

“พลังจากแรงบีบคั้น และความกดดันภายใน”
“Power From Constrained and Inner Pressured”

นางสาวสุดา พิเรนทร

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

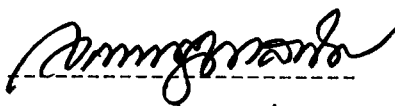
ปีการศึกษา 2540

เลขที่.....
เลขที่.....31167
ฉบับ, เดือน, ปี 22 ธ.ค. 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ให้บริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

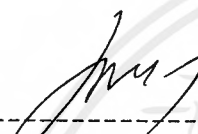
หากผู้ใช้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

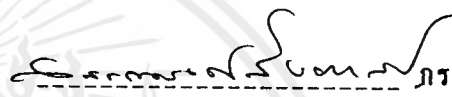
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

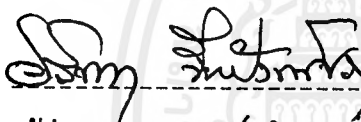

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสนี)

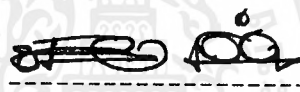
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารณ)

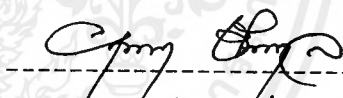

กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชูณ)

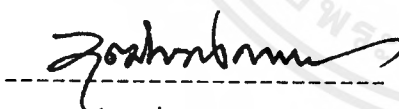

กรรมการ
(อาจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

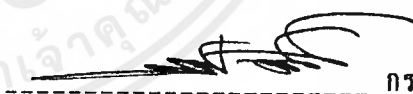

กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จินตึงเพชร)

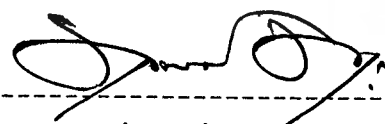

กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย ม่าอ่อน)

กรรมการ
(อาจารย์กัญญา คำโสภี)

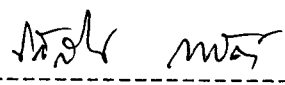

กรรมการ
(อาจารย์สุพา ชิ่งกุล)

กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ ocha chae)

กรรมการ
(อาจารย์กวีชัย นันต์สวัสดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์รสนิน กาสต์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารณ)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	พลังจากแรงบีบคั้น และความกดดันภายใน (Power From Constrained and Inner Pressured)
ชื่อนักศึกษา	นางสาวสุดา พิเรนทร
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2540

บทคัดย่อ

ความกดดันที่ได้รับในวัยเด็ก จากคุณครูที่ไม่เข้าใจและลงโทษด้วยการตี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยบุคลิกลักษณะที่ตนเองเป็นคนที่ไม่กล้าพูดหรือแสดงออก ขี้อาย เป็นผลทำให้ถูกบีบบังคับจากเพื่อน หรือบุคคลที่แวดล้อมภายในสังคม ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความไม่มั่นใจ และตื่นเต้นในคำพูดของตนเอง จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความกดดันที่สะสมภายในจิตใจ และระบายออกทางงานสร้างสรรค์ศิลปะ และในการใช้สื่อแทนเมื่อเกิดความรู้สึกถูกบีบบังคับหรือกดดันมาก ๆ ข้าพเจ้าบังเอิญไปเห็นซากไก่ที่ตายแล้ว ทำให้เกิดความคิดว่า ก่อนที่ไก่มันจะตายก็ต้องรู้สึกทรมานอย่างมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใช้ไก่เป็นสื่อแทนความรู้สึกในการแสดงออกของพลังอันลึกลับ ที่เกิดจากการถูกบีบบังคับถูกกดดันจากภายนอก จนสะสมอยู่ในจิตใจได้สำนึก เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะของตนเอง โดยมีขอบเขตการศึกษา ในเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน และเลือกใช้สีที่สดใส รุนแรง สีดิบ ๆ สีสดกัน สีตรงข้ามกัน โดยใช้รูปทรงไก่ตัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ที่ผิดไปจากความเป็นจริง โดยใช้วิธีการศึกษาทางทัศนธาตุ คือ ในห้องมีไก่อรูปทรงใหญ่ผิวด้านและเล็กผิวด้านอยู่ในห้องและกล่อง เพื่อแสดงออกถึงการถูกบีบบังคับจนเกิดกดดันในจิตใจ คือ เกี่ยวกับจิตใจได้สำนึกจิตไร้สำนึก โดยศึกษาจากการค้นคว้าในตำราและประสบการณ์ตรงของตนเอง ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย ไม่เข้าใจในความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ตรงกับความคิดของตนเอง ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกที่ได้รับจากสังคมมาแสดงออกในงานศิลปะในแนว Surreal และในผลงานศิลปะลัทธิเซอร์เรียลลิสม์นี้ ข้าพเจ้าชื่นชอบผลงานของ Salvador Dali ชื่อภาพ Giraffe on Fire ซึ่งเป็นภาพที่ให้พลังความรู้สึกทางอารมณ์ แปลก พิศดาร ประชดประชันสังคมและไร้เหตุผล จนเป็นเหตุทำให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจำนวน 4 ชิ้น โดยใช้แนวคิด เนื้อหา กลวิธี เทคนิค ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาของงาน วิธีทำงานที่สัมพันธ์กันกับพลังความคิดและจิตใจ เมื่อรู้จักการทำงานที่สัมพันธ์กันแล้วต่อไปก็ต้องรู้จักสัมพันธ์ต่อสังคมในวิถีทางการอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างมีความสุข

กิตติกรรมประกาศ

ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษา ข้าพเจ้าระลึกถึงถ้อยคำที่บิดา มารดา
อบรมสั่งสอนอยู่เสมอ และท่านทั้งสองเป็นกำลังใจและให้โอกาสเสมอมา

ศิลปินพันธ์ ชุตินี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณคำแนะนำ คำสั่งสอนของ
อาจารย์ทุกท่าน ขอขอบคุณมิตรภาพและน้ำใจอันดีงามของเพื่อน และรุ่นน้อง คือ คุณชนสาร
พัฒนสุทธิชลกุล ที่มอบให้กับข้าพเจ้าด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์
เกียรติศักดิ์ ชานนารถ ผู้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จนทำให้โครงการศิลปินพันธ์นี้สำเร็จได้
ด้วยดี คำแนะนำอันใดที่เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าจะจดจำใส่ใจตลอดไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปนิพนธ์ ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี พ.ศ.2540 ซึ่งเสนอในหัวข้อ “พลังจากแรงบันดาลใจและความกดดันภายใน”

จากการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์ที่ได้รับ เขียนขึ้นเป็นเอกสาร เพื่อกล่าวถึง แนวคิด เนื้อหา กลวิธี เทคนิค การวิเคราะห์ถึงปัญหาในการทำงาน การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามุ่งเน้นในเรื่องของ ประสิทธิภาพทางจิตใจในส่วนที่ตอบสนองต่อความต้องการ มีความสำนึกในการมีความคิดและแนวทางของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ เพื่อให้เข้าใจและรับผิดชอบต่อการเป็นตัวของตัวเองอย่างถูกต้อง และรู้จักรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ของตนเอง

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าผลงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลในภาคเอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์อยู่บ้างแก่ผู้อื่นที่ชื่นชอบและศึกษางานศิลปะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1	
บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	1
ขอบเขตของการศึกษา	2
บทที่ 2	
แนวความคิดสร้างสรรค์และอิทธิพลที่ได้รับ	3
ความบันเทิงใจและความกดดันที่ได้รับในวัยเด็ก	3
อิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าในตำรา	3
อิทธิพลจากศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)	4
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	4
บทที่ 3	
การดำเนินงานและขอบเขตของการสร้างสรรค์	8
ขั้นตอนการสร้างสรรค์	8
เนื้อหาของผลงาน	8
การสร้างองค์ประกอบของภาพ	8
รูปแบบของผลงาน	8
บทที่ 4	
วิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาผลงาน	9
ผลงานชิ้นที่ 1	10
ผลงานชิ้นที่ 2	11
ผลงานชิ้นที่ 3	12
ผลงานชิ้นที่ 4	13
บทที่ 5 สรุปการวิจัย	14
ประวัติผู้เขียน	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบแหล่งที่มาจากความบันเทิง	5 - 7
ภาพร่าง และภาพผลงานจริงขั้นที่ 1	10
ภาพร่าง และภาพผลงานจริงขั้นที่ 2	11
ภาพร่าง และภาพผลงานจริงขั้นที่ 3	12
ภาพร่าง และภาพผลงานจริงขั้นที่ 4	13

บทที่ 1

บทนำ

การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมมีอิสระเสรีในวิถีทางความนึกคิดที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์หรือขัดแย้งกันกับธรรมชาติความนึกคิดของมนุษย์ การขัดแย้งไม่ใช่สิ่งดี ควรจะหลีกเลี่ยงให้ไกล แต่การหลีกเลี่ยงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงชีวิตก็ต้องดิ้นรนหาทางที่ดีที่สุดเพื่อทดแทนหรือชดเชยแล้วแต่กรณี เพราะฉะนั้นวิธีการศึกษาความขัดแย้งทางด้านความคิดของจิตใจนั้น น่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

จากลักษณะนิสัยนับตั้งแต่วัยเด็กที่ข้าพเจ้าเป็นคนชอบเก็บตัว ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก จึงได้รับความบีบคั้นจากเพื่อน หรือบุคคลที่แวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากคุณครู ที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ชอบใช้วิธีลงโทษด้วยการตี เมื่อเวลาที่ข้าพเจ้าไม่ยอมพูด ไม่ยอมตอบคำถาม หรือในการที่ต้องทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ยอมทำ ซึ่งเป็นการขัดแย้งต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ความรู้สึกกดดันก็บังเกิดขึ้น และสั่งสมมาแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน

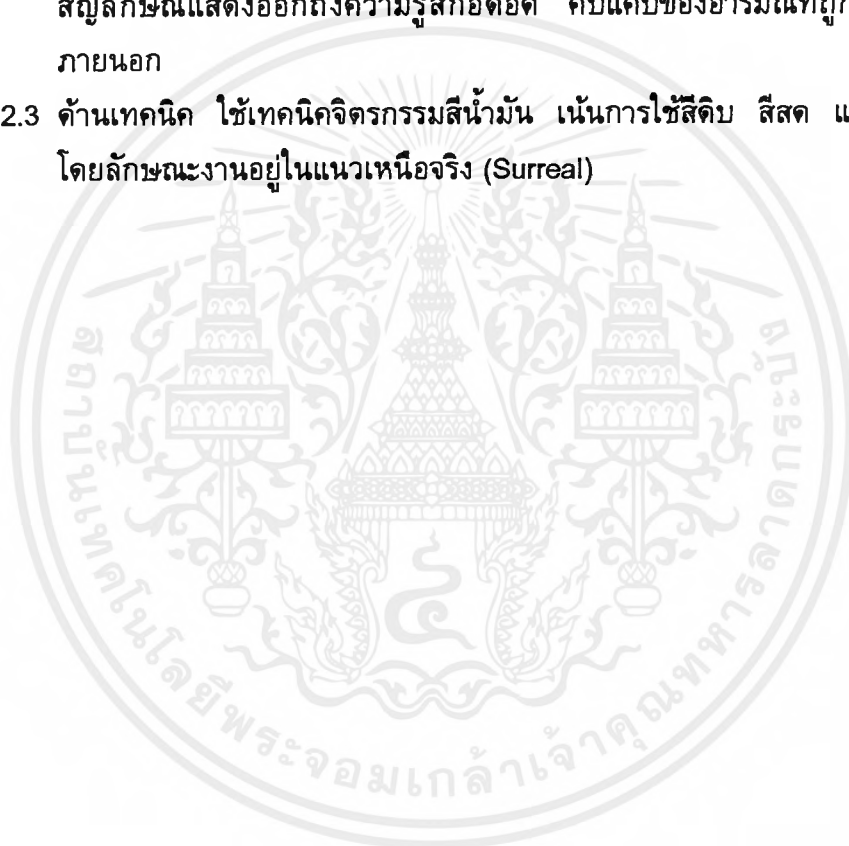
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังอันลึกลับ ของอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งได้รับมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมจริงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ

การทำงานศิลปะจึงเป็นทางออก เพื่อระบายอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ความเครียด ความกดดันทางใจ ที่ฝังลึกจนถึงระดับจิตใต้สำนึก และเป็นการชี้แนะให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์ในเรื่องของวิธีระบายอารมณ์ที่ถูกต้อง

ขอบเขตของการศึกษา

1. ด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงพลังอันลึกซึ้งของอารมณ์ ความรู้สึก ความกดดัน บีบคั้น ที่ถูกสะสมอยู่ในจิตใจได้สำนึก
2. ด้านรูปแบบ ในการทำศิลปนิพนธ์นี้ จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของการทำงานขึ้นก่อน เพื่อจะสามารถเห็นภาพรวมของการสร้างสรรค์ได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้
  - 2.1 ใช้รูปทรงใก้มาดัดแปลงเพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ที่บิดเบี้ยว หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง และเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกตามความรู้สึก ของอารมณ์ ส่วนตัว
  - 2.2 ใช้ที่ว่าง (Space) ภายในห้อง และใช้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความรู้สึกอัดอัด คับแค้นของอารมณ์ที่ถูกกดตันจากภายนอก
  - 2.3 ด้านเทคนิค ใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน เน้นการใช้สีดิบ สีสด และสีรุนแรง โดยลักษณะงานอยู่ในแนวเหนือจริง (Surreal)

บทที่ 2

แนวความคิดสร้างสรรค์และอิทธิพลที่ได้รับ

ธรรมชาติของคนนั้นบริสุทธิ์ แต่ตัวคนเองทำให้สูญเสียคุณภาพในความเป็นคน ธรรมชาติของคนจึงเป็นเรื่องที่ยึดติดเป็นรูปแบบตายตัวไม่ได้ แล้วแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่ง ทิศนะ ในเรื่องธรรมชาติของคนจะเป็นอย่างไร พฤติกรรมที่เป็นอยู่ย่อมสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของแต่ละคน

ความบันดาลใจและความกดดันที่ได้รับในวัยเด็ก

จินตนาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวข้าพเจ้า เกิดจากการสังสมประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ตั้งแต่วัยเด็ก ที่เกิดจากคุณครูไม่เข้าใจธรรมชาติของข้าพเจ้า คือ มีความคิด และตอบสนองไม่ตรงกันทั้งสองฝ่าย ทำให้เกิดการขัดแย้ง และถูกบีบคั้นทางอารมณ์ ความรู้สึกจากภายนอก จนเกิดเป็นการสังสมและเก็บกดไว้ภายใน พอมาถึงช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าได้พบเห็นซากไก่ที่ตายแล้ว มันทำให้เกิดภาพสะท้อนต่าง ๆ ที่ถูกสังสมอยู่ภายในจิตใจของตนเอง สิ่งเหล่านี้ เป็นแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

อิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าในตำรา

การศึกษาค้นคว้านำมาซึ่งความรู้และความเข้าใจ ทำให้เกิดความเชื่อและแนวทางที่เป็นสิ่งเฉพาะในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยที่ความเชื่อและความเข้าใจได้มีลักษณะที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้

1. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก

การสร้างสรรค์ทางศิลปะ มิใช่เป็นผลผลิตของการใช้ปัญญาที่มีเหตุผล แต่เป็นผลผลิตจากการผลักดันของพลังผลักดันลึกลับที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ คนเราเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณ มีความต้องการปรารถนาความสุข หากถูกปฏิเสธ ถูกขัดขวาง ไม่สมปรารถนา ก็จะเกิดความเครียด จากนั้นจะเก็บไว้ในจิตใต้สำนึก และจะถูกระบายออกด้วยวิธีการต่าง ๆ หรืออาจจะระบายออกโดยการสร้างศิลปกรรม อาจโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว (จิตไร้สำนึก)

2. เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ลักษณะสังคมที่อาศัยอยู่ มีความแตกต่างกันทางความรู้สึกนึกคิด นิสัย และบุคลิกภาพ โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก เมื่อพูดคุยกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นจะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ ตื่นเต้น จนเกิดความกดดัน อึดอัดเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้านำความรู้สึกที่ได้รับจากสังคม มาแสดงออกในงานศิลปะ

อิทธิพลจากศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)

ข้าพเจ้าชื่นชอบในผลงานศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ เพราะเป็นงานที่แสดงออกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึก มีลักษณะไม่เป็นจริง แต่เป็นแบบฝัน โดยถืออารมณ์คิดฝันเป็นเกณฑ์ในการมองสิ่งต่าง ๆ ความฝันมีความหมายเพราะเป็นการแสดงออกของความปรารถนาอย่างแท้จริง ที่ฝังอยู่ในจิตไร้สำนึก หรือมีความเป็นอัตโนมัติของจิต ไม่อยู่ในความควบคุมของเหตุผล กฎเกณฑ์ กรอบสุนทรียะ และศีลธรรม ไม่ว่าจะแสดงออกด้วยคำพูด หรือการเขียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

ในจำนวนศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากซาลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) งานของดาลีมีพลังที่ให้ความรู้สึกทางอารมณ์ และเป็นการสร้างภาพที่เกิดจากการรวมความเป็นจริงและจินตนาการ ที่ออกจากจิตใต้สำนึก และอารมณ์แปรปรวนประหลาดประหลาดประหลาด โดยไม่คำนึงถึงหลักของเหตุผลหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ

ข้าพเจ้าชื่นชอบผลงานของ ซาลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) ชื่อภาพ Giraffe on Fire เป็นภาพผู้หญิงมีลิ้นชักถูกปักด้วยไม้ค้ำและยี่ราฟเพลิง ภาพนี้มีหลายความหมาย แล้วแต่ความคิดของผู้ดูแต่ละคน อาจแสดงอารมณ์ขัน ความพิลึกพิลติก ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจ เกิดความสะเทือนใจสูง และแสดงออกถึงพลังที่รุนแรง หรือความไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้แนวความคิดที่เกิดขึ้นมาจากภาพความทรงจำของอารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน โดยใช้รูปทรงของสิ่งมีชีวิต คือ ไก่ และวัตถุที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ คือ กล้องและห้อง ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ ตรงกับความรูสึกภายในของตัวเอง นำมาดัดแปลงให้เกิดรูปทรงใหม่ ที่บิดเบี้ยวหรือบิดเบือนจากความเป็นจริง

เหตุที่ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของไก่ เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกตามความรู้สึกของอารมณ์ส่วนตัว เพราะเมื่อเวลาเห็นซากไก่ที่ตายแล้ว ทำให้เกิดความรู้สึกว่า ก่อนที่ไก่มันจะตาย มันก็ต้องทรมาณ และอดอดคล้ายกับข้าพเจ้า ที่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ หรือไม่อยากพูด ไม่อยากตอบคำถาม ซึ่งก็ต้องรู้สึกทรมาณและอดอดเช่นเดียวกัน และด้วยบุคลิกส่วนตัวข้าพเจ้าจะเป็นคนชอบเก็บตัว ซื่อๆ จึงทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการพบปะพูดคุย หรือไม่มั่นใจในคำพูดของตนเองกับบุคคลที่คบหาสมาคมด้วย เป็นผลกระทบทำให้เกิดความรู้สึกกดดันและอดอดเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงระบายความรู้สึกที่เก็บกดไว้ ด้วยวิธีสร้างสรรค์ศิลปะ ด้วยรูปแบบที่สร้างขึ้นเฉพาะตน

ภาพประกอบแหล่งที่มาจากความบังคาลใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบแหล่งที่มาจากความบังดาลใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบแหล่งที่มาจากความบังเตลใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินงาน และขอบเขตของการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

- ศึกษารูปทรงของไก่อ โดยวิธีถ่ายภาพไก่อจากของจริง จัดวางท่าทางของไก่ให้ตรงตามที่ร่างไว้ เพื่อให้ได้แบบตามที่ต้องการมากที่สุด
- ค้นคว้าข้อมูลทางด้านเนื้อหาจากบทความ และหนังสือทางวิชาการ
- ศึกษารูปแบบ และวิธีการนำเสนอศิลปะของศิลปินในอดีต ที่มีแนวทางใกล้เคียงกัน ซึ่งจะสามารถทำให้มองภาพรวมของผลงานได้ชัดเจนขึ้น
- ใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง คือสร้างผลงานขึ้นตามความรู้สึกของตนเอง รวมทั้งการอ่านข้อความ บทวิจารณ์ และหนังสือศิลปะ เป็นการสร้างประสบการณ์ทางอ้อมให้กับตนเอง

เนื้อหาของผลงาน

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นเป็นภาพความรู้สึกภายใน ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก ทำให้ถูกบีบคั้นจากภายนอก โดยใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับซากไก่ที่ตายแล้วแทนค่าอารมณ์ภายในของตนเองในด้านการใช้รูปทรงของไก่ นำมาดัดแปลงให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว และเกิดขึ้นอยู่ภายในที่ถูกบีบคั้นทำให้เกิดความอัดอั้นอย่างรุนแรง

การสร้างองค์ประกอบของภาพ

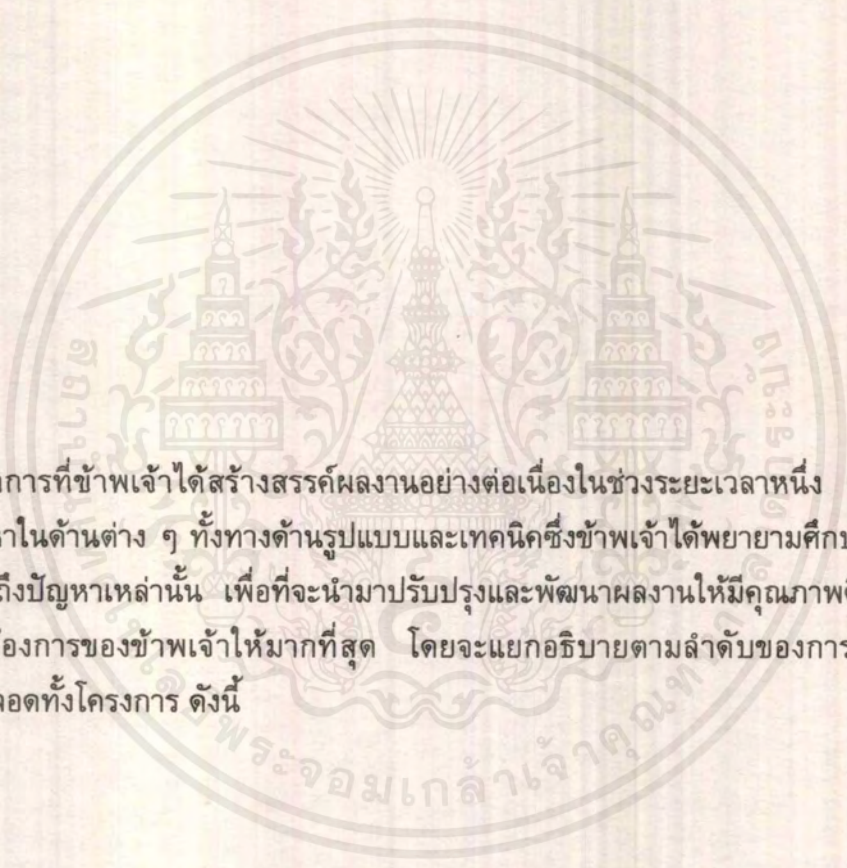
ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุทางศิลปะนำมาสร้างสรรค์จัดวางผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนเหมาะสม ตรงตามความมุ่งหมาย และขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ โดยจัดวางพื้นที่ว่าง คือ ห้อง ภายในห้องมีไก่อรูปทรงใหญ่โตผิดขนาด และบิดเบี้ยว หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง รอบ ๆ ไก่ตัวใหญ่จะมีกล่องใบเล็กลอยอยู่ ภายในกล่องจะมีแต่หัวไก่โผล่พ้นกล่องออกมาเท่านั้น เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกถูกบีบบังคับ อึดอัด คับแคบที่เก็บกดอยู่ภายใน

รูปแบบของผลงาน

เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน รูปแบบกึ่งนามธรรมที่แสดงออกถึงสภาวะของอารมณ์ความรู้สึก อันเกิดจากความกดดัน บีบคั้น โดยการแทนค่าของอารมณ์ผ่านมวลสีที่รุนแรง สีสดสีที่ตัดกัน และใช้เทคนิคสร้างน้ำหนักให้กลมกลืน ตามความรู้สึกของอารมณ์ส่วนตัว และเกิดรูปทรงทั้งภาพ

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาผลงาน

จากการที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้มองเห็นถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านรูปแบบและเทคนิคซึ่งข้าพเจ้าได้พยายามศึกษา และทำความเข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้น เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดีขึ้น ตรงตามความต้องการของข้าพเจ้าให้มากที่สุด โดยจะแยกอธิบายตามลำดับของการทำงานในแต่ละชั้น ตลอดทั้งโครงการ ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่าง

ผลงานจริง

ผลงานชิ้นที่ 1

ร่างภาพ Drawing และจัดวางองค์ประกอบจากรูปถ่ายไก่ กำหนดน้ำหนักแสงเงาและให้ภายในห้องมีไก่อรูปทรงใหญ่โตผิดขนาด ตัดแปลงรูปทรงไก่ให้บิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น ตรงช่วงท้องของไก่อจะบวมออกมามากกว่าปกติ จะมีกล่องใบเล็กลอยไปมาอยู่รอบ ๆ ไก่ตัวใหญ่ ซึ่งภายในกล่อง มีตัวไก่ออยู่จะโผล่แต่หัวไก่ออกมานอกกล่อง ทั้งห้องและกล่องซึ่งภายในมีไก่ออยู่ แสดงออกถึงความรู้สึกให้เห็นว่า ถูกบีบบังคับ อึดอัด คับแคบของอารมณ์ที่ถูกเก็บกดอยู่ภายใน โดยใช้สีสร้างน้ำหนักและใช้สีสดตัดกัน คือ ไก่ตัวใหญ่สีฟ้า หัวไก่สีแดงตัดกันกับกล่องสีเขียวอ่อน ที่ห้องเป็นสีเหลืองเพราะอยากให้ไก่สีฟ้าเกิดสีที่ตัดกันกับสีเหลือง

ปัญหาของงานชิ้นที่ 1 คือ ภาพดูโดยรวมแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์ น้ำหนักของสียังบาง ควรลงทับอีกครั้งเพื่อให้เนื้อสีดูแน่นขึ้น และเพิ่ม highlight บางที่ให้ดูกลมขึ้น เพิ่มความใกล้เคียงของหัวไก่ที่ลอยอยู่ในกล่องใบเล็ก และยังเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ได้อีก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่าง

ผลงานจริง

ผลงานชิ้นที่ 2

Sketch Drawing ภาพนี้จัดองค์ประกอบให้ไก่ตัวใหญ่หันไปทางด้านข้าง จะเห็นตรงรอยยับย่นของหนังไก่ คล้ายรอยยับของผ้า ยังคงมีกล่องใบเล็กที่มีหัวไก่ลอยอยู่ไปมาทั่วทั้ง frame เหมือนผลงานชิ้นที่ 1 ซึ่งไก่ตัวใหญ่จะใช้สีชมพูเข้มเกือบสีม่วงแดงไปจนถึงสีชมพูถึงสีชมพูอ่อนในการสร้างน้ำหนัก แต่ตรงช่วงขาไก่ จะใช้สีออกไปทางสีแดงส้ม หัวไก่สีแดงเพื่อให้เกิดสีที่ตัดกันกับกล่องสีเขียวและสีชมพูเข้มของไก่ตัวใหญ่จะให้สีที่ตัดกับห้องสีเหลือง

ภาพร่าง

ผลงานจริง

ผลงานชิ้นที่ 3

วิธีการ sketch ของภาพนี้ ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มอารมณ์ของความเป็นผู้หญิง เน้นการแสดงออกของลักษณะท่าทาง และเพิ่มหน้าอกให้ใหญ่กว่าปกติ มีรอยยับย่นตรงช่วงตะโพกใกล้กับช่วงอกไก่ และจัดกล่องที่ลอยวนอยู่ในอากาศให้วนอยู่แต่รอบ ๆ ไก่ตัวใหญ่เท่านั้น เพื่อให้ตรงกับอารมณ์ของความเป็นผู้หญิง ไก่ตัวใหญ่จึงมีสีสันที่ถูกสร้างให้อ่อนหวานขึ้นด้วยสีชมพู และสีชมพูอ่อน หัวไก่ของผลงานชิ้นที่ 3 นี้ สีไม่เหมือนผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 คือ จะเป็นสีเขียวเพื่อให้สีตัดกับกล่องสีแดง และสีชมพูตัดกับห้องสีเหลือง

ภาพร่าง

ผลงานจริง

ผลงานชิ้นที่ 4

Sketch Drawing ให้ไก่ตัวใหญ่ยืนหันหลังจะเน้นที่ช่วงก้น และท่าทางยืนของไก่ ให้กล่องที่มีหัวไก่ ลอยลอยตรงกลางหว่างขาของไก่ โดยจัดระเบียบให้ลอยเป็นแถว เป็นกลุ่มก้อน ใช้วิธีการเน้นรอยยับย่นช่วงก้นไก่เป็นสำคัญ

ภาพนี้มีวิธีการจัดองค์ประกอบน้อยลง แต่เน้นท่าทางของไก่ตัวใหญ่ให้มากขึ้น โดยสร้างน้ำหนักด้วยสีเขียวสดสี หัวไก่สีแดง กล่องสีฟ้า ห้องสีเหลืองสด ในองค์ประกอบเลือกใช้ เป็นสีที่เกิดจากการตัดกันอย่างสีตรงข้าม ทั้งสิ้น

บทที่ 5

สรุปการวิจัย

การสร้างสรรค้งานศิลปะ ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ว่าตนเองมีปัญหาหรือไม่ มีต้นเหตุมาจากไหน ไม่เข้าใจในวิธีแก้ปัญหา แต่การสร้างสรรค้งานศิลปะโดยใช้วิถีทางความคิด ความรู้สึกของตนเองนั้น ทำให้ได้ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมว่ามีความสำคัญ และเกิดความเข้าใจของสังคมขึ้น ถึงความจำเป็นว่ามนุษย์จะต้องมีสังคม วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่ละตัวบุคคล ขึ้นอยู่กับจิตใจ และอุปนิสัยของแต่ละคน ในการปฏิบัติหรือช่วยเหลือกัน เช่น พวกชอบสังคม ต้องการความชื่นชมจากผู้อื่น พวกเก็บตัว ต้องการความเหินห่างเห็นใจ พวกก้าวร้าวต้องการความอ่อนโยน ส่วนพวกโรคจิตต้องการความเมตตา และเมื่อมีการพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ แต่ถ้าไม่เข้าใจกันก็จะขัดแย้งกัน ในการปฏิบัติตนเอง ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายรอบตัว ต่อชีวิต ต่อธรรมชาติ ต่อสังคมโดยถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักความจริงธรรมดาคือ คนจะปฏิบัติต่อสิ่งใดได้ถูกต้องก็ต้องรู้จักสิ่งนั้น เมื่อรู้จักสิ่งนั้นแล้ว นำเอาความรู้นั้นมาใช้ เราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้อง ปฏิบัติต่อโลก ต่อชีวิต ต่อประสบการณ์ต่าง ๆ ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็แก้ปัญหาก็สำเร็จ ถึงจุดมุ่งหมาย และป้องกันปัญหาได้ พันทุกข์ พบความสุข และบรรลุอิสรภาพ

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ นางสาวสุดา พิเรนทร
Miss Suda Peeranetorn
- เกิด 17 กรกฎาคม 2518
- การศึกษา
- โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  - ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ที่อยู่ 905/17 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้