม อันมีลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และอุดมไปด้วยคุณค่าทางสุนทรียะ

ทั้งความสุข ความทุกข์ ความผิดหวังสมหวัง ความอบอุ่นและเดียวดาย ความหวานชื่นปริดาและความเจ็บปวดขื่นขม ล้วนเป็นสาระสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” ข้าพเจ้าจึงนำสภาวะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวทางอารมณ์ของข้าพเจ้า ผ่านภาษาทางจิตรกรรม ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จึงกลายเป็นส่วนช่วยให้สภาวะอารมณ์และสภาวะความคิดของข้าพเจ้าเกิดความสมดุล ซึ่งข้าพเจ้าเล็งเห็นว่า การนำความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ภายในมาแสดงออก ทำให้ข้าพเจ้าสามารถค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่จรดพู่กันลงบนผืนผ้าใบ ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าทุกชิ้น จึงเป็นการประทับความทรงจำในแต่ละทุกห้วงขณะของข้าพเจ้าไว้ตลอดไป

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “สภาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก” จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจศิลปะและสุนทรียศาสตร์ต่อไป

รายการอ้างอิง

- คาลิล ยิบราน. (2542). **ปรัชญาชีวิต**. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลุค นิ่มเสมอ. (2554). **องค์ประกอบของศิลปะ**. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อัมรินทร์
- ดิชันทันท์. (2542). **เมตตากาวนาคำสอนว่าด้วยรัก**. พิมพ์ครั้งที่ 1 .กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
- พินิจ รัตนกุล. (2557). **ปรัชญาความรัก**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สามัญชน
- ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี. (2553). **ศิลปะสงเคราะห์**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัทวิศคอมเซ็นเตอร์จำกัด

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติ อำพล ขวงกลาง
เกิด 12 ตุลาคม 2531
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ 090-9706918,081-3006273
อีเมลล์ ampon_pu@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติผลงาน

- นิทรรศการ โครงการยูโอบีรังสรรค์จิตรกรไทย ณ ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โมชั่น สออลส์ ดิเอ็มโพเรียม ซ็อบบิ่ง คอมเพล็กซ์
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2554 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ HOFest. Ep.1 ART CARNIVAL ณ Hof Art Space at W District
- นิทรรศการ BETWEEN กลุ่ม Three Old Men ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ