

ความงามของสาวล้ำ

AESTHETIC FEMALE MUSCLE

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560 - 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาษจรส นันทวัน)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์ณัฐณรินทร์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ความงามของสาวกล้า AESTHETIC FEMALE MUSCLE
ชื่อ	นางสาว ชัญญา นุช กาญจนพงษ์พร
รหัสนักศึกษา	57020444
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์

บทคัดย่อ

การปักผ้าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของกุลสตรีตามค่านิยมของไทยแต่โบราณ โดยมีการปักเป็นเครื่องนุ่งห่ม ตกแต่งร่างกาย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องตกแต่งบ้านเรือน การเย็บปักนั้นถือว่าเป็นงานฝีมือ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สร้างความรู้สึกอ่อนนุ่ม สั้น ไหลและสะท้อนคุณค่าจากขบวนการทำที่ยาวนาน ข้าพเจ้าเลือกการปักผ้าเพื่อสื่อสารถึงเรื่อง “ความงามของผู้หญิง” โดยผู้หญิงกลุ่มที่ข้าพเจ้าสนใจคือ “ผู้หญิงเพาะกาย” เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและกำหนดคุณค่าในแบบของตัวเองตามประวัติศาสตร์ของผู้หญิงเพาะกายถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ บางคนก็มองว่าน่ากลัว พวกเขาได้ท้าทายความคิดระหว่างความเป็นหญิงชายเพราะว่าพื้นที่แสดงตัวของผู้หญิงเพาะกายนั้นมีน้อย การปรากฏตัวของเธอได้ลบเส้นแบ่งภาพลักษณ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีขบวนการทำที่ยาวนานอย่างการเย็บปักเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งสัมพันธ์กันกับขบวนการสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้เวลาและอดทนของผู้หญิง ด้วยการเรียงเส้นด้ายแต่ละสีอย่างประณีตเพื่อเกิดภาพที่แสดงถึงความแข็งแรงสร้าง ความขัดแย้งระหว่างวิธีการที่นุ่มนวลกับภาพที่ปรากฏ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์ ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ให้การสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้ สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ชญัญญา นุช กาญจนพงษ์พร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	6
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	10
3.2 กระบวนการสร้างงาน	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	22
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	24
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	30
บทที่ 5 บทสรุป	
บรรณานุกรม	34
ภาพผลงานศิลปะ	35
ประวัติผู้เขียน	39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.	ภาพประกอบ เวทีการประกวดสาวแพะกาย	5
2.	ภาพประกอบ ศิลปะการปักผ้า	5
3.	ผลงาน Cayce zavaglia	7
4.	ผลงาน Cayce zavaglia	7
5.	ผลงาน Jessica So Ren	8
6.	ผลงาน Jessica So Ren	8
7.	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชั้นที่ 1	10
8.	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชั้นที่ 2	11
9.	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชั้นที่ 3	11
10.	ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชั้นที่ 1	12
11.	ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชั้นที่ 2	12
12.	ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชั้นที่ 3	13
13.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 1	14
14.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 2	14
15.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 3	15
16.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 4	15
17.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 5	16
18.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 6	16
19.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 7	16
20.	ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชั้นที่ 8	17
21.	อุปกรณ์การทำงาน	18
22.	อุปกรณ์การทำงาน	18
23.	อุปกรณ์การทำงาน	18
24.	ขั้นตอนการทำงาน 1	19
25.	ขั้นตอนการทำงาน 2	19
26.	ขั้นตอนการทำงาน 3	20
27.	ขั้นตอนการทำงาน 4	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ขั้นตอนการทำงาน 5	21
29. วิเคราะห์เส้น (Lines)	24
30. วิเคราะห์รูปทรง (Forms)	25
31. วิเคราะห์พื้นผิว (Textures)	26
32. วิเคราะห์สี (Color)	27
33. วิเคราะห์น้ำหนัก (Volume)	28
34. วิเคราะห์ที่ว่าง (Space)	29
35. ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชั้นที่ 1	30
36. ภาพผลงานชั้นที่ 1	36
37. ภาพผลงานชั้นที่ 2	37
38. ภาพผลงานชั้นที่ 3	38

บทที่ 1

บทนำ

บุคคลแต่ละบุคคลล้วนแต่มีความปรารถนาที่จะแสดงตนทางเพศในลักษณะที่แตกต่างกัน การนำเสนอและปรากฏตัวของร่างกายได้กลายมาเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นเพศ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปในรูปของการเน้นย้ำภาพลักษณ์ของบุคคล เป็นความต้องการที่จะให้บุคคลอื่นเห็นตัวตนทางเพศของเราในอย่างที่เราเป็นผ่านการเติมแต่งรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกาย เมื่อยุคสมัยทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป การปลูกสร้างสุนทรียภาพลงบนเรือนร่าง เช่นเดียวกับการวางทาบวาทกรรมทางเพศลงบนร่างกายในบริบททางสังคมอื่นๆ สรีระร่างกายความเป็นหญิงถูกแสดงออกในงานศิลปะอย่างหลากหลายผ่านสัญลักษณ์ทางกายภาพอันบอบบางจากรูปทรงเรือนร่างแห่งสตรีเพศ อวัยวะที่บ่งบอกความเป็นเพศเป็นเพียงเปลือกนอกทางธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ ดังนั้นกายภาพเพศหญิงแบบอื่นจะถูกมองดูผิดธรรมชาติ เพราะระบบความคิดเรื่องเพศนั้นยังคงอยู่ภายใต้การครอบงำบนอุดมการณ์ของการแบ่งแยกระบบเพศตามธรรมชาติ ดังเช่นกลุ่มผู้หญิงเพาะกายผู้ซึ่งได้ทำให้การสร้างความหมายต่อรูปร่างที่สวยงามของสังคมเปลี่ยนไป โดยได้รื้อสร้าง (Deconstruct) ความสวยของผู้หญิงในแบบรูปร่างผอมบางและได้สร้าง (Reconstruct) ความสวยของผู้หญิงขึ้นมาใหม่ในแบบรูปร่างที่มีมวลกล้ามเนื้อ และพยายามกำหนดนิยามของผู้หญิงที่สวยงามใหม่ (Redefine) ว่าเป็นผู้หญิงเพาะกาย ที่มีทั้งความสวยและความแข็งแรง

1.1 ความสำคัญของโครงการ

มุมมองในสังคมไทยมีทัศนคติและค่านิยมต่อผู้หญิง โดยส่วนใหญ่มองว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่มีความอ่อนหวาน อ่อนโยน และความอ่อนแอ จำเป็นต้องมีผู้ชายคอยคุ้มกันอยู่เสมอเนื่องจากความแตกต่างทางด้านสรีระ ระหว่างหญิงชาย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สังคมกำหนดให้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ และกิจกรรมทางศิลปะของผู้หญิงในอดีตคงหนีไปพ้น การทอผ้า การปักผ้าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของกุลสตรี ตามค่านิยมของไทยแต่โบราณ โดยมีการปักเป็นเครื่องนุ่งห่มตกแต่งร่างกาย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องตกแต่งบ้านเรือน การเย็บปักนั้นถือว่าเป็นงานหัตถกรรม (Craft) แต่ในปัจจุบันมีศิลปินมากมายที่ใช้ด้าย ไหม เป็นวัสดุสร้างสรรค์ในงานศิลปะ เพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สร้างความรู้สึกอ่อนนุ่ม สั้นไหล และสะท้อนคุณค่าจากขบวนการทำที่ยาวนาน ข้าพเจ้าเลือกการปักผ้าเพื่อสื่อสารถึงเรื่อง “ความงามของผู้หญิง” โดยผู้หญิงกลุ่มที่ข้าพเจ้าสนใจคือ “ผู้หญิงเพาะกาย” เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง และกำหนดคุณค่าในแบบของตัวเองตามประวัติศาสตร์ของผู้หญิงเพาะ

กายเริ่มมาจาก ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีการจัดเฉลิมฉลองเพื่อเริ่มต้น ศตวรรษที่ 20 โดยคณะละครสัตว์ เกิดการปรากฏครั้งแรกของผู้หญิงแพะกาย ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ในสมัยนั้น ซึ่งให้ความบันเทิงบางคนก็มองว่าน่ากลัว และในช่วง ค.ศ.1920 สาวกล้าได้ก้าวเข้ามาเป็นนางแบบบนอกกระแสนและถูกยอมรับมากขึ้น จนถึงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 สังคมเริ่มกำหนดค่านิยมว่าผู้หญิงควรจะออกกำลังกายและมีกล้ามเนื้อให้มากขึ้น จนเมื่อหมดยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้หญิงถูกส่งกลับบ้านและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมเดิม โดยตลอดช่วง 1960 – 1970 กลุ่มสตรีนิยมออกมารณรงค์ต่อต้านความไม่เท่าเทียมทางวัฒนธรรมและการเมือง เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ และเป็นการมาถึงเวลาที่ประกวดสาวแพะกายในปี 1977 ซึ่ง ไม่เป็นเพียงแค่การแข่งขันเท่านั้นแต่ได้ท้าทายความคิดระหว่างความเป็นหญิงชาย เพราะว่ามีพื้นที่แสดงตัวของผู้หญิงแพะกายนั้นมีน้อย การปรากฏตัวของเธอได้ลบเส้นแบ่งภาพลักษณ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชาย และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้

ในปัจจุบันที่สังคมได้กำหนดนิยามความงามขึ้นในรูปแบบที่มากมาย ทำให้เส้นแบ่งทางสตรีระร่างกายระหว่างเพศร่าเลือนลง พวกเขาได้ท้าทายความคิดเดิมเกี่ยวกับร่างกายตามธรรมชาติของผู้หญิง ในยุคที่บทบาทของผู้หญิงมิได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป มัดกล้ามเนื้อใหญ่ “เกินธรรมชาติ” เป็นหนทางที่ให้ผู้เป็นเจ้าของสามารถส่งสารเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของเธอแก่ผู้อื่นได้อย่างชัดเจน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารแนวความคิดในเรื่องผู้หญิง ผ่านวัสดุค้าย ใหม่ ที่สร้างเสริมผลต่างๆต่ออารมณ์ความรู้สึกและวิธีการที่มีความละเอียดอ่อนและประณีต แสดงถึงรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความแข็งแรงเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจใหม่ ในการมองด้านสตรีระของผู้หญิงที่แตกต่างออกไป รวมถึงค่านิยมที่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ๆ และความงามในรูปแบบหนึ่งผ่านขบวนการทำแบบดั้งเดิม โดยแบ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างงานศิลป์นี้ในชุดนี้เป็นข้อๆดังนี้

1. เพื่อนำเสนอสุนทรียภาพทางงานฝีมือที่ได้จากค้าย ใหม่ด้วยวิธีการที่มีความละเอียดอ่อนและประณีตที่มีการทับซ้อนของโทนสีค้ายจนเกิดเป็นภาพ
2. เพื่อนำเสนอผลของทิศทางค้าย ใหม่ที่ทับซ้อนกับกันเกิดมวล ปริมาตร กล้ามเนื้อและความเคลื่อนไหว
3. เพื่อแสดงรูปลักษณ์สตรีระร่างกายของผู้หญิง ที่ขัดแย้งกับวาทกรรมความงามหลัก สร้างการรับรู้ใหม่ผ่านวิธีการที่ประณีต
4. ต้องการทำลายเส้นแบ่งทางกายภาพด้านสตรีระหญิงชาย เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงที่มีความแข็งแรง แต่ยังสร้างความรู้สึกอ่อนนุ่ม สั้นไปหล ในแบบผู้หญิง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เพื่อให้ตรงกับแนวความคิดและความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสาร ผ่านขบวนการปักผ้า เพื่อเชื่อมโยงถึงเนื้อหาเรื่องผู้หญิง และขบขันความงามด้านสตรีระกล้ามเนื้อของผู้หญิง

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจำนวน 3 ชิ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านศิลปะดังนี้

1. ด้านเนื้อหา

เป็นเรื่องราวของผู้หญิงแพะกาย ผู้ซึ่งปฏิบัติเสถียรนิยามความงามของผู้หญิงและสร้างความหมายต่อรูปร่างที่สวยงามของสังคมขึ้นมาใหม่ในรูปแบบรูปร่างที่มีมวลกล้ามเนื้อว่าเป็นผู้หญิงแพะกาย ที่มีทั้งความสวยและความแข็งแรง

2. ด้านรูปแบบ

แนวทางการสร้างสรรค์เป็นแนวเหมือนจริง (Realistic) เพื่อขบขันความงามของมวลกล้ามเนื้ออย่างเด่นชัด และสะท้อนถึงขบวนการที่ยาวนานและยากลำบากเพื่อสะสมทุนทางร่างกาย ในด้านสตรีระของสาวแพะกาย

3. ด้านเทคนิคกรรมวิธี

ข้าพเจ้าเทคนิคการปักผ้า ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้หญิงมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงกรรมวิธีการสร้างอย่างประณีต และยาวนาน อีกทั้งสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

4. จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น

4.1 ขนาด 55 x 43 เซนติเมตร

4.2 ขนาด 45 x 55 เซนติเมตร

4.3 ขนาด 90 x 115 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม

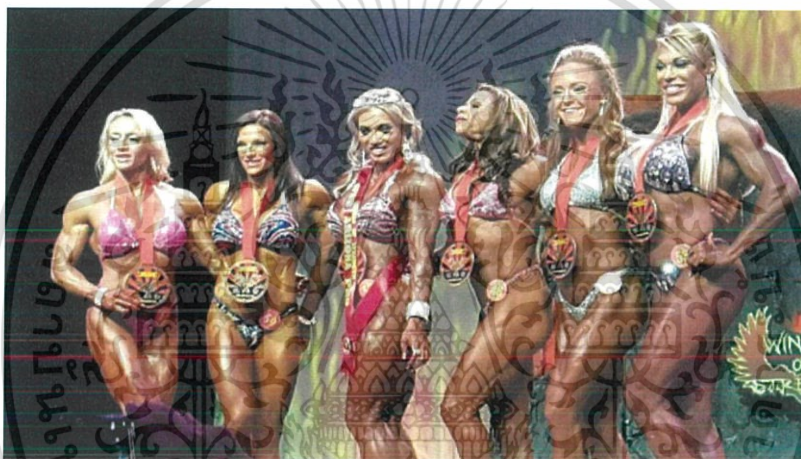
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ในปัจจุบันนี้สังคมได้เกิดการตื่นตัวของแนวคิดเรื่องสตรีกันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นวิพากษ์ปัญหาเรื่องชายเป็นใหญ่ จนทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับผู้หญิง หรือต้องมีเรือนร่าง ความสวย และกริยาอ่อนหวาน ก็เป็นผลจากการกำหนดโดยอำนาจของผู้ชาย ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้เกิดการเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียม โอกาส และการก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพไปได้ ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความสามารถได้เท่าผู้ชาย

ที่มาแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เริ่มมาจากที่ข้าพเจ้าสนใจในศิลปะการปักผ้า เพราะมีความงามและคุณค่าอีกทั้งต้องอาศัยความประณีต บรรจง โดยเฉพาะการปักด้วยมือเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ทักษะความชำนาญความอดทน และใช้เวลาในการทำมาก เป็นที่มาในการค้นหาภาพที่เชื่อมโยงกับขบวนการปัก ซึ่งแน่นอนว่าการปักนั้นเกี่ยวข้องกับผู้หญิง และความเป็นผู้หญิงมีหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ข้าพเจ้าสนใจมิติเรื่องเพศกับมิติร่างกาย ผู้ชายและผู้หญิงลักษณะทางกายภาพของร่างกายส่งผลให้ทั้งสองเพศแตกต่างกัน ซึ่งคนส่วนมากมักคิดว่าหญิงชายถูกกำหนดมาแล้วให้แตกต่าง โดยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความคิดที่ว่า เพศชายมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าและต้องควบคุมผู้หญิงให้อยู่ภายใต้อำนาจ รวมไปถึงความเชื่อที่ว่าบน โลกอยู่สองเพศคือชายหญิงขณะที่เพศอื่น ๆ นับเป็นความไม่สมบูรณ์หรือผิดธรรมชาติ ความคิดเรื่องเพศตั้งแต่ยุคกรีก โดยนักคิดคนสำคัญแห่งยุคนั้นก็ยังมีกรกดทับเพศหญิง เช่น อริสโตเติล ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ชายกับผู้หญิงมีลักษณะองค์ประกอบของร่างกายที่ต่างกัน โดยผู้ชายนั้นประกอบไปด้วยความร้อน และเมล็ดพันธ์ที่จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่ ในขณะที่ผู้หญิงนั้นประกอบไปด้วยความเย็นเลือดประจำเดือนที่ถือว่าเป็นของเสีย นั้นทำให้ผู้หญิงมีความเป็นรองเพราะไม่ถือว่าเป็นแหล่งเกิดชีวิตใหม่่อสุจิทำให้เกิดชีวิต ในขณะที่ประจำเดือนไม่สามารถผลิตความร้อนหรือชีวิตใหม่ได้นั่นเอง จะเห็นได้ว่าความเหนือกว่าของเพศชายฝังรากลึกลงเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติ ข้าพเจ้าจึงพยายามตั้งคำถามต่อลักษณะทางกายภาพของเพศหญิงและความคิดที่เชื่อว่าชายหญิง ต่างกันทางด้านร่างกายสรีระว่าจริงๆแล้วความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะผู้หญิงเพราะกายที่มีสรีระกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเท่าเพศชาย คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าผิดปกติ หรือเป็นความงามที่ไม่คุ้นชิน แต่ข้าพเจ้ามองว่าการที่บุคคล ได้แสดงออกถึงตัวตนทางเพศที่ต่างออกไปเป็นเรื่องที่กล้าหาญ พวกเขาได้ท้าทายความคิดเดิมเกี่ยวกับร่างกายตามธรรมชาติของผู้หญิงในยุคที่บทบาทของผู้หญิงมิได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป มัดกล้ามเนื้อใหญ่ “กินธรรมชาติ” เป็นหนทางที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้ผู้เป็นเจ้าของสามารถส่งสารเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของเธอแก่ผู้อื่น ได้อย่างชัดเจนการปรากฏตัวของเธอได้ลบเส้นแบ่งภาพลักษณ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชาย และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการสร้างสรรค โดยข้าพเจ้านำประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการทดลองและทักษะการเย็บมาสร้างงานให้เกิดภาพผู้หญิงเพาะกายและมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค โดยมีองค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญอย่างเรื่อง เส้น จุด สี เพื่อก่อให้เกิดการประสานความเคลื่อนไหวกันของเส้นแต่ละเส้น ประกอบให้เกิดโครงสร้าง สรีระ และสีจากด้ายต่างๆให้เกิดการประสานกลมกลืนซึ่งจะนำไปในทิศทางรูปแบบศิลปะเหมือนจริง(Realistic) เพื่อขับเน้นความงามของมวลกล้ามเนื้ออย่างเด่นชัด และสะท้อนถึงขบวนการที่ยาวนานและยากลำบากเพื่อสะสมทุนทางร่างกาย ในด้านสรีระของสาวเพาะกาย

ภาพที่ 1 เวทีการประกวดสาวเพาะกาย

(<http://www.siamtownus.com/2016/New-1610000088-1.aspx>)

ภาพที่ 2 ศิลปะการปักผ้า

(<http://oknation.nationtv.tv/blog/g-peck/2012/11/18/entry-1>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือการขงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

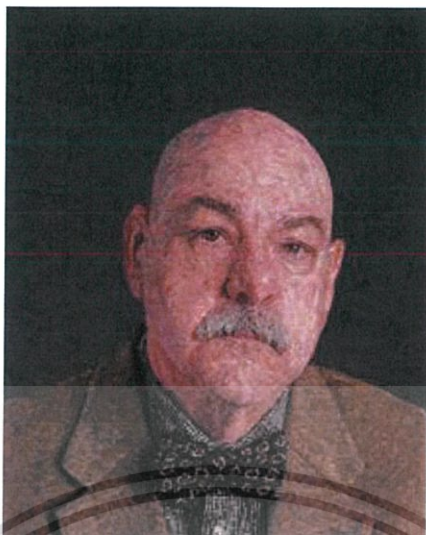
ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะชนิดนี้ เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารเรื่องผู้หญิงและแนวความคิดและความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสาร ผ่านขบวนการปักผ้า เพื่อเชื่อมโยงถึงเนื้อหาเรื่องผู้หญิง และขับเน้นความงามด้านศิลปะกล้ำเนื้อของผู้หญิง

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 CAYCE ZAVAGLIA

ศิลปินหญิง CAYCE ZAVAGLIA จากสหรัฐอเมริกา เกิดเมื่อปี 1971 ชีวิตในวัยเด็กของเธอเติบโตมาในประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปัก เธอได้ทำงานจิตรกรรมสีน้ำมันมาก่อน นั้นทำให้งานของเธอมีความเกี่ยวข้องกับระหว่างงานจิตรกรรมยุคคลาสสิก และวิธีการเย็บปัก งานในชุดแรกของเธอมุ่งเนื้อหาไปที่ร่างกายกับภาพถ่ายบุคคลของเพื่อนและครอบครัวนำมาใช้เป็นต้นแบบเพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารผ่านการแสดงออกทางใบหน้า โดยงานทั้งหมดได้ใช้มือในการเย็บเพียงอย่างเดียว วัสดุที่ถูกใช้สร้างงานได้แก่ ด้ายใยฝ้าย ไหม และขนแกะผ่านรูปแบบเหมือนจริง (Hyper-Realistic) เช่นเดียวกับวิธีการสร้างงานจิตรกรรม เมื่อผู้ชมมองงานในระยะไกล พวกเขาจะเห็นว่ามันเสมือนเป็นภาพวาดจิตรกรรม แต่มองลงเพ่งมองในระยะใกล้ๆ จะพบว่ามันคืองานที่ใช้การเย็บทั้งหมด

หลายปีที่ผ่านมาเธอได้พัฒนาเทคนิควิธีการเย็บ จากการผสมสีและสร้างโทนต่างๆ ในงานจิตรกรรมสีน้ำมันยุคคลาสสิก เช่นเดียวกับทิศทางการปักซึ่งเลียนแบบฝีแปรง ตามมาด้วยวิธีการสร้างภาพลงถึงความลึก มวลปริมาตรและรูปทรง เพื่อให้เกิดความแตกต่างกับระหว่างผิวคน เส้นผมและผ้าผลงานของเธอได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในงานศิลปะสุนทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการเย็บที่พิถีพิถัน คมชัดเหมือนจริงอย่างที่สุดในด้านหน้าของภาพ แต่เมื่อมองด้านหลังของภาพมันคือความซับซ้อนของด้ายที่รวมกัน เกิดให้เป็นภาพเบลอ เสมือนกับใบหน้าของคนที่มีส่วนที่ต้องการแสดงให้เห็นและส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว นำไปสู่การสนทนาใหม่ๆ ในงานศิลปะ

ภาพที่ 3 Cayce zavaglia. 2015. **Uncle Angelo**. Hand Embroidery: One-Ply Cotton and Silk Thread on Belgian Linen with Acrylic Paint 8.75 x 7.75:

(<http://www.caycezavaglia.com/embroideries/bmrt4by7n7e4ieg8jv3c4e08knvu6h>)

ภาพที่ 4 Cayce zavaglia. 2016 **Lorelei**. Hand Embroidery: One Ply Cotton and Silk Thread on Belgian Linen with Acrylic Paint 8.5 x 15 inches

(<http://www.caycezavaglia.com/embroideries/aqo2b6g98h4otiquv36kjhvsvmuxb>)

2.2.2 Jessica So Ren

ศิลปินสาววัย 25 ปี เชื้อสาย อเมริกัน-จีน สตุคิโอบัจจุบันตั้งอยู่ที่ ซานฟรานซิสโก ขณะยังเด็ก เธอใฝ่ฝันถึงอาชีพในวงการศิลปะ และเริ่มเรียนรู้ทดลองงานผ้าครั้งแรกที่โรงเรียน โดยเริ่มถักและใช้ผ้ากับด้ายเป็นสื่อในผลงาน ในปีสุดท้ายของเธอที่วิทยาลัยศิลปะมิลส์ในไอค์แลนด์, แคลิฟอร์เนีย เธอจึงเธอทดลองพัฒนาวัสดุหลายอย่างหนึ่งในนั้น คือถักยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ด้วยวัสดุที่เป็นเอกสารนเป็นเอกสารทงสวนไวสำหรับการเซงานเพื่อกการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าไปเซประยชนต่านการค้ำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โพนั่น ทำให้การเย็บยากลำบากเธอจึงเปลี่ยนมาใช้ผ้าแทน นั่นทำให้เธอพบกับความพิเศษในพื้นที่ผิว โดยนำมาปักเป็นรูปทรง 3มิติด้วยความชอบในงานประติมากรรม ผลงานของเธอได้ชุดต่อมาถูกพัฒนาให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากความเป็นคนเอเชีย ในงาน Object series เธอมองหาวัตถุที่บ่งบอกความเป็นเอเชียเช่น ซองขนม ถ้วยขนม กาน้ำชา ถูกนำมาแทนที่ด้วยผ้า เป็นการสำรวจตัวตนของเชื้อชาติตะวันตกและตะวันออก

ภาพที่ 5 Jessica So Ren .2015 Blue Willow Plate embroidery

(<http://www.heavymetal.com/news/girl-embroidered-the-surprising-stitchcraft-of-jessica-so-ren-tang/>)

ภาพที่ 6 Jessica So Ren .2017 GIRL04 embroidery

(<http://www.heavymetal.com/news/girl-embroidered-the-surprising-stitchcraft-of-jessica-so-ren-tang/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอสุนทรียะภาพใหม่ ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยขบวนการแบบดั้งเดิม โดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมร่างกายของผู้หญิงผู้ที่มีกลิ่นเนื้อจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงทัศนคติต่อผู้หญิงในปัจจุบันว่าถูกเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก ผู้หญิงมีทางเลือกและสามารถยึดหยัดได้ด้วยตัวเอง และสามารถแสดงตัวตนของตัวเองเพื่อแสวงหาโอกาส และท้าทายแนวความคิดด้านสตรีระ โดยก้าวข้ามผ่านข้อขีดจำกัดทางกายภาพเพื่อสร้างความงาม และคุณค่าในแบบของตัวเอง อีกทั้งข้าพเจ้าต้องการท้าทายความรู้สึทักของผู้ชมผลงาน ต่อภาพความงามของผู้หญิงเฉพาะกายที่ดูเข้มแข็ง แข็งแรง และยังไม่เป็นที่ยอมรับในคนหมู่มาก ผ่านขบวนการที่ประณีต สวยงาม โดยใช้ องค์ประกอบเรื่องเส้น จุด สี เพื่อก่อให้เกิดการประสานความเคลื่อนไหวกันของเส้นแต่ละเส้น ประกอบให้เกิด โครงสร้างสี่ระ และสีจากค้ำยต่างๆ ให้เกิดการประสานกลมกลืนซึ่งจะนำไปใน ทิศทางรูปแบบศิลปะเหมือนจริง(Realistic) เพื่อข้บเน้นความงามของมวลกลล้ามเนื้ออย่างเด่นชัด

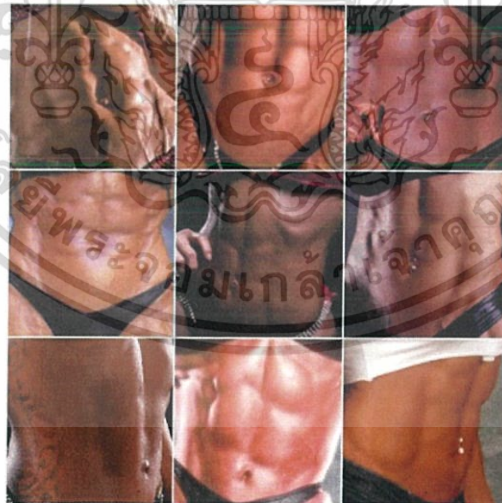
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นจากความชอบในเทคนิคการปักเย็บ และได้สังเกตเห็นถึงความพิเศษในด้านเทคนิควิธีการสร้างรูปทรงจากเส้นไหมหลากหลายเส้น ซึ่งไม่ได้มีเพียงความสวยงาม แต่ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาอย่างช้านาน ข้าพเจ้าจึงเริ่มต้นทดลองค้นหาแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับวิธีการจากแหล่งที่มาอย่าง อินเทอร์เน็ต หนังสือ บทความต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิง นำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด โดยทดลองปักเย็บชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะได้เห็นความพิเศษของผลจากการปักในลักษณะต่างๆเพื่อส่งผลในเรื่องสี น้ำหนัก มวลปริมาตรที่สร้างจากด้ายไหมรวมถึงองค์ประกอบ รูปแบบใน ภาพและการเลือกวัสดุ ผ้า หลากหลายเพื่อสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ ทำการศึกษาโดยเหมาะสมกับตัวชิ้นงานทั้งสามชิ้น

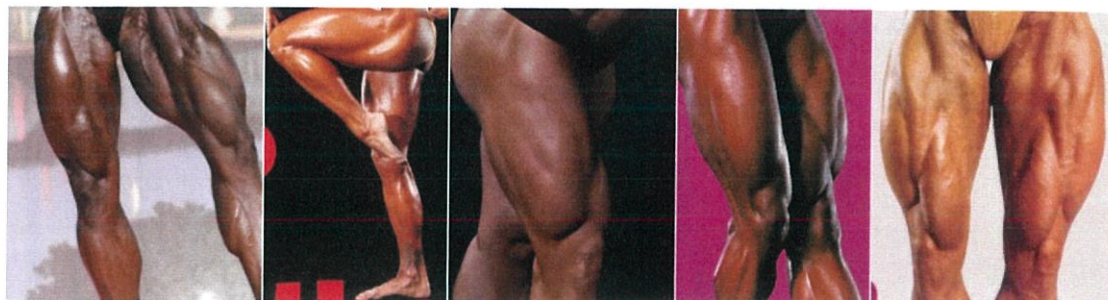
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 7 ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8 ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพที่ 9 ภาพร่างชิ้นที่ 3

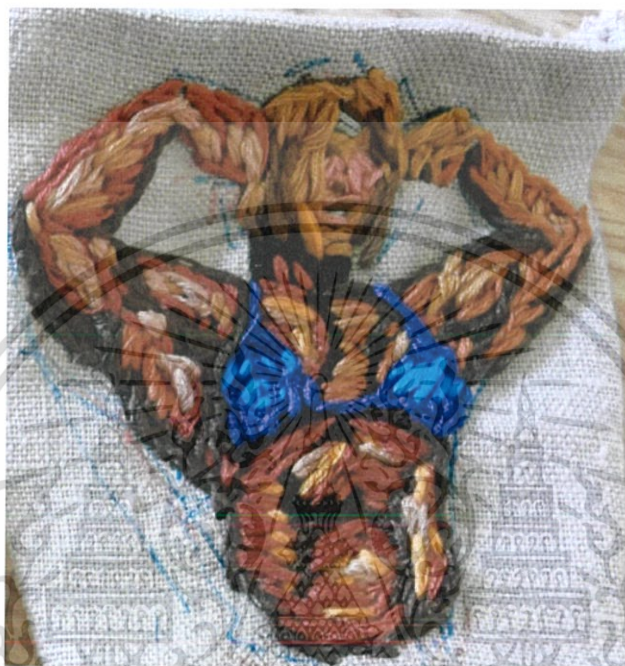
ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมภาพผู้หญิงเพาะกายจากอินเทอร์เน็ต รูปทรงสรีระของผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเกินธรรมชาติ เพื่อแสดงออกถึงแนวคิดที่มีต่อเพศหญิงและให้รูปทรงเนื้อหาลัมพันธ์กัน ตลอดจนมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างองค์ประกอบ อันประกอบด้วย รูปทรงทางกายภาพของเพศหญิง ซึ่งปรากฏให้เห็นถึงมวลปริมาตรที่แน่นอนหาแข็งแรงตามหลักกล้ามเนื้อ และช่วยเน้นความรู้สึกทางสุนทรียภาพ โดยคัดเลือกจากความเหมาะสมกลมกลืนของ น้ำหนักสี แสงเงา และการประกอบกันของรูปทรง

ภาพร่างผลงานชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าถึงเห็นถึงปัญหาในการจัดองค์ประกอบที่มีการตัดรูปมากเกินไป ทำให้ภาพรวมดูตัดขาดไม่สมบูรณ์ และในบางส่วนของภาพรวมเช่นภาพที่แสดงแผ่นหลังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกับสายบิกินี จะเห็นได้ว่าตัวภาพมีความขัดแย้งกันระหว่างความเป็นหญิง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กับความแข็งแรงแบบเพศชาย ทำให้ตัวภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบ
ร่างชิ้นต่อไป

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 10 ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 11 ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพที่ 12 ภาพร่างชิ้นที่ 3

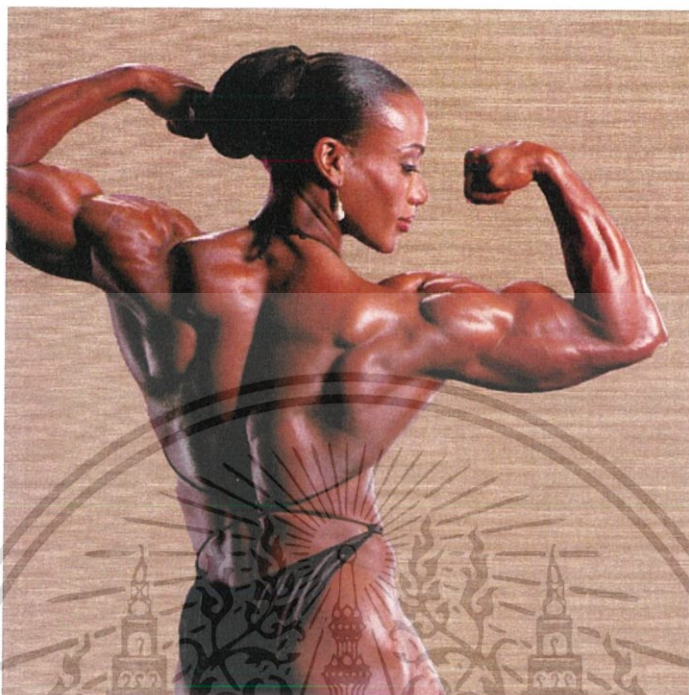
ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองการปักเย็บลงไปในผืนผ้าขนาดเล็กๆ เพื่อหาเทคนิคการเย็บปักในวิธีที่แตกต่างกัน และมีการผสมผสานกันทำให้เกิดลวดลาย โดยเทคนิคที่ใช้เป็นส่วนใหญ่คือ เทคนิคการปักการปักทีบ (Satin Stich) เป็นการปักให้เส้นด้ายชิดกันสามารถปักได้ตามแนวอนแนวตั้งหรือแนวเฉียง 45 องศา เพื่อสร้างมิติและเพิ่มความสมบูรณ์ ความสวยงามให้กับชิ้นงาน การปักผ้าด้วยเส้นด้ายและไหม ข้าพเจ้าทดลองใช้ด้ายในขนาดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างในการสร้างมวลปริมาตรของกล้ามเนื้อ โดยเส้นด้ายที่ปักเกิดการประสานความเคลื่อนไหวกันของเส้นแต่ละเส้น ตามสีน้ำหนักโทน โดยข้าพเจ้ากำหนดบริเวณส่วนแสงและเงา ด้วยการวางน้ำหนักไว้เป็นระนาบจากนั้นจึงไล่สีน้ำหนักให้เป็นปริมาตรทรงกลมเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งชิ้นงานตามโครงสร้างกล้ามเนื้อ

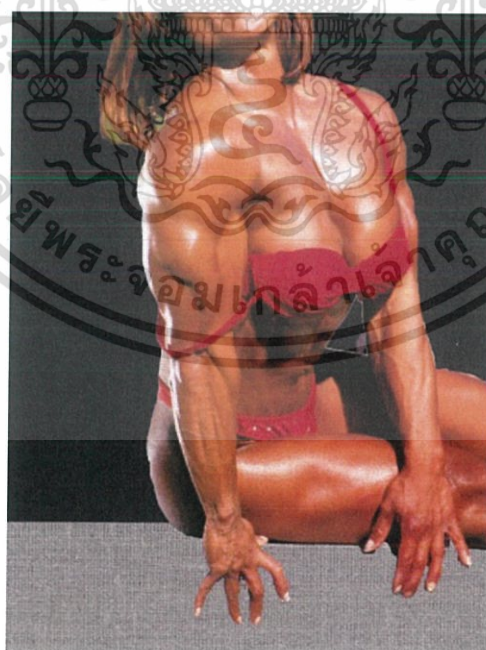
ภาพร่างชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงผลงานที่ชัดเจนมากขึ้นและเรียนรู้เทคนิคการปักเย็บ รวมถึงการเลือกใช้ด้ายในขนาดที่แตกต่างกันจนเกิดเป็นความรู้ที่ใช้พัฒนาต่อยอดในงานต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

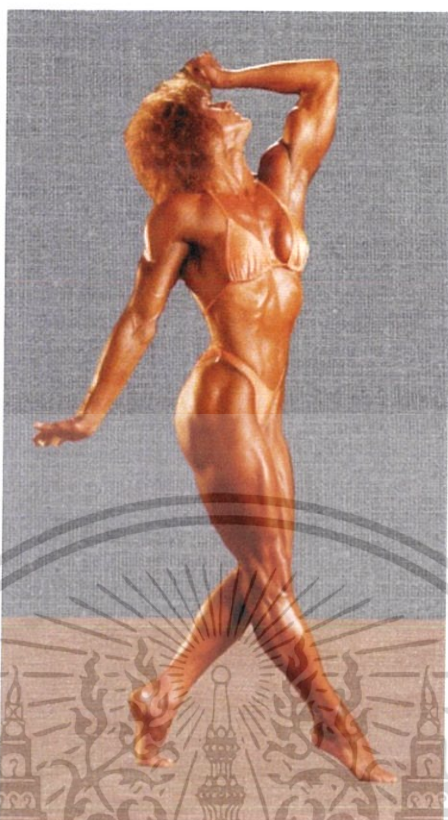

ภาพที่ 13 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพที่ 14 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

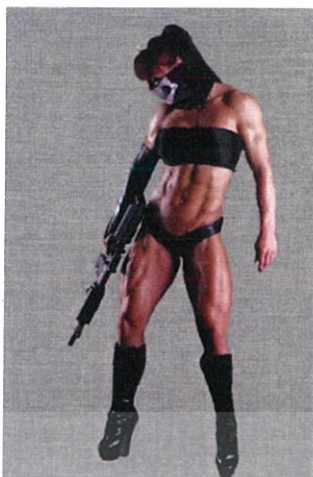

ภาพที่ 15 ภาพร่างชั้นที่ 3

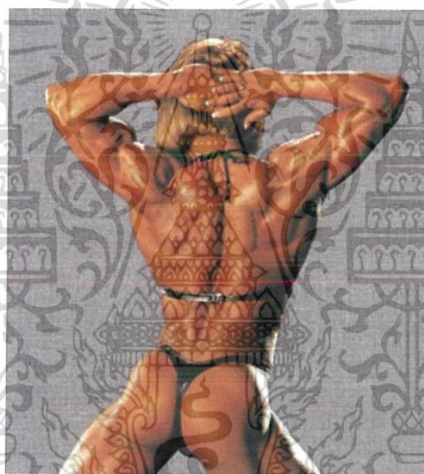

ภาพที่ 16 ภาพร่างชั้นที่ 4

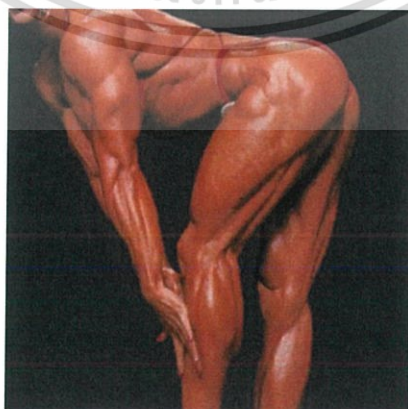
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 17 ภาพร่างชิ้นที่ 5

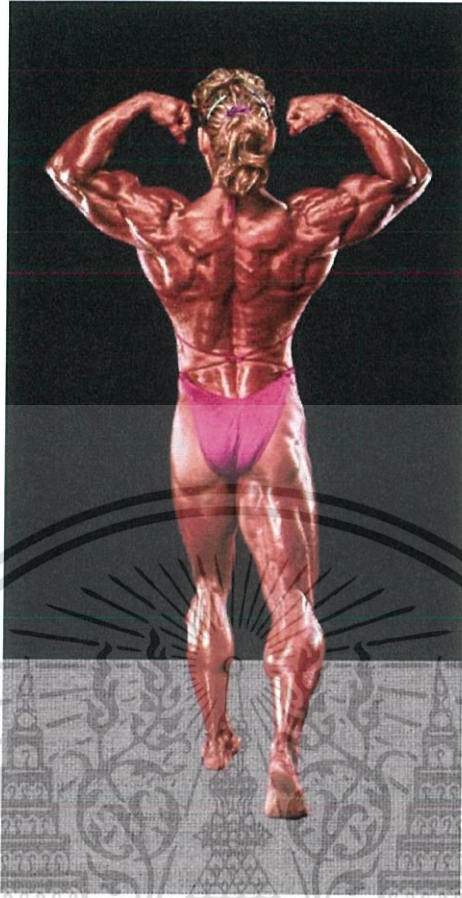

ภาพที่ 18 ภาพร่างชิ้นที่ 6

ภาพที่ 19 ภาพร่างชิ้นที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 20 ภาพร่างชั้นที่ 8

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าไปประมวลความคิดจากงานชุดที่แล้ว มาประกอบกันพัฒนาจนเกิดเป็นภาพที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นประกอบด้วยรูปทรงสรีระของผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สร้างสรรค์เป็นแนวเหมือนจริง (Realistic) เพื่อข้บเน้นความงามของมวลกล้ามเนื้ออย่างเด่นชัด จัดวางองค์ประกอบที่ ช่วยเน้นความรู้สึกทางสุนทรียภาพ โดยจัดวางลำดับ สี สัดส่วนและช่องไฟให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และพยายามร่างแบบอย่างเดียวกันหลายๆ แบบ จากนั้นจึงเลือกเอาแบบที่ดีที่สุด

ภาพร่างผลงานในชั้นที่ 1-3 นี้ถูกนำไปพัฒนาต่อในงานชุดจริงทั้งหมด เพราะมีความสมบูรณ์ที่สามารถแสดงแนวความคิดได้ ประกอบกันทิศทางของท่าทางผู้หญิงที่มีความสวยงาม ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุดนี้คือ ภาพร่างชั้นที่ 1 บริเวณแขนถูกตัดทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ต้องเพิ่มส่วนที่ขาด และต้องพัฒนาในการเลือกเนื้อผ้า เพื่อช่วยข้บความรู้สึกทางสุนทรียภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 กระบวนการสร้างงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้นำผลงานที่ทดลองทำโดยแต่ละชั้นถูกวิเคราะห์ตามทิศทางความเป็นไปได้ไปได้ต่างๆ ก่อนที่จะสร้างสรรค์งานจริง โดยมีลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปัก

1.1 ด้ายเบอร์ 25 คือ ด้ายที่มีลักษณะการเข้าเกลียวด้วยเส้นด้ายขนาดเล็กแบบคอร์ดมี 6 เส้นผลิตจำหน่ายเป็นใจ ใจหนึ่งจะมีความยาวประมาณ 6 เมตร เวลาใช้ดึงด้ายออกจากได้ง่ายเหมาะสมสำหรับการปักลายละเอียด

1.2 กรรไกรและเข็มเย็บผ้า

1.3 กระดาษลอกลายสำหรับผ้า

1.4 เฟรมปักผ้าจากท่อพีวีซี

1.5 จักรเย็บผ้าไฟฟ้า

ภาพที่ 21 ด้ายdmc เบอร์25 กรรไกร เข็มเย็บผ้า

ภาพที่ 22 กระดาษลอกลายสำหรับผ้า

ภาพที่ 23 เฟรมสำหรับปักผ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้เห็นใจเรื่องจริยธรรมด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ขั้นตอนการสร้างงาน

2.1 เตรียมชิ้นผ้าขนาดตามที่กำหนดใช้กระดาษลอกลายลอกรูปตามแบบที่เตรียมไว้

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการทำงาน 1

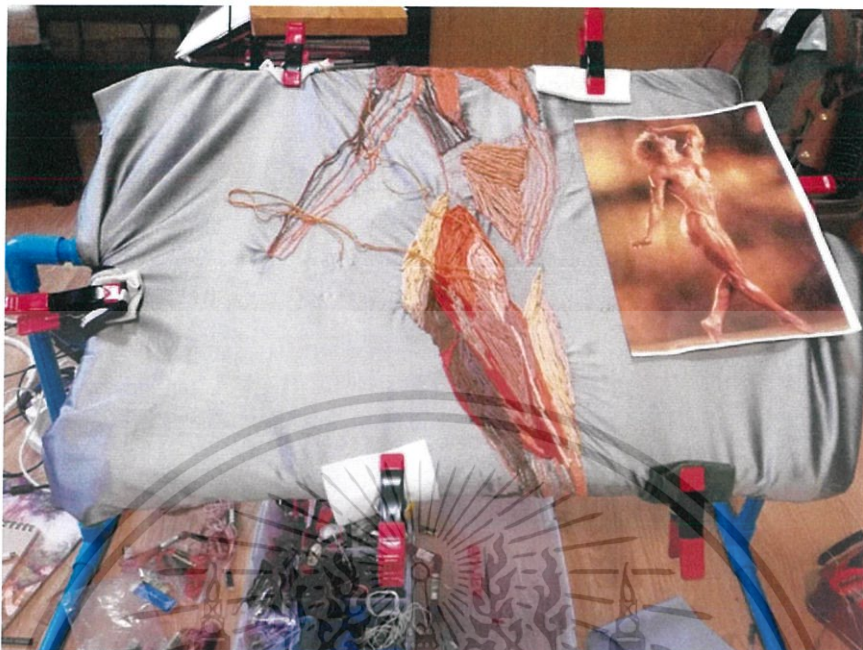
2.2 ใช้จักรเย็บผ้าปักผ้ารูปทรงทั้งหมดเพื่อช่วยให้ผ้าตั้งในขั้นตอนการปักด้วยมือ

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการทำงาน 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 ขึงผ้าลงเฟรมเพื่อง่ายต่อการปัก และปักในพื้นที่ใหญ่ๆด้วยการวางสีน้ำหนักก่อน

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการทำงาน 3

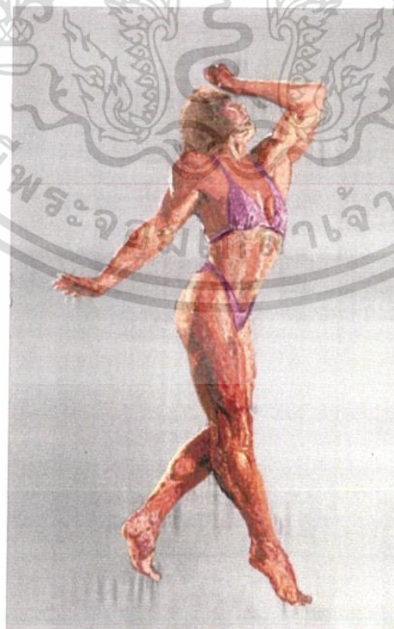
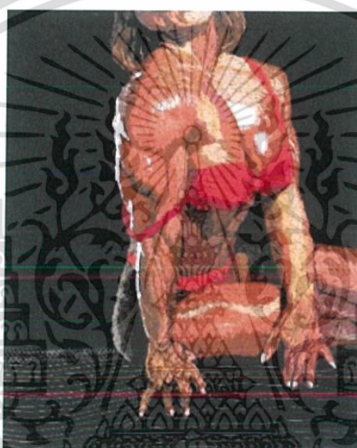
2.4 ปักเก็บรายละเอียดให้เกิดมีปริมาตรความกลมมากขึ้น และไล่โทนสีให้มีกลมกลื่น

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการทำงาน 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 นำผลงานที่ปักเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งลงกรอบเฟรมไม้

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นจากความชอบศิลปะการปักผ้า ผ่านขบวนการที่ประณีต สวยงามแสดงถึงรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจใหม่ในการมองเห็นสรีระของผู้หญิงที่แตกต่างออกไป รวมถึงค่านิยมที่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ๆ และความงามในรูปแบบหนึ่งผ่านขบวนการทำแบบดั้งเดิม โดยใช้องค์ประกอบเรื่องเส้น จุด สี เพื่อก่อให้เกิดการประสานความเคลื่อนไหวกันของเส้นแต่ละเส้น ประกอบให้เกิดโครงสร้างสรีระและสีจากด้ายต่างๆ ให้เกิดการประสานกลมกลืนซึ่งจะนำไปในทิศทางรูปแบบศิลปะเหมือนจริง (Realistic) เพื่อขบเน้นความงามของมวลกล้ามเนื้ออย่างเด่นชัดเพื่อสื่อสารแนวความคิดในเรื่องผู้หญิงผ่านวัสดุด้าย ไหม ที่สร้างเสริมผลต่างๆ ต่ออารมณ์ความรู้สึก

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ทัศนธาตุในผลงานชุดนี้จะมีจุดเด่นที่เส้นสีจากการปักเย็บที่แสดงบทบาทของการทับซ้อนเพื่อที่จะสร้างน้ำหนัก รูปทรงทางกายภาพร่างกาย อีกทั้ง โทนสีที่มีการไล่สีเพื่อสร้างน้ำหนัก ความหนาบางของเส้นด้ายช่วยส่งเสริมให้ผลงานมีมิติมากขึ้น ความงามจากการปักอย่างประณีตเพื่อแสดงเรื่องราวของผู้หญิงตามแนวความคิดที่ชัดเจน ซึ่งข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ตามที่สนทนาต่างๆ ดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีขบวนการทำที่ยาวนานอย่างการเย็บปักเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งสัมพันธ์กันกับขบวนการสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้เวลาและอดทนของผู้หญิงด้วยการเรียงเส้นด้ายแต่ละสีอย่างประณีตเพื่อเกิดภาพที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง สร้างความขัดแย้งระหว่างวิธีการที่นุ่มนวลกับภาพที่ปรากฏสร้างความเข้าใจใหม่ ในการมองเห็นสรีระของผู้หญิงที่แตกต่างออกไป รวมถึงค่านิยมที่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ๆ และความงามในรูปแบบหนึ่งผ่านขบวนการทำแบบดั้งเดิม

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ในปัจจุบัน มีการรณรงค์ถึงสิทธิของผู้หญิงอย่างแพร่หลาย โดยหัวข้อหลักๆ ที่พูดถึงคือความไม่เท่าเทียม ความรุนแรง แรงงานหญิง รวมไปถึงเรื่องที่เกิดลงมาอย่างเรื่องความงามซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ เพราะตั้งแต่โบราณผู้หญิงต่างต้องอดทน ด้วยวิธีเสริมความงามต่างๆ นานา เพื่อเข้าถึงความงามในอุดมคติ แต่ก็มีผู้หญิงบางกลุ่มที่ปฏิเสธความงามตามอุดมคติ ซึ่งมักถูกกำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

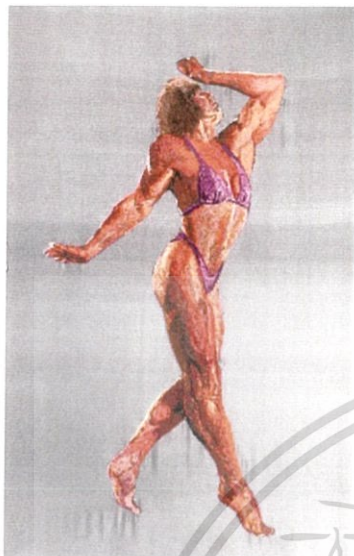
จากเพศชายโดยใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อกำหนดรูปลักษณะของตัวเอง อย่างเช่น สาวกล้า ผู้ที่แหวก ขนบความงามแบบเดิมและต่อสู้กับวาทกรรมผอมสวยเพื่อสร้างสัญลักษณ์ของความแข็งแรง โดย ล้วงล้ำความสามารถของร่างกายตัวเองเพื่อเข้าถึงอุดมการณ์ที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็นสาม รูปแบบ ประการแรก พวกเธอยอมรับในสุนทรียะแบบชาย โดยเลียนแบบความเป็นชาย เพื่อ สามารถเข้าถึงอำนาจและความแข็งแกร่งนั้น ประการที่สอง นักเพาะกายหญิงสามารถใช้ท่วงท่า เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมฟิตเนส เป็นไบบิกทางในอาชีพต่างๆ ประการที่สามคือ ผู้หญิงยินดี ที่จะมึรูปร่างที่เธอเลือกเองได้และหลุดออกจากแบบแผนค่านิยมเพศชาย ในอดีตกับแนวคิดเรื่อง ชายเป็นใหญ่

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางรูปทรงท่าทางของนางแบบรักกล้ำหญิงเพื่อ แสดงถึงความแข็งแรงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้หญิงจะสามารถมีกล้ามเนื้อที่สวยงาม ต้องผ่าน ขบวนการที่ยาวนานและยากลำบากเพื่อสะสมทุนทางร่างกาย ในด้านสรีระของสาวเพาะกาย ยังเป็น สิ่งกัขาของหลายๆคน เพราะพวกเธอได้ทำลายการรับรู้ภาพลักษณ์แบบเดิมลบเลือนเส้นแบ่งด้าน สรีระที่ชัดเจนระหว่างเพศ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลงาน โดยอาศัยหลักทัศนธาตุทางศิลปะ ได้แก่ 1. เส้น (Lines) 2. รูปทรง (Forms) 3. พื้นผิว(Texture) 4. สี(Color) 5. น้ำหนัก (Volume) 6. ที่ว่าง (Space) ได้ดังนี้

เส้น (Lines)

ก. เส้นรอบนอกที่ใช้ในการควบคุมจำกัดขอบเขตของรูปทรงปีกให้มีความชัดเจน เพื่อแสดงถึงสรีระสตรีในผลงาน

ข. เส้นที่เกิดจากค้ำยสีโทนสว่าง และโทนมืด ทำให้ภาพดูมีความมิติเคลื่อนไหวและสร้างปริมาตรของตัวภาพด้วย

ค. เส้นแนวเฉียง ช่วยทำให้ตัวผลงาน มีความกลมกลืนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตัวงานเกิดความเคลื่อนไหวงานสมบูรณ์มากขึ้น

ง. เส้นแนวทแยงช่วยกำหนดรูปทรง และยังเพิ่มความหนาของภาพ ให้เกิดเป็นมวลปริมาตร

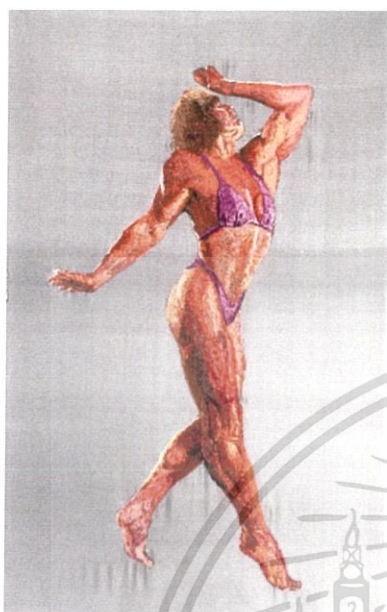

จ. เมื่อสังเกตภาพรวมของตัวงาน จะเห็นได้ชัดว่าเส้น มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพของผลงานและทิศทางเคลื่อนไหว สร้างมวลปริมาตรจากขนาดของเส้นที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 29 วิเคราะห์เส้น (Lines)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงที่ใช้ เป็นรูปทรงโครงสร้างโดยรวมของ สรีระกล้ามเนื้อผู้หญิง ที่จัดองค์ประกอบภาพใน ลักษณะแสดงพลังกำลัง โดยต้องการให้รู้สึกถึงความแข็งแรงเกินธรรมชาติของเพศ

ข. รูปทรงของสรีระผู้หญิงที่ผู้หญิง เป็นจุดเด่น ที่สุดภายในตัวผลงาน เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นนัยยะที่ ข้ำพเจ้าต้องการแสดงออกมา

ค. รูปทรงกระบอกใช้ เป็นโครงสร้างหลัก ตามมา ด้วยวงกลมในรูปทรงย่อยๆ ที่มีปริมาณแสดง ด้วยแสงเงา สร้างความชัดเจน แก่ปริมาณ รูปทรงมากขึ้น

ง. รูปทรงที่โค้งเว้า จะเป็นตัวช่วยในการกำหนด รูปทรงขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงกายภาพกล้ามเนื้อ

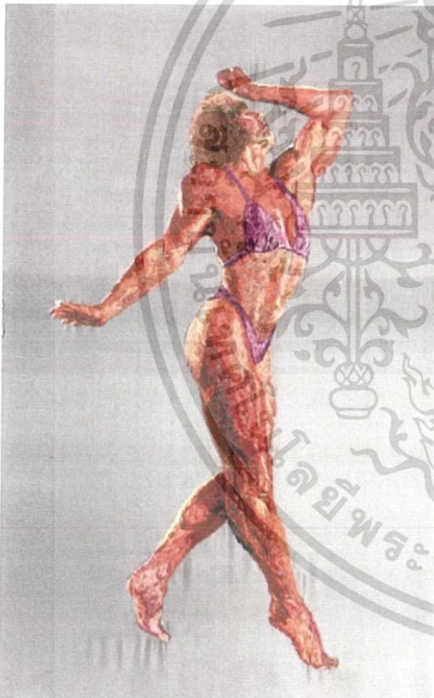
ภาพที่ 30 วิเคราะห์รูปทรง (Forms)

พื้นผิว (Textures)

ก. พื้นผิวในงานซ้ำพเจ้าเลือกใช้ผ้าไหม เพราะคุณสมบัติ เนื้อมันแวววาวสวยงาม ช่วยขับให้ผลงานของซ้ำพเจ้าให้มีความเด่นชัดมากขึ้น

ข. พื้นผิวเกิดขึ้นในช่วงที่ซ้ำพเจ้าปัก จะมีความต่างกับพื้นผิวของชั้นผ้า และมีลักษณะนูนออกมาจากพื้นหลังอีกทั้งมีความนุ่มนวลสัมผัส

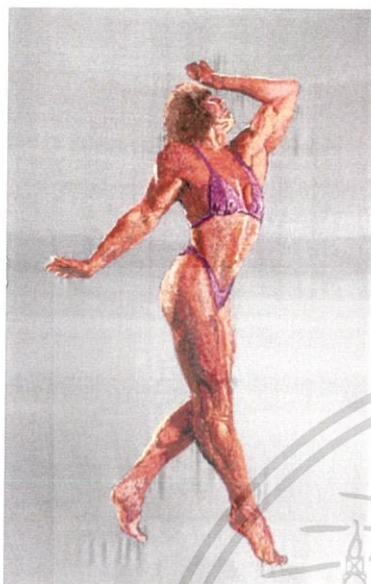

ค. พื้นผิวจากด้ายไหมมีความมันเงานูนตัดกันกับพื้นผิวผ้าด้านหลังที่มีมีความเงาเรียบแตกต่างกัน

ง. มีการใช้เทคนิคการปักเป็นเส้นในการสร้างสรรค์ เพื่อครอบคลุมบรรยากาศโดยรวมของตัวผลงาน ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 31 วิเคราะห์พื้นผิว (Textures)

สี (Color)

ก. สีมืดทึบเทาในงานของข้าพเจ้า เพราะสีเป็นสิ่งที่ปะทะกับสายตาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจุดและเส้น สียังเป็นตัวสร้างบรรยากาศทางการประสานกันของเส้นให้เกิดรูปทรง ปริมาตรสีระที่ชัดเจน

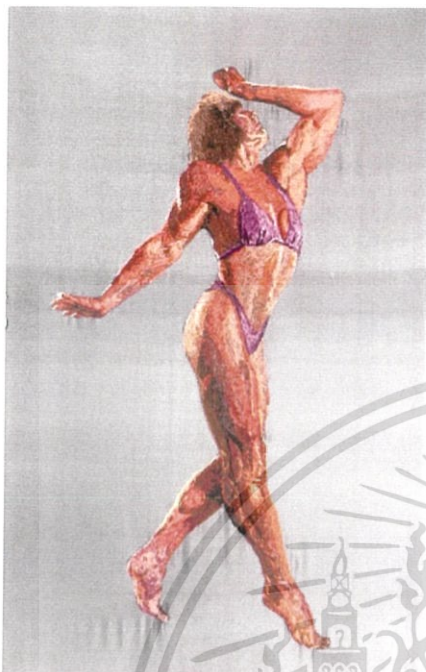
ข. มีการใช้โทนสีร้อนเป็นหลัก โดยอิงตามหลักสีผิวมนุษย์ ซึ่งมีการแบ่งดุลยภาพสี ให้มีตัดจากสีพื้นหลัง โทนกลางเพื่อให้จุดเด่นยิ่งชัด

ค. มีการแทรกสีใกล้เคียงเข้าไปบางช่วง เพื่อสร้างค่าน้ำหนัก และให้ตัวผลงานเกิดความสมบูรณ์ขึ้น
ง. ใช้การไล่สี เพื่อเพิ่มความกลมกลืนให้กับรูปทรงมากขึ้น

ภาพที่ 32 วิเคราะห์สี (Color)

น้ำหนัก (Volume)

ก. มีการกระจายน้ำหนักตัวผลงาน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวผลงาน และเน้นช่วงจุดเด่นของตัวผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นแสงเงาของรูปทรง

ข. การใช้ด้ายโทนสีเข้ม ในส่วนเงาและด้ายสีสว่างในส่วนแสง เป็นการช่วยให้ตัวผลงานเกิดมิติและปริมาตรขึ้น

ค. คำนวณน้ำหนักภายในตัวภาพเป็นตัวเน้นรูปทรงให้เกิดปริมาตร อีกทั้งยังแสดงอารมณ์ด้วยการประสานกันของเส้นที่เกิดจากการทับซ้อนกัน เพราะน้ำหนักมีคุณสมบัติด้านการสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นกับผลงาน ถูกนำมาใช้ในการปักเพื่อให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวกลมกลืนน่าสนใจ

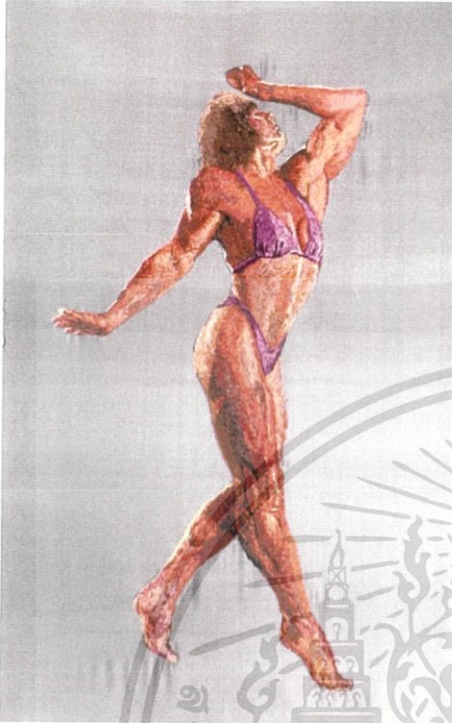

ง. ใช้ด้ายที่มีขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มความหนา น้ำหนักของตัวภาพ และด้ายเส้นเล็กเพื่อเก็บรายละเอียด

ภาพที่ 33 วิเคราะห์น้ำหนัก (Volume)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 34 วิเคราะห์ที่ว่าง (Space)

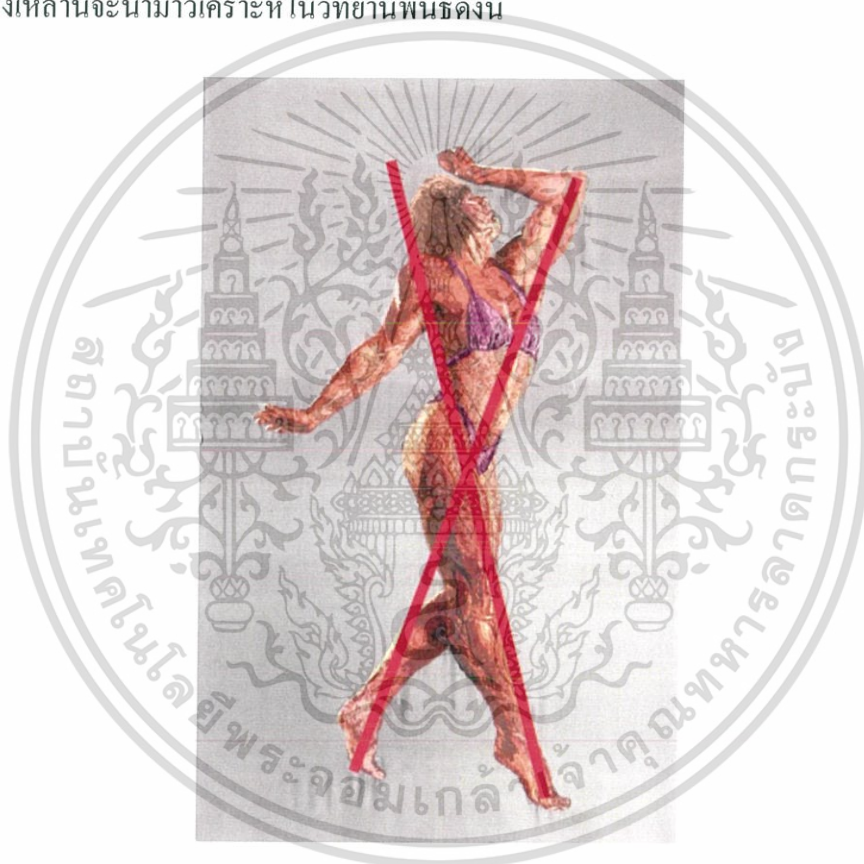
ก. พื้นที่ระหว่างพื้นหลังที่มีพื้นผิวที่เงาเรียบกับจุดเด่นที่ใช้เทคนิคการปักเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเน้นให้ภาพมีความแตกต่างกับ และช่วยให้ตัวภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ข. พื้นที่ว่างในของตัวผลงาน ช่วยทำให้มีพื้นที่ในการพักสายตา และทำให้ไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไปในการมองผลงาน

ค. การใช้โทนสีตรงกันข้ามกับจุดเด่น เพื่อช่วยในการผลักระยะของบรรยากาศ ช่วยให้เกิดพื้นที่ว่าง ทำให้ดูไม่ทึบและไม่ตันจนเกินไป

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะเป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้นประกอบไปด้วยรูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ภาพที่ 35 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในเรื่องความกลมกลืนของผลงาน ข้าพเจ้าจะคำนึงถึงทัศนธาตุเป็นสำคัญ นั่นคือการใช้เส้น สี เส้นด้ายที่เป็นจุดสำคัญที่สุดของภาพ เป็นส่วนหลักในการสร้างรูปทรงทั้งหมด โดยมีวิธีการปักให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ความต่อเนื่องของเส้นที่ทับซ้อนและชุดสีที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างรูปทรงสรีระของผู้หญิง และใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผนตาม โครงสร้างกล้ามเนื้อ สามารถควบคุมส่วนต่างๆของรูปทรงทำให้เกิดบรรยากาศที่มีความกลมกลืนทั่วและให้เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เกิดความสิ้นไหวไปทั่วทั้งภาพ ประกอบกับพื้นผิวผ้าด้านหลังในผลงานที่มีความเงา เช่นเดียวกับ ความเงาของเส้นด้ายที่ปัก แต่จะแตกต่างกันจากความเรียบ และ ความหนานูนในส่วนผลงาน นั้น เป็นส่วนที่ทำให้ผลงานมีความน่าสนใจ และกลมกลืน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการทับซ้อนกันของเส้นที่มีความวิจิตรประณีต ความละเอียด ความหลากหลายทางการใช้รูปทรงสรีระร่างกายของผู้หญิง แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้ายเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน พร้อมๆกับการใช้การแปรเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกประสานกันทั้งผลงานในส่วนนี้ จะมีการใช้ชุดสีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการใช้สีโทนร้อนเป็นส่วนมาก เพื่อให้ตัวผลงานดูไม่แข็งจนเกินไป อีกทั้งยังใช้สี โทนเข้ม เพิ่มมิติให้กับตัวผลงานอีกด้วย อีกทั้งความมันเงาของผ้าที่เรียบสนิทแตกต่างกันกับความเงาของเส้นด้ายที่มีความหนานูนไม่เท่ากัน

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตร ต้องการแสดงความเคลื่อนไหวท่าทางของผู้หญิงด้วยเส้น เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ ทำให้ภาพมีความสมบูรณ์มากขึ้น การใช้ชุดสีทับซ้อนกันหรือกลมกลืนกันจนเกิดการผสมสีทางสายตา ทำให้ผู้ชมรู้สึก ได้ถึงความเป็นดุลยภาพของตัวผลงานจากความสมดุลของชุดสีที่เท่าๆกัน และใช้โทนสีผิวกับสีพื้นหลังที่ขัดแย้งกัน ทำให้ตัวภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในที่นี้ คือ ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ในระหว่างรูปทรงที่ข้าพเจ้าเลือก กับพื้นหลัง โดยวางจุดเด่นไว้กลางภาพ รวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบของรูปทรงทั้งหลายด้วย เช่นความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สีซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย เป็นสัดส่วนที่เกิดขึ้นจากสัดส่วนกายภาพร่างกายมนุษย์ ความรู้สึก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความงาม จะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า ให้ความรู้สึกทางสุนทรียะและทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสมและมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล ใช้สีที่สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างบรรยากาศ ทำให้เกิดสัดส่วนที่ลงตัวขึ้น

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างมิตินี้เกิดจากการทับซ้อนกันของเส้นจำนวนมาก ให้บทบาทสำคัญแก่เส้นเหนือทัศนธาตุอื่นๆ ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิดและทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ การใช้รูปทรงที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตัวภาพ ส่งผลให้จุดเด่นในตัวภาพมีบทบาทและทำให้เกิดความเคลื่อนไหว ความงาม มวลกล้ำเนื้อของตัวผลงานและความเด่นของชุดสีที่หลากหลาย ซึ่งมีการใช้โทนสีอ่อนและเข้ม เพื่อไล่ค่าน้ำหนักให้เกิดเป็นโครงสร้างของรูปทรงขึ้น อีกทั้งสีโทนเข้ม ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ สีน้ำตาลเข้ม โทนม่วง ผสมกัน แทนการใช้สีดำ เพื่อสร้างการผสมสีทางสายตาของผู้ชม ไม่ให้เกิดความแข็งจนเกินไปของตัวงาน

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

สายตาของคนเรามักจะมองการเคลื่อนไหวตามองค์ประกอบของภาพ เช่น เส้น สี น้ำหนัก ทิศทาง ซึ่งจะสามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อนโดยธรรมชาติของการเคลื่อนไหวเสมอ โดยในผลงานชุดนี้ จะเป็นการใช้เส้นบักที่ไล่ไปตามตามรูปทรงทางกายภาพทั่วทั้งภาพ ซึ่งในการสร้างผลงานให้รู้สึกเคลื่อนไหวนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการวางค่าสีที่ไล่ค่าน้ำหนักจากอ่อนไปเข้ม ทำให้สายตาเคลื่อนไหวไล่ตามน้ำหนักนั้นได้ และทิศทางการบักเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงปริมาตรหนาแน่นของกล้ำเนื้อก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ ยังการมีกระจายค่าสีเพื่อสร้างความสนใจ และความรู้สึกเคลื่อนไหวได้ด้วย อีกทั้งความเคลื่อนไหวจากท่าทางการแสดงออกของผู้หญิงที่พลิ้วไหวไม่แข็งทื่อ

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ “ความงามของสาวค่า” สร้างขึ้นจากฐานความชอบ สนใจในเรื่องของความเป็นหญิง ผู้ที่มีความสวยงามและกล้าหาญแข็งแรงในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่โบราณ ผู้หญิงต่างต้องอดทนด้วยวิธีเสริมความงามต่างๆ นานา เพื่อเข้าถึงความงามในอุดมคติแต่ก็มีผู้หญิงบางกลุ่มที่ปฏิเสธความงามตามอุดมคติ ซึ่งมักถูกกำหนดจากเพศชาย โดยใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อกำหนดรูปลักษณ์ของตัวเอง อย่างเช่น สาวค่าผู้ที่แหวกขนบความงามแบบเดิมและต่อสู้กับวาทกรรมพอมสวย เพื่อสร้างสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและสร้างความหมายต่อรูปร่างที่สวยงามของสังคมเปลี่ยนไปโดยได้หรือสร้าง (Deconstruct) ความสวยของผู้หญิงในแบบรูปร่างพอมบาง และได้สร้าง (Reconstruct) ความสวยของผู้หญิงขึ้นมาใหม่ในแบบรูปร่างที่มีมวลกล้ามเนื้อ และพยายามกำหนดนิยามของผู้หญิงที่สวยงามใหม่ (Redefine) ว่าเป็นผู้หญิงเพาะกาย ที่มีทั้งความสวยและความแข็งแรงจากการลวงล้ำความสมรรถนะของร่างกายตัวเอง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สร้างความรู้สึกอ่อนนุ่ม สั้น ไหลและสะท้อนคุณค่าจากขบวนการทำที่ยาวนานอย่างการเย็บปักเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งสัมพันธ์กันกับขบวนการสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้เวลาและอดทนของผู้หญิง ด้วยการเรียงเส้นด้ายแต่ละสีอย่างประณีต เพื่อเกิดภาพที่แสดงถึงความแข็งแรง สร้างความขัดแย้งระหว่างวิธีการที่นุ่มนวลกับภาพที่ปรากฏ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความคิด ทศนคติส่วนตัวผ่านผลงานที่ต้องอาศัยสมาธิและความประณีต ตั้งแต่วิธีการคัดเลือกผ้าที่ใช้ในการสร้างสรรค์ โดยข้าพเจ้าเลือกผ้าที่มีพื้นผิวมันเงาเพื่อสะท้อนภาพกล้ามเนื้อให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งวิธีการปักเย็บแบบทึบ เพื่อสร้างมิติให้ตัวงาน ในส่วนของปัญหาเกิดขึ้นมาจากขบวนการทำที่ยาวนานเกินไป ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้จักรปักมาเย็บในส่วนแรก แต่นั่นทำให้ผ้าชั้นสุดท้ายข้าพเจ้าต้องแก้ไขด้วยการตัดผ้าชั้นที่สำเร็จมาปะกับผ้าผืนใหม่ เพื่อให้ผลงานมีความเรียบตึงและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำและคำสอนของเหล่าคณาจารย์ประกอบกันเป็นองค์ความรู้ ทำให้ข้าพเจ้าได้พลังในการพัฒนาผลงานแนวคิดและพัฒนาจิตใจขึ้นรวมทั้งการเรียนรู้ทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชมผลงานข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าตั้งใจสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องภาพลักษณ์ ทศนคติ บทบาทความเป็นหญิง ความรู้สึกปะทะของรูปทรงทางกายภาพระหว่างเส้นแบ่งเพศชายกับเพศหญิงถูกสร้างสรรค์ด้วยขบวนการแบบผู้หญิงนำมาสู่การตีความและตั้งคำถามของผู้ชม

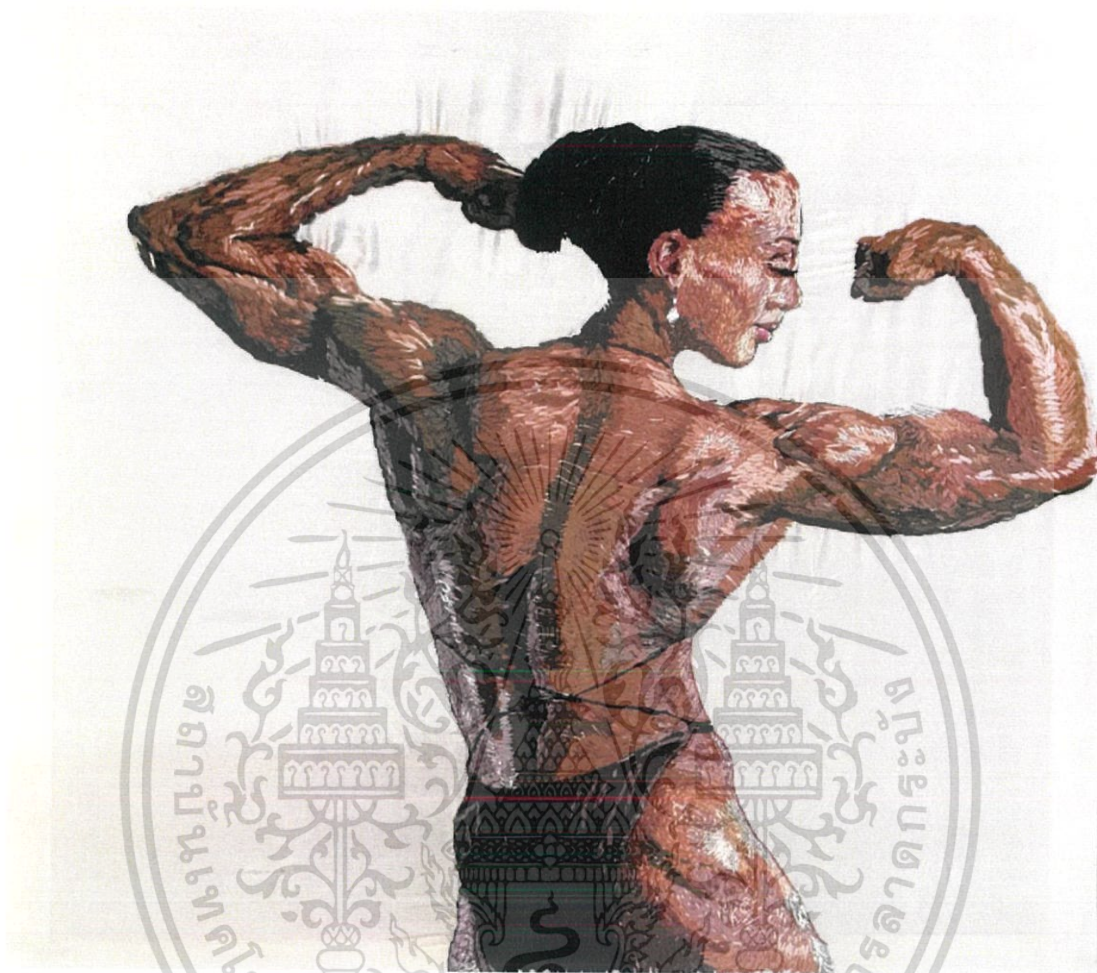
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- สมสุข หินวิมาน. 2558. ว่างยังวุ่น. กรุงเทพฯ : พารากราฟ
- ชลุด นิ่มเสมอ. 2544. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนาพานิช.
- พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ . 2559. พลังผู้หญิง . กรุงเทพฯ : สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- วิมล กุณราชา .2560. พราเชอเรส มาดามและมารดา กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์นาคร
- ดวงหทัย บุรณเจริญกิจ .2559. แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/13364-20170526.pdf>
- Victoria Felkar. 2012. **Marginalized Muscle: Transgression and the Female Bodybuilder** . 20/1/2561
- เวทีการประกวดสาวเพาะกาย.<http://www.siamtownus.com/2016/New-1610000088-1.aspx>
 .14/1/2561
- ศิลปะการปักผ้า . <http://oknation.nationtv.tv/blog/g-peck/2012/11/18/entry-1> .5/2/2561
- Cayce zavaglia <http://www.caycezavaglia.com/embroideries/bmrt4by7n7e4ieg8jv3c4e08knvu6h>
 2/2/2561
- Jessica So Ren . <http://www.heavymetal.com/news/girl-embroidered-the-surprising-stitchcraft-of-jessica-so-ren-tang/>. 30/1/2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

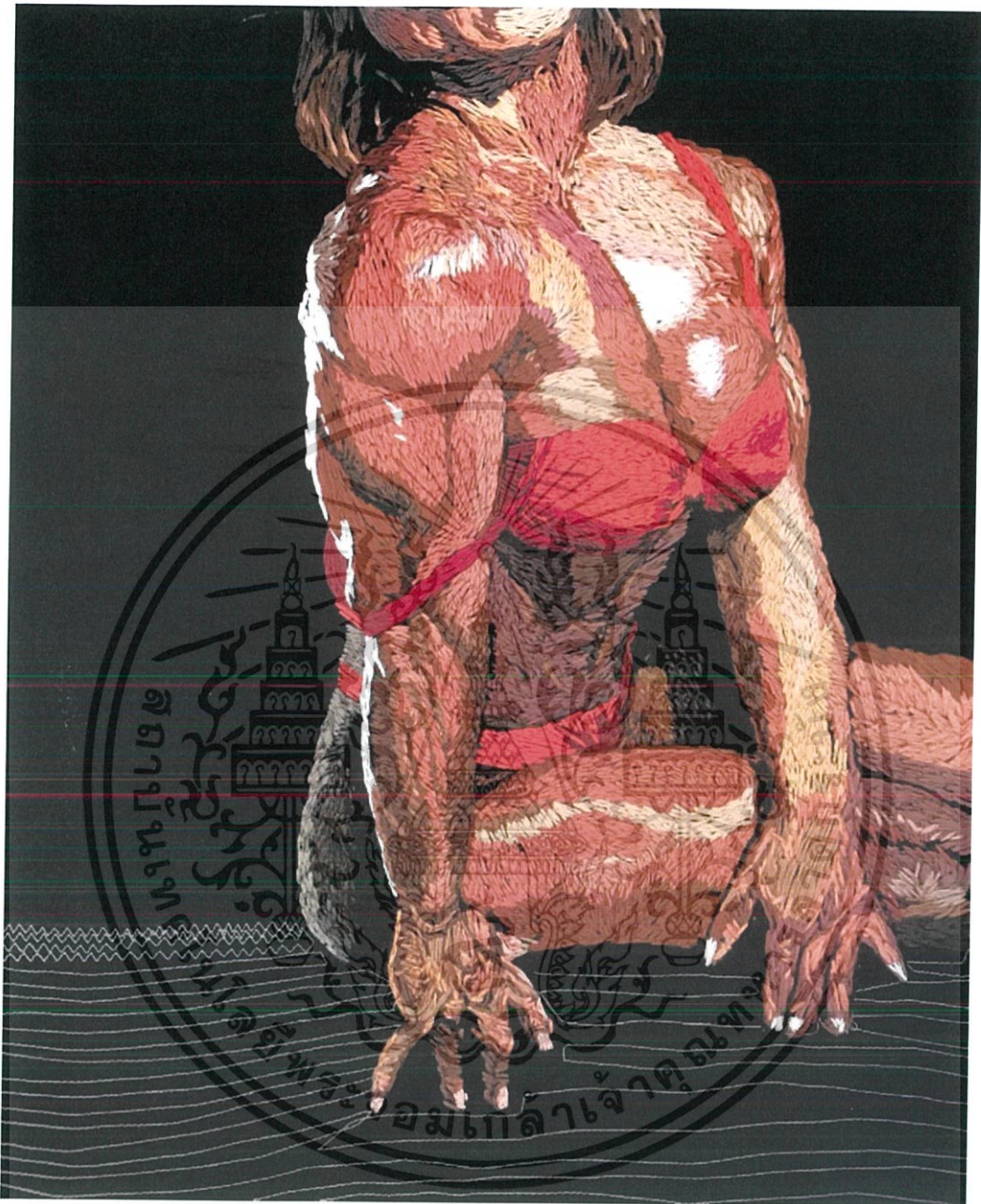
ภาพที่ 36 ภาพผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน FEMALE MUSCLE I, 2560

เทคนิค ปีกะยิบลงผ้าไหม

ขนาด 55 x 43 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

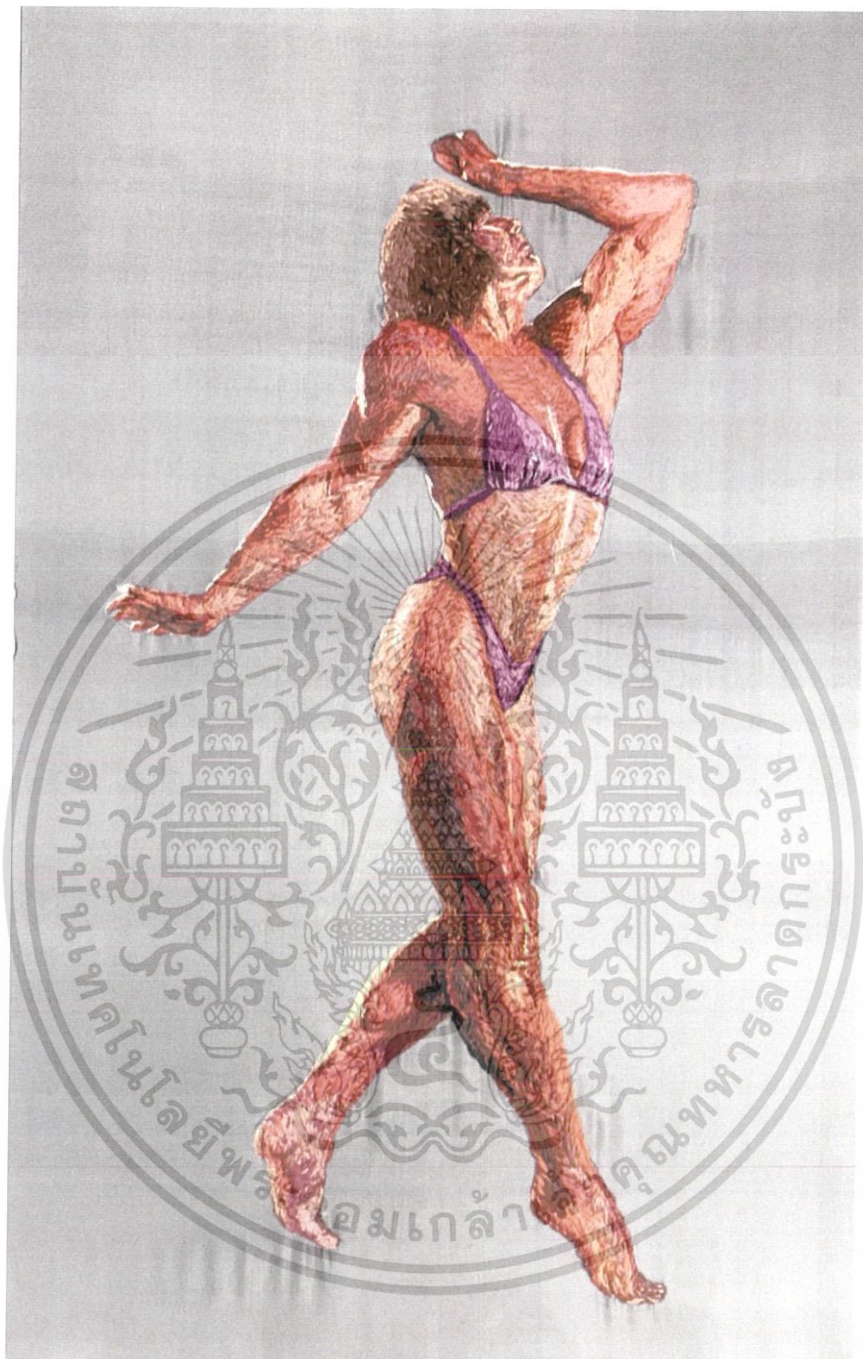
ภาพที่ 37 ภาพผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน FEMALE MUSCLE II, 2560

เทคนิค ปักเย็บลงผ้าไหม

ขนาด 45 x 55 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 38 ภาพผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน FEMALE MUSCLE III, 2560

เทคนิค ปักเย็บลงผ้าไหม

ขนาด 90 x 115 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชัญญานุช กาญจนพงษ์พร
 วัน เดือน ปีเกิด 20 พฤษภาคม 2537 ที่กรุงเทพฯ
 ที่อยู่ 555/18 หมู่บ้าน ออตสวิต ถนน สายไหม เขต/แขวง สายไหม จังหวัด
 กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-9905578
 ประวัติการศึกษา 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์
 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา จิตรกรรม

รางวัลและเกียรติประวัติ

- 2558 รางวัล Fan Art Best of The Best กิจกรรม “GTH FAN ART 11 ปีในความทรงจำ”
- 2561 ร่วมแสดงนิทรรศการหลายกำแพงศิลป์ หอศิลป์ราชดำเนิน
- 2561 ร่วมแสดงงาน HKwalls
- 2561 ร่วมแสดงงาน Street art Krabi