

สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกเศร้า
จากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย

Symbolic of Emotion and Melancholy in Contemporary Art

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลิขสิทธิ์ของสถาบันนิรัตติพัฒนาศิลป์

บทคัดย่อ

อารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดถ่ายภาพภายนอกของมนุษย์ ทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการกระทำต่างๆ ทั้งดีและร้าย โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการสูญเสีย อารมณ์เศร้าที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ ศิลปินจำนวนไม่น้อยที่พยายามรักษาความรู้สึกของตนด้วยการสร้างผลงานศิลปะเพื่อลดthonความทุกข์ ระหว่างนั้นเกิดจากความเศร้า ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าที่เกิดจากกรณีใดๆตาม เนื่องจากศิลปินมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ และสภาวะอารมณ์ที่มักจะลืมโน้นไปสู่ความกล้ามีความเศร้าได้ง่าย แต่ศิลปินก็มีเครื่องมือ ระบบความคิด ความรู้สึกโดยการสร้างสรรค์ศิลปะ จากผลงานของศิลปินที่ได้รับความรู้สึกทางความโศกเศร้า มากจนต้องใช้การสร้างผลงานศิลปะเพื่อการระบายออกมานั้นจึงได้นำข้อมูลของศิลปินด้านทัศนศิลป์ คือ พรีดิ คาท์โน, มนเทียร บุญมา และ อารยา ราชภูร์จำเริญสุข เพื่อนำมาค้นคว้า วิเคราะห์ และนำมาเป็นองค์ความรู้ เรื่องการใช้สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน และสัญลักษณ์ของมิติทางกาลเวลา และทางอารมณ์เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่โดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง, การซ้ำ มาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนสภาวะอารมณ์ โศกเศร้าจาก การสูญเสีย สิ่งอันเป็นที่รัก จำนวน 5 ชิ้น ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ทางความเชื่อของศิลปิน สัญลักษณ์ทางสังคม และสัญลักษณ์ของบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป ที่จะนำไปให้ผู้วิจัย ใช้เป็นกระบวนการเยียวยาความรู้สึกต่อความโศกเศร้า ที่ผู้วิจัยได้สูญเสียมาต่อไป และช่วยเปลี่ยนแปลงสภาวะที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ยังคงอยู่ และสิ่งที่หายไป อันส่งผลต่อความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกสงบและยอมรับการสูญเสียได้

คำสำคัญ: สัญลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก (โศกเศร้า) ศิลปะร่วมสมัย สิ่งอันเป็นที่รัก

Abstract

Human emotion is detrimental to indicating the physical state of a human being as well as being the cause of many human actions; both good and bad. Especially the emotion which arises as a result of loss the sadness embedded within oneself. A number of artists have tried to capture this feeling through their work as a means to diminish the suffering and melancholy of loss within themselves; no matter where the loss comes from. Because artists are often sensitive and therefore their emotional state dives deep into the very core of melancholy, art is often used as a tool to translate these feelings through creativity. The researcher used information from visual artists, Frida Kahlo, Montien Boonma, and Araya Rasdjarmrearnsook, to research, analyse, and use it as a body of knowledge on the use of symbol. In particular, the researcher is interested in the use of symbol as a way to represent or convey tradition, the beliefs of the artist, emotion, and the dimension of time. This is accomplished together with the use of empty space, distance of the geometric object, the rhythm of placement of the object, repetition, all of which contributes to the creation of an artwork which reflects the emotional state associated with loss.

Key words: Symbol, Emotions Melancholy, Contemporary, Beloved

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ทำให้เกิดผลงานการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในวงการศิลปะ รวมถึงสังคมประเทศไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษางานวิจัย ที่ให้การแนะนำทั้งด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และแนวคิดในการทำวิจัยในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณ ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจทุกท่าน โดยเฉพาะศิลปินกรณีศึกษาทั้งสามท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และที่ล่วงลับไปแล้ว ขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลทางเนื้อหา และผู้ที่สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยครั้งนี้

ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๘
สารบัญภาพ	๙
 บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตการวิจัย	3
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย	3
วิธีการดำเนินการวิจัย	4
คำสำคัญของการวิจัย	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
- แนวคิดเกี่ยวกับความตายของนักจิตวิทยา	6
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิกริยาความโศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสีย ..	7
การใช้สัญลักษณ์ในผลงานทัศนศิลป์	9
- การใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความโศกเศร้าในงานศิลปะร่วมสมัย	9
- ศิลปินกับการใช้สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเศร้า	13
3 วิธีการดำเนินงาน	17
การวิเคราะห์ผลงานกรณีศึกษา	18
- ผลงานชื่อ Henry Ford Hospital, 1932 ผลงานของ ฟรีด้า คาห์โล	18
- ผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง “House of Hope” (พ.ศ. 2540) ผลงานของ มณฑีร บุญมา	21
- ผลงานชื่อชุด Lament (พ.ศ. 2540) ผลงานของ อารยา ราชภรร্জารณสุข	24
การแปลความหมายจากสัญลักษณ์	28
- การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ ในผลงานชื่อ Henry Ford Hospital	28
- การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ ในผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง “House of Hope”	31

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ ในผลงานชื่อ Lament พ.ศ. 2540...	33	
การแปลความหมายการประกอบสร้างด้านทัศนศิลป์	34	
การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของศิลปิน	35	
4 ผลการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน	37	
ผลการวิจัย	38	
-	การใช้สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมตั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัว ของศิลปิน	38
-	มีการใช้สัญลักษณ์ที่แทนค่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นวัฏจักรของชีวิต	39
-	ลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ทางรูปธรรม สื่อไปถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม ที่มีการใช้การประดับประชันใน โขคชะตาที่ไม่ยื่อคนรักที่จากไป	40
-	มีการใช้เวลา และ มิติทางอารมณ์เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ทางความ รู้สึกโดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง จังหวะของแสง เสียง, การซ้ำ	41
-	มีการใช้สถานการณ์ความไม่คุ้นชินทางการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้จริง ทางความรู้สึก	41
การสร้างสรรค์ผลงาน	43	
-	ผลงานในช่วงระยะเวลาของการสูญเสียมารดา	43
-	ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรณีศึกษา	47
-	ผลงานสร้างสรรค์หลังจากได้สรุปองค์ความรู้ และนำมายัพนนาในผลงาน	51
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	66	
-	สรุปผลการวิจัย	66
-	อภิปรายผล	67
บรรณานุกรม	68	
ภาคผนวก	71	
ภาคผนวก ก การเผยแพร่บทความวิจัย	72	
ภาคผนวก ข การเผยแพร่กระบวนการวิจัย	76	
ภาคผนวก ค การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์	78	
ประวัติผู้วิจัย	88	

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ผลงานของ Donna Balma	13
2	ผลงานของ Jen Drysdale	14
3	ผลงานของ Kristjana Gunnars	15
4	ผลงานของ Jane Hennessy	15
5	ผลงานของ Shain Jackson	16
6	ผลงานของ Shain Jackson	16
7	พรีดา คาห์โล (Frida Kahlo).....	19
8	สถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของ Frida Kahlo (Places That Changed Frida Kahlo's Life).....	19
9	ภาพร่างผลงานในชุด โรงพยาบาล Henry Ford, 1932.....	20
10	ชื่อผลงาน : โรงพยาบาล Henry Ford, 1932	20
11	ภาพโรงพยาบาล Henry Ford และผลงานโรงพยาบาล Henry Ford, 1932.....	20
12	มณฑีร บุญมา	21
13	กระบวนการสร้างสรรค์โดย "ฝิกจิต" ของ มณฑีร บุญมา	22
14	บ้านแห่งความหวัง "House of Hope" พ.ศ. 2540	23
15	ภาพร่างผลงานชุดบ้านแห่งความหวัง.....	24
16	ภาพประกอบการสร้างผลงาน	24
17	อารยา ราชภรร্তจำเริญสุข	25
18	ความฝันของแม่, 2533 Aquatint	25
19	ชื่อผลงาน The Dinner with Cancer II, 1994	26
20	ชื่อผลงาน Trap, 1995	26
21	"The Class" (2005)	27
22	ภาพประกอบผลงาน ชื่อ Lament, 2000, Installation view	28
23	Lament, 1998	28
24	แผนภูมิแสดงความสอดคล้องของการใช้สัญลักษณ์ของศิลปิน	38
25	แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงทฤษฎี และผลการวิจัย	42
26	ผลงานระยะที่แรกของการสูญเสีย	44
27	ผลงานระยะที่แรกของการสูญเสีย	45
28	ผลงานระยะที่แรกของการสูญเสีย	46
29	ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรีกษา	47
30	ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรีกษา	48

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
31 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 1	51
32 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 2	52
33 แสดงการใช้สัญลักษณ์เพื่อบอกเวลา และมิติทางอารมณ์	53
34 แสดงความเชื่อมโยงการใช้สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน	53
35 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 3	54
36 ภาพรายละเอียดผลงาน My Secret Carden	55
37 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน Home 1	56
38 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน Home 1	57
39 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 4 รายละเอียดผลงานการถัก.....	58
40 รายละเอียดและคำอธิบาย ผลงาน Home 1.....	58
41 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน Home 2.....	59
42 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน Home 2.....	60
43 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน Home 2.....	60
44 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน Home 2.....	61
45 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน Home 2.....	62
46 ภาพรายละเอียดผลงาน.....	63
47 ภาพรายละเอียดผลงาน.....	64
48 ภาพรายละเอียดผลงาน.....	65

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การมรณ์ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์ ทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการกระทำต่างๆ ทั้งดีและร้าย โดยเฉพาะการมรณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการสูญเสีย การมรณ์เคร้าที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ มีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมภายใน และภายนอก และจิตใจอย่างมาก แท้จริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีการสูญเสียไปได้ การสูญเสียเป็นวิถีของธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้ดี เพียงแต่ในบางครั้งไม่สามารถยอมรับความรู้สึกที่เกิดจากการสูญเสียได้ การสูญเสียนำมาซึ่งการมรณ์เคร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่รัก หลายคนสามารถผ่านพ้นและกลับเข้าสู่ชีวิตตามเดิมโดยไม่มีความผิดปกติทางจิตใจ แต่สำหรับบางคนการมรณ์เคร้าโศกนั้นรุนแรงและยาวนานเกินปกติ การมรณ์เคร้าโศก ที่ผิดปกติ ต่อการสูญเสียซึ่งมักจะพบอยู่เสมอว่าผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหulary เดยมีประวัติการเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นกลไกในการสร้างแรงด้านทางความรู้สึกสูญเสียคือการระบายออกทางความรู้สึก การสร้างกลไกในการเยียวยาสภาวะความเคร้าโศก เป็นกระบวนการของแต่ละปัจเจกบุคคล ที่ทางร่างกายมีปฏิกิริยาจะสร้างความสมดุลทางจิตใจ

จากทฤษฎีเรื่อง “ปฏิกิริยาความโศกเคร้าอันเกิดจากการสูญเสีย” ของ คุเบลอร์-รอสส์ จิตแพทย์ชาวสวีส - อเมริกัน พบร่วมกับปฏิกิริยาทางร่างกายเพื่อตอบสนองการไม่ยอมรับในความโศกเคร้า ภาวะต่างๆนั้นมีหลายแบบตามลักษณะของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้ผ่านประสบการณ์การสูญเสีย มารดา อันเป็นที่รักไป ซึ่งเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เนื่องจากมารดาของข้าพเจ้าจากไปด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลว การจากไปของมารดาครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยยังรู้สึกว่างวนอยู่กับความเคร้าที่ไม่อาจยอมรับการจากไปได้ แต่ด้วยสภาวะที่ต้องอยู่ในสังคมปัจจุบัน ในสภาวะที่ต้องทำหน้าที่อื่นๆที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง สภาวะของแม่ที่ต้องแสดงความเข้มแข็งให้ลูกชายเห็น และต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ผู้วิจัยมีได้โศกเคร้าจนเกินไป สามารถยอมรับการจากไปได้ แต่ความโศกเคร้านี้มันยังคงซุกซ่อนในจิตใต้สำนึก ผู้วิจัยไม่สามารถดูภาพเก่าๆ ของมารดาได้ ไม่สามารถกลับไปสถานที่เก่าๆที่มารดาเคยอยู่ได้ และเวลาหลับ ก็ยังคงฝันถึงท่านที่ยังมีชีวิตที่ปกติ แต่ในเวลาช่วงวันประกันผู้วิจัยไม่สามารถนึกถึงท่านได้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ยอมรับในการจากไปของท่านเลย การที่ต้องเผชิญหน้ารับมือกับการสูญเสียครั้งนี้เปรียบได้กับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตของตนเอง ผู้วิจัยจึงพยายามค้นหาวิธีการต่อรองกับความรู้สึกโศกเคร้า ค้นหาสิ่งต่างๆ มาช่วยเปลี่ยนแปลงสภาวะที่มีปฏิกิริยาพันธ์ระหว่างสิ่งที่ยังคงอยู่

และสิ่งที่ทายไป อันส่งผลต่อความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกสงบและยอมรับการสูญเสียได้โดยใช้รูปแบบเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยไม่จำกัดเทคนิค และใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ผ้า เส้นใยสิ่งทอ และการใช้วัสดุสำเร็จรูปอื่นๆ ในลักษณะผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าการสร้างผลงานของศิลปินที่เป็นกรณีศึกษา ในเรื่องของสร้างสรรค์ศิลปะทั้งหมด 3 คน ที่นำเอาสัญลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวความโศกเศร้าการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้แก่ พรีดา คาร์โล, อารยา ราชภรรจาริญสุข และ มนเทียร บุญมา เพื่อนำมาด้านค่าวิเคราะห์ และนำมาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ตามที่ อริสโตเติล นักปรัชญากริกโบราณ เคยกล่าวไว้ว่า "ความเศร้าโศกทั้งหมดเป็นอัจฉริยะ" ความเศร้าใจได้ผลิตงานศิลปะที่ยังใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรม, หนังสือ, ภาพนิทรรศหรือเพลง นอกจาก การวิเคราะห์ทางด้านเนื้อหาแล้ว ผู้วิจัยสนใจเรื่องการใช้เทคนิค รูปแบบ และวัสดุในการนำเสนอของศิลปิน ตัวอย่างกลุ่มนี้ เรื่องและเหตุการณ์ เป็นตัวกำหนดวิธีการสร้างสรรค์ เนื่องจากศิลปินมีการเลือกใช้รูปแบบ และวัสดุที่แตกต่างกันและมีความเฉพาะตัว ผลงานในแต่ละชิ้นงาน มีความสัมพันธ์กันระหว่างเรื่อง รูปแบบ วัสดุ และความรู้สึก ไม่มีรูปแบบที่ติดตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา และในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิต เช่น มนเทียร บุญมา มีการใช้กลิ่นที่ได้จากสมุนไพร มีการใช้วัสดุ ดิน หรือ โลหะ เพื่อสร้างบรรยายกาศ และการรับรู้ ความรู้สึกร่วมกัน, อารยา ราชภรรจาริญสุข มีการใช้เสียงจากการอ่านบทกวี ประกอบ ในวีดีโอ เพื่อบอกถึงช่วง อารมณ์ที่พิเศษบางอย่างในการถ่ายทอดออกมานะ ให้ผู้ชมรับรู้ความรู้สึกของสุนทรียะแห่งบทกวี กับการใช้ร่างไว้ วิญญาณในห้องดับจิตเพื่อแสดงนัยยะของบทสนทนา หรือพรีดา คาร์โล ศิลปินหญิงที่มีรูปแบบวิธีการนำเสนอในงานจิตรกรรม ที่แตกต่างกับศิลปินที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน เป็นต้น ผลงานกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเลือกมาในนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสภาพว่างทางบกในจิตใจ ทดแทนและปลดปล่อยความรู้สึก ซึ่งเศร้า ไม่ให้ถล่มลึก จนเกิดสภาพว่าที่ต้องพ่ายแพ้ต่อ "ความเศร้า" งานวิจัยชิ้นนี้อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจผู้ที่ตกอยู่ในสภาพความเศร้าที่ถล่มลึก หรือสภาพซึมเศร้า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะแบบผู้วิจัยได้มีทางออกโดยไม่ทำร้ายชีวิตตัวเองด้วยวิธีอันเศร้าสลดอย่างเช่น ศิลปินหลายคนในอดีต ที่สุดท้ายต้องจบชีวิตลงใน การหลอกหันนีภาวะนี้รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำสู่กระบวนการสร้างสรรค์งาน ของผู้วิจัย ในชุด สัญลักษณ์ที่ทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียสิ่ง อันเป็นที่รัก ในงานศิลปะ ร่วมสมัย นี้ด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินกรณีศึกษาที่มีแนวคิด และสร้างสรรค์ที่นำเอาสัญลักษณ์ หรือนำเอาเรื่องราวความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดถึงองค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

2.2 ศึกษาภาวะอารมณ์ของตนเองที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ยังคงอยู่ และสิ่งที่หายไปโดยใช้ผลงาน สร้างสรรค์ให้เป็น กระบวนการ บำบัด เยียวยา เพื่อให้พ้นจากภาวะความโศกเศร้า ที่จะนำมาซึ่งภาวะ ซึมเศร้าได้

2.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนสภาวะอารมณ์ โสคเทราจากการสูญเสีย สิ่งอันเป็นที่รัก ในแนวคิด “สัญลักษณ์ในงานศิลปะที่ทดลองอารมณ์ ความรู้สึก โสคเทรา จากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก”

3. ขอบเขตการวิจัย

3.1 เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) สร้างสรรค์งานศิลปะตามแนวทางของกระบวนการวิจัย กล่าวคือ ใช้กระบวนการวางแผนทางความรู้ ความคิดในเรื่อง “สัญลักษณ์ในงานศิลปะที่ทดลอง อารมณ์ ความรู้สึก โสคเทราจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก” เพื่อสะท้อนความเชื่อมโยง ทัศนคติ ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึกของศิลปินกรณีศึกษา และผู้วิจัย

3.2 มีการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินกรณีศึกษา 3 คน คือ มนเทียร บุญมา อารยา ราชภูร์จำเริญสุข และ พรีดา คาร์โล ที่มีแนวคิดและสร้างสรรค์ที่นำเอาสัญลักษณ์หรือนำเอาเรื่องราวความโสคเทราจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

3.3 มีการใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากตัวผู้วิจัย ข้อมูลภาพถ่าย บทความ บทวิจารณ์ ผลงานศิลปกรรม เป็นข้อมูลเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงพัฒนาความรู้ ความคิดและข้อมูลที่ได้ สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยไม่จำกัดเทคนิค

3.4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในแนวคิด “สัญลักษณ์ในงานศิลปะที่ทดลอง อารมณ์ ความรู้สึก โสคเทราจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก”

3.5 มีการอธิบายกระบวนการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เห็นถึง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ วัสดุ และเทคนิค ที่ได้จากการทดลอง ทดสอบ ผลของการใช้ เพื่อให้ได้ประสิทธิผล เชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้าน เนื้อหา แรงบันดาลใจกับตัวผลงานศิลปกรรม

4. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

จากการค้นหาหนทางหลุดพ้นจากความเศร้าโศก จึงทำให้ผู้วิจัยค้นหาหนทางเพื่อมาเยียวยาสภาพจิตใจให้ดีขึ้นจึงสนใจความคิดในทฤษฎีเรื่อง “ปฏิกริยาร่วมกับความโสคเทราอันเกิดจากการสูญเสีย” ของ คูเบลอร์-รอสส์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้น แบ่งได้ 5 ระยะ คือ ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ, โกรธและแสดงการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้น, ต่อรอง พยายามหาสิ่งต่างๆ มาช่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไม่สามารถทำใจยอมรับได้, ซึมเศร้า และแสดงออกถึงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, สงบและยอมรับการสูญเสียได้ ซึ่งแต่ละระยะอาจเกิดขึ้นโดยไม่เรียงลำดับ จะเห็นได้ว่าในระยะต่างๆ นั้นจะมีระยะที่เป็นปฏิกริยาร่วมกับการร่างกายเพื่อตอบสนองการไม่ยอมรับในความโสคเทรา ภาวะต่างๆ อาจจะเกิดกลับไปกลับมา หรือเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียว และหาวิธีโดยตัวตนของตัวเองจากการวิเคราะห์ตาม “ปฏิกริยาร่วมกับความโสคเทราอันเกิดจากการสูญเสีย” ของ คูเบลอร์-รอสส์ ผู้วิจัยยังคงอยู่ในช่วงของการ ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ และแสดงการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผู้วิจัยจึงเลือกการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเยียวยาจิตใจในเข็มแข็งขึ้น เพื่อให้ไปสู่สภาวะของการยอมรับการสูญเสีย โดย

การศึกษาผลงานของศิลปินที่มีแนวความคิดในการสร้างงานที่สอดคล้องกับเรื่องความโศกเศร้าของการจากไปของบุคคลที่ศิลปินรัก และผูกพันอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไป

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลงาน ในชิ้นที่ศิลปินที่นำเอาสัญลักษณ์หรือนำเอาเรื่องราวความโศกเศร้าจาก การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยอาศัยการเก็บข้อมูลในแบบต่างๆ เช่น การเก็บ จากข้อมูลเอกสารที่มีการจดบันทึกไว้ก่อนแล้ว รวมถึงข้อมูลที่เป็นบทสัมภาษณ์ของศิลปินในสื่อต่างๆ , ข้อมูล จากบทความการวิเคราะห์ผลงานชิ้นนั้นๆ ข้อมูลที่เป็นการบอกเล่าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ใกล้ชิดศิลปิน และ ผู้ช่วยงานชิ้นนั้นๆ มาประกอบการวิเคราะห์ ผลงานของศิลปินด้วยเพื่อให้ได้เห็นวิธีคิด มุมมองของศิลปิน ในเชิง การใช้สัญลักษณ์มาแทนค่าอารมณ์ความรู้สึก จนเกิดเป็นองค์ความรู้จากการแปลความหมายของสัญลักษณ์ และเป็นองค์ความรู้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นด้วย

4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจำนวน 5 ชิ้น จากการวิเคราะห์ผลงาน 3 ชิ้น ของ ศิลปิน 3 คนคือ

1. ผลงานชื่อ โรงพยาบาล Henry Ford, (ค.ศ.1932) ของฟรีด้า คาท์โล,
2. ผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง "House of Hope" (พ.ศ.2540) ของ มณฑีร บุญมา
3. ผลงานชื่อ Lament, (พ.ศ.2540) อารยา ราษฎร์เจริญสุข

5. วิธีการดำเนินการวิจัย

5.1 การกำหนดแนวคิด

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์

5.3 การสร้างแนวทางการสร้างสรรค์

5.4 การสร้างสรรค์ และการพัฒนารูปแบบโดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

5.5 การเก็บรายละเอียด

5.6 การนำเสนอผลงาน

5.7 การประเมินผล

6. คำสำคัญของการวิจัย สัญลักษณ์ อารมณ์ความรู้สึก (โศกเศร้า) ศิลปะร่วมสมัย สิ่งอันเป็นที่รัก

สัญลักษณ์ คือ รูปธรรม ที่ศิลปินนำมาทดแทนอารมณ์และความรู้สึกทางนามธรรม

อารมณ์ความรู้สึก (โศกเศร้า) คือ ความผันแปรของความรู้สึกที่เกิดจากการที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ของเรา

ศิลปะร่วมสมัย คือ ศิลปะที่สร้างขึ้นมา ณ ปัจจุบันนั้นที่มีความสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่ศิลปินสร้างงาน เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรมและอื่นๆ และมีบทบาทผลกระทบต่อจิตใจของศิลปิน

สิ่งอันเป็นที่รัก คือ สิ่งที่ผูกพันทั้งทางกาย และทางใจอย่างลึกซึ้งในเชิงบวก ของศิลปิน

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 “ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์ศิลปินกรณีศึกษาในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานฯ ในการมรณ์ความรู้สึก โศกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก”

7.2 เกิดผลงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยไม่จำกัดเทคนิค ในแนวเรื่อง “สัญลักษณ์ในงานศิลปะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก” จำนวน 5 ชิ้น เพื่อให้เกิดสภาวะทางบวกในจิตใจทุกคน และปลดปล่อยความรู้สึก ซึมเศร้า ไม่ให้ถล่มกันเกิดสภาวะที่ต้องพ่ายแพ้ต่อ “ความเศร้า”

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นปรากฏการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เศร้าโศก เดียวดาย อ้างว้าง หรือกระทั่งเคืองแค้น แต่ในขณะเดียวกัน การสูญเสียที่เกิดการ เสียชีวิต ของคนที่เรารัก ก็เป็นประสบการณ์ ในแต่ละคน ในมุมมองที่ต่างกัน ปฏิภัติยາตอบโต้ แตกต่างกัน ถึงแม้มีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน ทั้งหมด เช่นเดียวกับการแสดงออกของศิลปินที่มีประสบการณ์ มุมมองเกี่ยวกับความรู้สึกถึงผู้ที่จากไป ด้วยเหตุ ความตาย ที่มีมุมมองความรู้สึก และการเยียวยาจิตใจที่แตกต่างกัน ผลงานของพากษาสื่อสารเรื่องราวแห่งมุม และอารมณ์ที่ซ่อนอารมณ์ต่างๆ ไว้ในผลงานศิลปะ

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความตายของนักจิตวิทยา

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ให้เหตุผล เกี่ยวกับความตายไว้ว่า มนุษย์เราไม่สามารถ จะจินตนาการได้ว่าความตายคืออะไร เนื่องจากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายที่เกิดกับตัวเอง จึงทำให้ จิตใต้สำนึกของคนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความเป็นอมตะของตัวเอง ดังนั้นมันยกมากที่เราจะเข้าใจและรับรู้ เกี่ยวกับการตาย (ตนดาวันพันดาว, 2553) จากเหตุผลและทฤษฎี ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า การที่ คนมีความรู้สึกถึงความโศกเศร้า ที่คนรักตายจากไปนั้น อาจเป็นเพราะสาเหตุที่เราไม่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับความตายเลย เนื่องจากผู้ที่ตายจากไปแล้วนั้น ไม่สามารถกลับมาบอกกล่าวเล่าฯลฯ ชีวิตหลังความตาย เป็นอย่างไร มีจริงหรือไม่ รวมถึงในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราไม่ได้เตรียมการถึงการจากไปโดยความตายนี้ เรายัง ไม่รู้เรื่องความมีชีวิต เมื่อร่างกายเจ็บป่วย เราถือรักษาให้เป็นปกติ เมื่อร่างกายเราหายย่น เราถือบำรุงรักษา ให้ผิวหนังเราฟื้นฟูให้ดูอ่อนเยาว์ มีการแพทย์ ที่เจริญพัฒนาเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตาม ธรรมชาติ ทั้งหมดเหล่านี้อาจชี้ให้เห็นว่า เรา มีความรู้สึกถึงความเป็นอมตะของตัวเรา เราจึงไม่ยอมรับความ ตายที่จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อมีการพลัดพราก อันเนื่องมาจากความตาย เราจึงไม่สามารถทำใจ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิกริยาความโศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสีย

เมื่ออ้างอิงตามแนวทฤษฎีของคูเบลอร์- Ross (Kubler-Ross) เรื่อง “ปฏิกริยาความโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสีย” (Grieving Process) วิเคราะห์ไว้ว่าความโศกเศร้านั้นประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่

1. ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
2. โกรธ และแสดงการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้น
3. ต่อรอง พยายามหาสิ่งต่างๆ มาช่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไม่สามารถทำใจยอมรับได้
4. ซึมเศร้า แสดงออกถึงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
5. สงบและยอมรับการสูญเสียได้

(Christina Gregory, 2021) Kübler - Ross จิตแพทย์ชาวสวีส - อเมริกัน ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับความตาย และรูปแบบความเศร้าโศกห้าขั้นตอน ในการเปิดตัวหนังสือของเธอ กรณีศึกษาของ Kübler - Ross นั้นเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยบางคนมักจะเข้าใจผิดว่า ทุกคนต้องผ่านทุกขั้นตอนใน 5 ขั้นตอน Kübler - Ross จึงตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนทั้ง 5 นี้ไม่ใช่เส้นตรงและบางคนอาจไม่ได้เป็นทุกขั้นตอน แต่ถึงกระนั้น คนอื่นๆ อาจได้เป็นเพียงสองขั้นตอนแทนที่จะเป็นทั้งห้าขั้นตอนหนึ่งสามขั้นตอน ฯลฯ ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีกว่า ว่าความเศร้าทั้งห้าขั้นนี้เป็นสิ่งที่สั่งเกตได้บ่อยที่สุด คือ

1. การปฏิเสธ

การปฏิเสธคือขั้นตอนแรกที่ร่างกายช่วยเยียวยาให้รู้สึกอาการดีขึ้น การสูญเสียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่ช่วยคนที่มีภาวะโศกเศร้ามากๆ เช่นปฏิเสธข่าวร้าย และผลก็คือ มีนง เป็นเรื่องปกติในขั้นตอนนี้ที่จะสังสัยว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรในสถานะที่แตกต่างกันนี้ จิตใจจะอยู่ในภาวะซึ่อก เพราะชีวิตอย่างที่เคยรู้จักมันเปลี่ยนไปในทันที เช่น หากเราได้รับข่าวการเสียชีวิตของคนที่เรารัก บางทีอาจยืดติดกับความหวังที่ผิดๆ ว่าพวกรเขาระบุคนผิด ในขั้นตอนการปฏิเสธนั้น เราไม่ได้อยู่ใน “ความจริงแท้” แต่กำลังอยู่ในความเป็นจริงที่ “ดีกว่า” ที่นำเสนอ เป็นการปฏิเสธและความตกลใจที่ช่วยให้เรา_rับมือและรอดจากเหตุการณ์โศกเศร้าได้ การปฏิเสธช่วยในการกำหนดจังหวะความรู้สึกเศร้าโศก แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าโศกอย่างสิ้นเชิงเราปฏิเสธไม่ยอมรับมัน และส่งผลกระทบอย่างเต็มที่ต่อเราในคราวเดียว คิดว่ามันเป็นกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายที่บอกว่า “เดี่ยวก่อนมีเพียงหล่ายอย่างที่ฉันจัดการได้ในคราวเดียว” เมื่อการปฏิเสธและความตกลใจเริ่มจางหายไปการเริ่มกระบวนการบำบัดจะเริ่มขึ้น ในตอนนี้ความรู้สึกที่เคยเก็บกดไว้กำลังจะปรากฏขึ้น เมื่อการปฏิเสธและความตกลใจเริ่มจางหายไปการเริ่มกระบวนการบำบัดจะเริ่มขึ้น

2. ความโกรธ

เมื่อเริ่มอยู่ใน “ความจริง” อีกครั้ง ความโกรธอาจเริ่มก่อตัวขึ้นนี้เป็นขั้นต่อไปที่จะคิดว่า “ทำไมต้องเป็นฉัน” และ “ชีวิตไม่ยุติธรรม!” เราอาจมองไปที่การดำเนินผู้อื่นว่าเป็นสาเหตุของความเศร้าโศก และอาจเปลี่ยนเส้นทางความโกรธของไปยังเพื่อนสนิทและครอบครัว เราจะพบว่ามันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไร เราอาจตั้งคำถามกับความเชื่อในพระเจ้า “พระเจ้าอยู่ที่ไหน? ทำไมเขาไม่ปกป้องฉัน” นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุภาพจิตยอมรับว่า ความโกรธนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นของความเศร้าโศก

และกระตุ้นให้เกิดความโกรธ สิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกถึงความโกรธอย่างแท้จริง ในวงจรแห่งความโกรธ นี้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อก็จะหายไปและยิ่งเรารู้สึกถึงความโกรธมากเท่าไหร่ ความโกรธก็จะยิ่งหายไปเร็วขึ้นเท่านั้น และยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ เพราะเรารู้ว่าความรู้สึกโกรธมากๆเป็นบ่อนทำลายต่อสุขภาพ ดังนั้น เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ เราจะพยายามควบคุมความโกรธให้ การสร้างให้ตัวเองมีความโกรธเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ผูกมัดเราเข้ากับความเป็นจริง เนื่องจาก เมื่อเราโศกเศร้ามากๆกับการสูญเสีย เราอาจเกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือถูกทอดทิ้งในช่วงเหตุการณ์โศกเศร้า เมื่อมีความหวังว่า ทำอะไรไม่ถูก หรือความอ้างว้างไม่มีใครอยู่กับเรา เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ ดังนั้นความโกรธ จึงช่วยเยียวยาความรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่มีต่อบางสิ่งหรือโครงบางคนคือสิ่งที่อาจเชื่อมโยงเราลงลับสู่ความเป็นจริงและเชื่อมโยงเรา กับผู้คนอีกครั้ง

3. การต่อรอง

หมายถึง เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เราอาจจะอธิฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ได้โปรดคุณพระคุณเจ้าถ้าท่านรักษาคนรักของฉันฉันจะพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเป็นได้ – และจะไม่ทำผิดอีกเลย นี่คือการต่อรอง ในอีกทางหนึ่ง ขั้นตอนนี้ถ้าพิจารณาอีกมุมหนึ่ง หมายถึงเป็นความหวังที่เป็นไปไม่ได้แล้ว เราจึงสร้างความเชื่อให้กับตัวเองว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความเศร้าโศกได้ด้วยการเจรจาต่อรอง เช่น ถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนสิ่งนั้น มีความหมวดห่วงอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตกลับสู่สุขภาพเดิมก่อนเหตุการณ์โศกเศร้า เราภัยดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ด้วยความพยายามที่จะไปสู่ความเป็นปกติ ความรู้สึกผิดเป็นเรื่องธรรมดากองการต่อรอง นี่คือช่วงเวลาที่เราอุดหนุนต่ำคำพูดที่ว่า “ถ้ารู้แบบนี้” ฉันน่าจะออกจากบ้านเร็วกว่านี้ 5 นาทีอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น เป็นต้น

4. อาการซึมเศร้า

อาการซึมเศร้าเป็นรูปแบบหนึ่งของความเศร้าโศกที่ยอมรับกันทั่วไป ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่เชื่อมโยงความซึมเศร้าทันทีกับความเศร้าโศกเพระะมันเป็นอารมณ์ “ปัจจุบัน” มันแสดงถึงความว่างเปล่าที่เรารู้สึกเมื่อเรารู้สึกในความเป็นจริงและตระหนักว่าบุคคลหรือสถานการณ์นั้นหายไปหรือมากกว่า ในขั้นตอนนี้เราอาจถอนตัวจากชีวิต รู้สึกมึนงงอยู่ท่ามกลางหมอกและไม่อยากลุกจากเตียง โลกอาจดูเหมือนมากเกินไปและทั่วทั้นเกินกว่าที่เราจะเผชิญ เราไม่ต้องการอยู่ใกล้คนอื่นไม่รู้สึกอย่างพูดคุย และสัมผัสถักกับความรู้สึกสิ้นหวังเราอาจเคยคิดมาตัวตาย

5. การยอมรับ

ขั้นตอนสุดท้ายของความเศร้าโศกที่ Kübler - Ross กล่าวไว้ คือการยอมรับ เช่นจากประโภคที่ว่า “ไม่เป็นไรคนรักของฉันเสียชีวิต” แต่เปลี่ยนเป็นความคิดว่า “คนรักของฉันเสียชีวิต แต่ฉันจะไม่เป็นไร” ซึ่งในระยะนี้อารมณ์ของผู้โศกเศร้าอาจเริ่มคงที่ เข้าสู่ความเป็นจริงอีกครั้ง ยอมรับกับความจริงที่ว่าความจริง “ใหม่” ก็คือชีวิตของเรามาจะไม่กลับมาอีก หรือว่าเรามาทำสิ่งใด สิ่งที่เราสามารถเจ็บป่วยและเสียชีวิตในไม่ช้าและเราได้รับได้กับสิ่งนั้น ไม่ใช่เรื่อง “ดี” แต่เป็นสิ่งที่ เราสามารถอยู่ได้ เป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและปรับตัวใหม่ อย่างแน่นอน มีวันที่ดีวันที่ไม่ดีและจากนั้นก็มีวันที่ดีอีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันที่เลวร้ายอีกต่อไป โดยที่มีความเศร้าอย่างควบคุมไม่ได้ แต่วันที่ดีมักจะมีจำนวนมากกว่าวันที่เลวร้าย ในขั้น

ตอนนี้อาจจะloyขึ้นจากเมฆหมอกที่รายล้อมอยู่รอบตัว เราเริ่มมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้งและอาจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เพราะเราตระหนักและเข้าใจว่าคนที่เรารักไม่มีความแทนที่ได้ แต่เราต้องเดินออกจากจุดเดิม และย้ายเติบโตและพัฒนาไปสู่ความเป็นจริงใหม่ให้ได้

2.2 การใช้สัญลักษณ์ในผลงานหัศศิลป์

สัญลักษณ์ในงานศิลปะนั้นมีรากฐานมาจากศิลปะแนวโน้มติก ของต้นศตวรรษที่ 19 มีหลายปัจจัยที่ทำให้ความนิยมในการใช้สัญลักษณ์แทนค่าความหมายได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในหลาย ๆ วงการซึ่งอาจมีรากฐานทางความคิดปฏิกริยาที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของวัตถุนิยมช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ทางศิลปะมีการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับ ลัทธิอิมเพรสชั่นิสม์ สัญลักษณ์เน้นการเข้าถึงโลกภายในของศิลปินได้อย่างอิสระทำให้เกิดการปลดปล่อยจากธรรมชาติที่ไร้ขอบเขตและข้อจำกัดใดๆ สัญลักษณ์อาจเป็นปรัชญาเกี่ยวกับเนื้อหาของศิลปะมากกว่ารูปแบบจริง มีการพัฒนาผ่านลักษณะที่หลากหลายตั้งแต่รูปแบบวิชาการไปจนถึงความเป็นนามธรรม ดังนั้นการสร้างสัญลักษณ์นอกจากจะแทนอารมณ์ต่างๆ แล้ว ยังอาจแทน ความลึกซับหรือแม้แต่เพื่อกลับเกลื่อนเจตนาแท้จริงที่ศิลปินคิด ผู้วิจัยจึงสรุป การใช้สัญลักษณ์ของศิลปินคือ การสร้างสรรค์รูปธรรม ที่ศิลปินนำมายดแทนอารมณ์และความรู้สึกทางนามธรรม

2.2.1 การใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความโศกเศร้าในงานศิลปะร่วมสมัย

การสร้างผลงานหัศศิลป์ที่แสดงออกถึงสภาพความโศกเศร้านั้นเป็นการสร้างสรรค์โดยศิลปินที่ฝ่าฝืนประเพณีนั้นๆ เอง จึงเปรียบได้ว่าประเพณีการสร้างสัญลักษณ์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์แห่งความเศร้าโศกและการสูญเสียที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เชิงชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเยียวยาความโศกเศร้า และช่วยบำบัดได้บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเป็นรูปแบบในการจัดการหัวริบมือความทุกข์ความโศกเศร้า จากการสูญเสียคนที่เรารัก รวมถึงความรู้สึกเกี่ยวกับความโศกเศร้า ใจความที่กล่าวถึงความตายของเราเอง การใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะมักจะมีที่มาจากการพื้นเพ ความคิดทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และสมัยใหม่และการผ่านประเพณีการรับรู้ในชีวิตของศิลปิน

พิชสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์โศกเศร้า และความตาย

พิชและดอกไม้เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารด้วยตัวมันเอง ย้อนกลับไปหลายศตวรรษ ความหมายของดอกไม้ และพิชพรรณ บอกเล่าเรื่องราวของความตายและความโศกเศร้า ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ แห่งการมีชีวิตที่สลายงาม และซุกซ่อนความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง พิช ที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์โศกเศร้า และความตาย ดังนี้

- ดอกปีบปีสีแดง (ดอกไม้ทางโลกตะวันตก) ปีบปีสีแดงเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวโยงถึง สมรภูมิรบ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากสงครามโลกทำลายดินแดนต่างๆ แล้ว ดอกปีบปี

กีบานสะพรั่ง ดอกปือปีสีแดงคล้ายกับเลือดของทหารที่ร่วงหล่น แม้กระนั้นหลายปีต่อมาดอกไม้นี้ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของสังคมความตายและการรำลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กำหนดให้ดอกปือปีเป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

- ผักตบชวา ดอกผักตบชวาเป็นสัญลักษณ์ของความเคราโศกและความเจ็บปวด เป็นดอกไม้ที่ใช้จัดสถานที่ทางพิธีกรรมในงานศพ จึงทำให้มีความหมายในเรื่องของการจากลา แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความดงามให้กับสถานที่ เพื่อที่จะแสดงถึงการให้เกียติผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย จึงเป็นวิธีที่ ให้กำลังใจต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลที่รักด้วยเช่นกัน เมื่อนั่งดังว่าเมื่อต้องประสบกับความสูญเสียบางครั้งเราก็ต้องการความสวยงาน

- เบญจมาศ หรือดอกม้ม เป็นสัญลักษณ์แทนความเคราโศกเสียใจและการไว้อาลัย มักพบได้ทั่วไปในหลุมศพ ในคติความเชื่อโบราณของจีน ดอกเบญจมาศสีขาว คือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หมายถึง “ความตายเป็นสัจจะ หรือความจริงแท้ที่มีมนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้พ้น”

- ลิลลี่ ดอกลิลลี่มีเรื่องเล่าในเทพนิยายโบราณมาช้านาน มีความผูกพันกับความตายและการไว้ทุกข์ของมนุษย์ ปัจจุบันดอกลิลลี่เป็นดอกไม้สำหรับงานศพที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจาก แทนความรักอันบริสุทธิ์ที่ผู้ให้ต้องการสื่อถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เชื่อกันว่าสีของดอกที่อ่อนโยน ของดอกลิลลี่ ช่วยรักษาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้ที่จากไปให้บริสุทธิ์ได้

- ต้นไชเปรส มักพบว่ามีการปลูกในสุสานในสภาพอากาศอบอุ่น เนื่องจากต้นไชเปรสเป็นต้นไม้สูง ซึ่งดูเหมือนจะส่งให้ผู้จากไปไปสู่สรวงสรรคได้ อีกอย่างคือรากของต้นไชเปรส ไม่เติบโตในลักษณะที่จะไม่รบกวนโลงศพในโลก ตอนนี้ต้นไม้มีเหล่านี้สวยงามและน่าเกรงขามตั้งแต่หัวจรดหางอยู่เหนือสุสานทั่วโลก จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความตายไปด้วย

สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอารมณ์โศกเศร้า และ ความตาย

สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นจึงกล้ายเป็นสัญลักษณ์ของพากษาเอง สัตว์บางชนิด มีความหมายที่มีความกว่าสัตว์อื่น ๆ แม้ว่าพากมันทั้งหมดไม่รู้ชัตกรรมของตัวเองอย่างมีความสุขภายใน การตีความของมนุษย์ สัตว์เหล่านี้ยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณของโชคร้าย ซึ่งทั้งนี้ ตามความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรม ด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอารมณ์โศกเศร้า และความตาย ดังนี้

- กากะ ประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับความตายและความโศกเศร้า การตีความที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่น่าจะมาจากบทกวีของ Edgar Allan Poe กวีเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญ วรรณกรรมแห่งความตาย ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกวี และนักวิชาการอีกหลายคน เช่น กากในบทกวีแทนค่าความมีดมัน กระนั้นก็ตามยังมีก็ที่เป็นสัญลักษณ์ในศานาคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตัวแทนของปีศาจ

- แร้ง ก็เป็นงกที่มีสีเข้ม อย่างไรก็ตาม จะจะเงียบและมีขนาดเล็ก พากเขากลมกลืนกับกลางคืน ในทางกลับกันแร้งมีขนาดใหญ่ และเห็นได้ชัด นกเหล่านี้อาหารหลักของพากมันคือชาติพงของสัตว์

อี่น ๆ มันจึงถูกตีตราให้มีความสัมพันธ์กับความตามatyอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าพวkmันจะมีบทบาทสำคัญในสิ่งแวดล้อมด้วยการทำความสะอาดของเสียก็ตาม แต่ก็เป็นตัวแทนของความatyที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน

- แกะ (โดยเฉพาะหัว) หรือรرمมีบทบาทสำคัญในศาสนาและตำนานของวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย ยังเชื่อมต่อกับความaty เครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเป็นทางการของคริสตจักรแห่งชาตานมีลักษณะเป็นหัวแกะดังนั้น จึงเชื่อมโยงแกะกับสิ่งลี้ลับ แกะยังเกี่ยวข้องกับเทพอินๆ หัวโลกที่มีเขายาว เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างมีดมนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธิกรรมและความaty

- แมวda ในช่วงยาโลвинของผู้คนในชีกโลกตะวันตก จะมีความเชื่อโคลงเกี่ยวกับแมวดำ มีชีวิตขึ้นมาทุกปีในประเทศอิตาลี ช่วงเวลาศตวรรษที่ 16 ผู้คนเชื่อว่าแมวดำที่นอนอยู่บนเตียงของคนป่วยหมายถึงความaty คนดังเดิมยังคิดว่าแมวดำเป็นสัญญาณของความaty ซึ่งในทางตะวันออกของเมืองกีร์ยังมีความเชื่อว่าหากแมวดำขวางทางคุณโชคร้ายจะตามมา

- ค้างคาว ยังเป็นสัตว์ในตำนานพื้นบ้านยุโรป คือ แรมไพร์ค้างคาว ซึ่งก็ยังคงเป็นความฝันลึกของความเชื่อถึงปัจจุบัน นอกจากแดรากิวลาแล้วค้างคาวยังเป็นกลางบกเหตุแห่งพลังงานเชิงลบ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เจริญเติบโตในความมืดและพวkmันกล้ายเป็นสัญลักษณ์ของยมโลกและความaty

- วัดฤทธิ์หรือปราภูภารณ์ที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับอรามณ์โคกเคร้า และความaty นอกเหนือจากสัตว์และพืชแล้วยังมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับความatyและการไว้ทุกข์ที่พัฒนาขึ้นตามกาลเวลาผ่าน ศิลปะ วรรณกรรม ตำนาน และศาสนา เช่นเดียวกัน

- เทียน เป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ในพิธิกรรมในงานศพและประเพณีการตายอี่น ๆ ในบางวัฒนธรรมเช่นจะต้องมีการจุดเทียนเป็นวิธีที่ทำให้ครอบครัวใกล้ชิดกับญาติผู้เสียชีวิต และเป็นการสื่อสารทางจิต ระหว่างผู้ที่ยังอยู่ และผู้จากล่า เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนเป็นและคนตาย

- นาฬิกา และสัญลักษณ์อื่น ๆ ของเวลา เช่นนาฬิกาทรายหรือนาฬิกาแಡด ล้วนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลาบนโลกของเรามี จำกัด ทุกนาทีที่ผ่านไปเป็นนาทีที่ใกล้ความatyมากขึ้นในหลายวัฒนธรรม ครอบครัวจะหยุดนาฬิกาในบ้านในเวลาที่เสียชีวิตเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิต ในขณะเดียวกันก็จะสื่อความหมายว่า ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดการเดินข้ามเวลาไม่เคยลื้นสุด

- การชักธงคริ่งเสา หากเราเคยเห็นธงคริ่งเสาอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครaty การชักธงคริ่งเสา (เสารงขึ้นคริ่งทาง) เป็นการแสดงความไว้อาลัย เป็นวิธีที่แสดงความเคารพต่อการจากไปของคนสำคัญหรือแสดงความเสียใจหลังโศกน้ำภูกรรม ซึ่งว่างด้านบนสุดของเสารงแสดงถึงแรงแห่งความatyที่มองไม่เห็น

- หัวกระโหลก การใช้กะโหลกศีรษะในเชิงสัญลักษณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือการแสดงถึงความaty และธรรมชาติที่ไม่อាមนตร์เดาได้ของความเป็นอมตะ กะโหลกศีรษะเป็นเพียงลักษณะที่ “จะจำได้” ของบุคคล เมื่อพวkmเขาเสียชีวิตไปแล้ว ปัจจุบันของเราส่วนใหญ่เชื่อมโยงกะโหลกศีรษะกับความatyและความชั่วร้าย

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ที่เป็นสัญลักษณ์สัมพันธ์กับอารมณ์ความเครียด

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น การใช้เส้นในผลงาน สี มิติ พื้นที่ว่าง เป็นต้น ที่ศิลปินใช้ในการทัศนศิลป์ล้วนมีหน้าที่สื่อสารอารมณ์ของรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

- **สีดำ** เป็นสีที่แสดงได้ชัดเจนมาช้านานว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตายที่สมบูรณ์ หากเนื่องจากคือสีที่เราใส่ในงานศพในวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออก และสื่อถึงความมืดที่สะท้อนการหรี่แสงของจิตวิญญาณเมื่อเราจางหายไปในชีวิตหลังความตาย ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 มีแนวคิดที่เกิดขึ้น คือศิลปะจินตนาภัย (Romanticism) ซึ่งถือกำเนิดในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป โทนสีดำถูกมองว่าเป็นความโศกเศร้าอันดงงาม (ให้ความสำคัญใหม่กับอารมณ์ เช่น ความหวาดกลัว, สยองขวัญ) สีขาว มีความเกี่ยวข้องในทำนองเดียวกันกับการไว้ทุกข์ แสดงถึงความบริสุทธิ์ และความสมบูรณ์แบบของจิตวิญญาณของผู้เสียชีวิต สี้มครีม ซึ่งทำให้เกิดความเศร้าโศก เช่น ในผลงานของ Paul Gauguin - Nevermore (2440) ส่วนการใช้สีน้ำเงินของ Picasso ชื่อผลงาน 'The Old Guitarist' เป็นสีแห่งความเศร้าในช่วงที่ปีกัสโซ่จะดึงสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งถือว่าเป็นช่วงการใช้สีน้ำเงินของเข้า (Blue Period)

- **รูปทรง** เป็นทัศนราศุตุที่ค่อนข้างอิสระ สามารถผันแปรได้ตามความรู้สึกของศิลปิน โดยเฉพาะรูปทรงที่ไม่มีขอบเขตชัดเจน บอกได้ถึงความรู้สึกในเรื่องตัวตนที่บ่งบอกถึงสาระของความหวัง ความต้านทาน สิ่งลี้ลับ รูปทรงประกอบด้วย รูปร่าง จะมีความหมายถึงการประกอบกันของเส้นโค้งหรือเส้นตรง เป็นลักษณะ 2 มิติประกอบกันของเส้นโค้งหรือเส้นตรง เป็นลักษณะ 3 มิติ ยกตัวอย่างเช่น รูปทรงที่ยึดยาวสื่อถึงความเศร้าและความอ่อนแอก เช่น ในงานของ Edvard Munch - เศร้าโศก (2437) หรือในผลงานของปablo ปีกัสโซ่ (Pablo Picasso) ภาพวาด 'The Weeping Woman' หรือ ผู้หญิงรำไห้ ที่มีเนื้อหาเมดหม่นเศร้าโศก ในสไตล์ศิลปะแบบคิวบิسم (Cubism) ที่แสดงรูปทรงของใบหน้าและมือที่บิดเบี้ยว แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้น น้อย และหลอมรวมเข้ากับผ้าเช็ดหน้าชุ่มน้ำตาในมือของหญิงสาวในภาพ เน้นให้ความเศร้าโศกของผู้หญิงในภาพดูรุนแรงมากยิ่งขึ้น (adaybulletin.com, 2563)

- **เส้น** เส้น เป็นปรากฏการณ์นามธรรมที่บอกอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน ศิลปินใช้เส้นประกอบเพื่อแสดงความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน วิธีที่ศิลปินใช้งานคือประกอบของเส้นเพื่อสื่อสารความเศร้า เช่น เส้นโค้ง เส้นที่เริ่มต้นไปทางด้านบนทางด้านซ้ายแล้วทำให้โค้งลง ที่ไม่มีแน่นอน ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความเศร้า, อ่อนไหว, อ่อนแอก หรือเส้นวนวน ที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ที่มีดมนของเรื่องราว

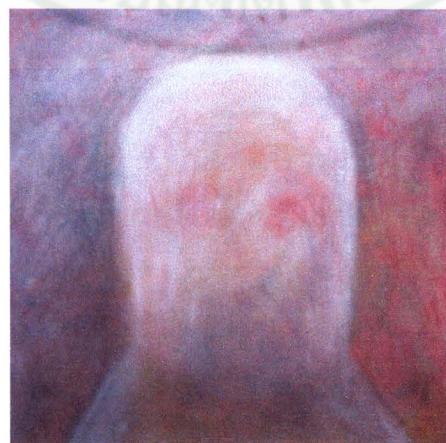
การศึกษาสัญลักษณ์ต่างๆ แม้จะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนค่าความหมายต่างๆทางโลกตะวันตกก็ตาม แต่ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทางศิลป์โลกตะวันตกอย่างเข้าใจ และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

2.2.2 ศิลปินกับการใช้สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเคร้า

อารมณ์ของมนุษย์ ถือว่าเป็นนามธรรม ที่เป็นสิ่งสากล และอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้า คือความผันแปรของความรู้สึกที่เกิดจากการที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเรา ความโศกเศร้าคือภาวะทางจิตวิทยาซึ่งทางการแพทย์เคยยืนยันว่าไม่สามารถแยกแยะระหว่างความคิดและร่างกายได้ การรักษาความเคร้าจะเป็นทั้งความผิดปกติทางจิตและทางกายภาพ แม้ความโศกเศร้า จะมีความหมายทางความรู้สึกเชิงลบ แต่สำหรับศิลปิน กลับสามารถนำอารมณ์ความรู้สึกที่โศกเศร้า มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอัจฉริยะ ดังคำเปรียบเปรยของนักประชญ์อย่างอริสโตเตเล ที่ว่าความรู้สึกเศร้าของ จากราตรีเปรประวน, ความเหดหู่ใจ, ความเกลียดชัง, การลีมเลื่อน หรืออารมณ์ทางลบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดฟุ้งซ่านภายในจิตใจและสภาวะต่ำสุดของร่างกายจะทำให้เกิด “ไฟแห่งแรงบันดาลใจ” ปลุกสัญชาตญาณแห่งการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้งที่สุด จนมีหนังสือ The dark sign of genius ของ Laurinda Dixon ที่รวบรวมศิลปินอัจฉริยะ เช่น ภาพเหมือนตัวเองที่มีแสงสว่างของ Rembrandt, ชายของ Van Eyck ในฝ้าเพดานหัวสีแดง เป็นต้น ในมุมความคิดว่าศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สึกโศกเศร้า ศิลปินได้กำหนดอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาใหม่ด้วยการให้คำนิยามตนเองว่า เป็นคนเศร้า คุณค่าในตนเองของพวกราตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดอันสูงส่งหรือความมั่งคั่งทางวัตถุแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถ และสติปัญญาในแต่ละคน

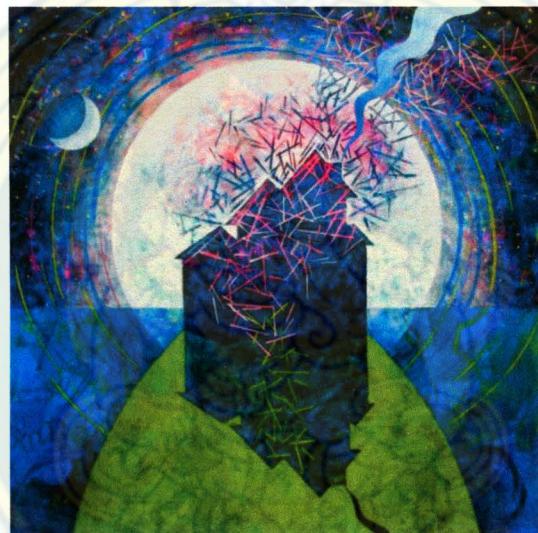
การสร้างผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงออกถึงสภาวะความโศกเศร้านั้นเป็นการสร้างสรรค์โดยศิลปินใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึกที่ผ่านประสบการณ์การสูญเสียเป็นการสูญเสียเฉพาะบุคคลซึ่งมีปฏิกริยาต่ออบเด็กต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยขอยกตัวอย่างร่างข้อมูลของผลงานทัศนศิลป์หลาย ๆ ผลงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้สัญลักษณ์ที่ศิลปินนำมาใช้

Donna Balma เป็นศิลปินชาวแคนาดาที่สร้างผลงานลักษณะแฟนตาซี ที่มีแร่เมฆเรืองรรรมชาติ จักรวาล ที่เธอสร้างจากจินตนาการที่แจ่มชัด แข็งแกร่ง ซึ่งตรงข้ามกับกำลังจากร่างกายของเธอเนื่องจากชีวิตที่เหลือเวลาอันน้อยลงของเธอ เธอคิดค้นว่ารูปร่าง รูปแบบ สี และความรู้สึกลึกลับ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ส่วนตัวโดยอาศัยสัญชาตญาณความเข้าใจ และสัญชาตญาณในตัวตนของเธอ

ภาพที่ 1 ผลงานของ Donna Balma

Jen Drysdale สร้างงานศิลปะที่ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับความลึกลับ และการค้นพบ มีการลองใช้สีใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับงานชิ้นต่อไป มีการใช้สี สัญลักษณ์และการอุปมาอุปมัย ผลงานบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นภาพของผู้คนและสถานที่ในจินตนาการ เช่น ดาวเคราะห์ โลกและสภาพแวดล้อม Jen Drysdale ได้รับอิทธิพลที่สำคัญจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และความรู้สึกถึงความสุขกับพื้นที่สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ จึงมีการใช้สัญลักษณ์ของบ้าน และบรรยากาศตามจินตนาการ เช่น ในผลงานชิ้นนี้ บอกเล่าถึงประสบการณ์ความเศร้าโศก และการจะสูญเสียของตัวเอง ความรู้สึกถึงการขาดการควบคุมตัวเองอย่างรุนแรง ศิลปินแทนความหมายถึง การที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างแท้จริง สิ่งเดียวที่สามารถทำได้ คือการปล่อยวางกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต มีการใช้เทคนิคสีน้ำมัน และแวร์กซ์เย็น เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุม เทคนิค และการปล่อยให้เกิดขึ้นแบบธรรมชาติ มีการสร้างพื้นผิวด้วยการขูด และใช้อองค์ประกอบเพื่อให้เป็นไปตามความคิด

ภาพที่ 2 ผลงานของ Jen Drysdale

ที่มา : <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-jen-drysdale/>

Kristjana Gunnars สร้างกล่องความทรงจำ Stoneworker เป็นกล่องที่แสดงถึงสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับการจากไปของครูบางคนเพื่อจดจำช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต โดยศิลปินต้องการแสดงสภาพวาระอารมณ์ถึงการสูญเสียผู้คนไปตลอดชีวิต ข้างในมีก้อนหินและก้อนกรวดจากชายฝั่งโอเรกอน ที่ศิลปินเก็บมาหลายปี เนื่องจากครอบครัวของศิลปินมีบ้านริมหาดทรายสีขาวขนาดใหญ่ และมักจะหยิบก้อนหินก้อนกรวดเตรียมทราย และสีของบันชาหยาดอื่นๆ ไว้ตลอดชายฝั่งที่ผ่านมา ศิลปินสร้างสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพ่อแม่ที่จากไป โดยถึงแม้ว่าบ้านถูกขายไป และความเชื่อมโยงกับแนวชายฝั่งที่สวยงามนั้นสิ้นสุดลง แต่ยังมีก้อนหิน และก้อนกรวดที่ต้องจดจำมันทั้งหมด ศิลปินใช้ก้อนหินวางไว้รอบๆ เป็นวงกลม ตรงกลางและที่มุนขาวบน มีมือไม้แกะสลัก ให้ความรู้สึกถึงการขอบกอด มีก้อนหินชายหาดไว้ในมือมือใหญ่ ถือกุหลาบทะเลทรายสองดอก ซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลทราย เมื่อลุมพัดทรายและมันถูกโอบล้อมเป็นรูปดอก

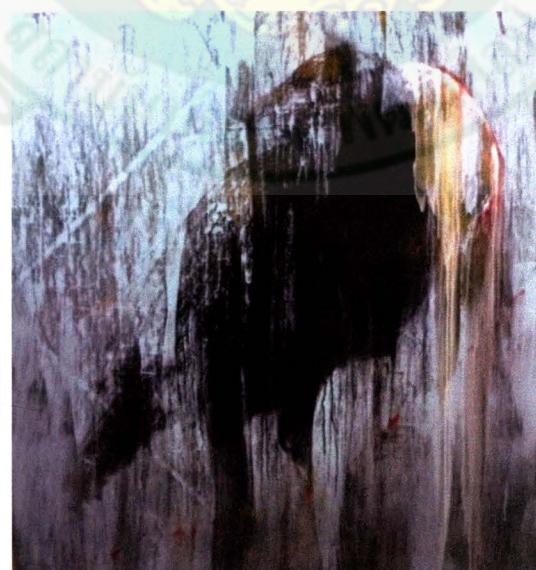
กุหลาบเหล่านี้ ในมือที่เล็กกว่ามีก้อนกรวดหนึ่งก้อนจากแนวชายฝั่งโอลรอกอน นอกจากนี้ยังมีก้อนกรดสาม ก้อนจากชายหาด Sechelt เพื่อส่งสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างปัจจุบันและเวลาในอดีต

ภาพที่ 3 ผลงานของ Kristjana Gunnars

ที่มา : <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-kristjana-gunnars/>

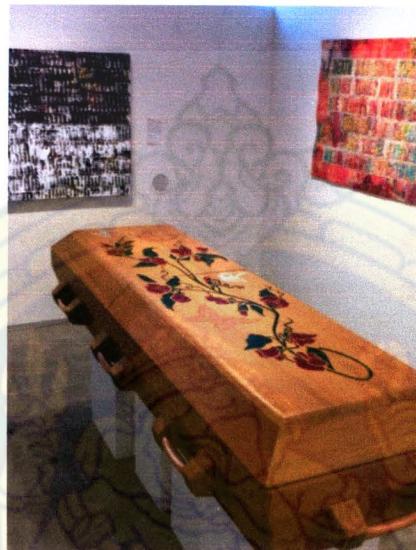
Jane Hennessy ใช้สัญลักษณ์เชิงเปรียบเปรยที่แสดงออกโดยการใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออก ที่ไม่เฉพาะเจาะจงอย่างเดียว โดยเลือกใช้จากความรู้สึกที่เยิวยาให้จิตใจดีขึ้นจากความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ ความตาย ทำให้เกิดสาระสำคัญบางอย่างที่มหัศจรรย์แทนที่ ศิลปินได้เลือกสิ่งมีชีวิต มนุษย์และอื่นๆมาเป็น สัญลักษณ์ ซึ่งแทนค่าความเป็นแก่นแท้ของชีวิต การระหنนกรูในตัวตนที่ไม่มีขอบเขตของอัตตาเป็นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงสาระของความหวัง ต้านทาน สิ่งลี้ลับ เช่น ใช้นกกลางคืนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของป่าที่มีหมอก และแสงจันทร์มุกขม้า นกกาในความหมายศิลปิน ใช้เชื่อมโยงเรื่องต่างๆ ในต้านทาน ที่บอกถึงทางสังหาร ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวัง และความตาย เศร้าโศกและการสูญเสีย

ภาพที่ 4 ผลงานของ Jane Hennessy

ที่มา : <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-jane-hennessy/>

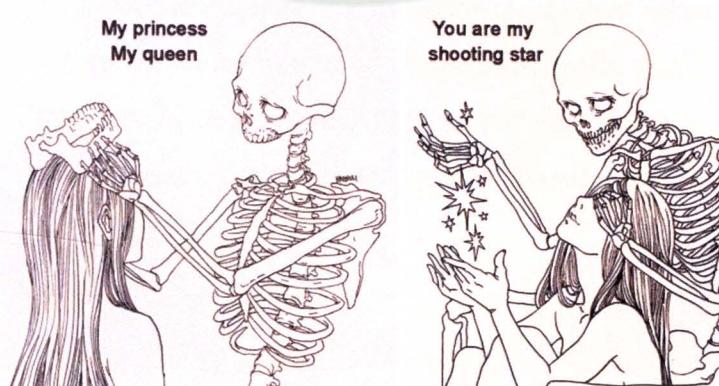
Shain Jackson ใช้ฝีเสื้อเป็นตัวแทนการมีชีวิตที่สวยงาม โดยบิน และมีวงจรการเจริญเติบโตที่มองเห็นได้ชัดเจน มีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สื่อความหมายถึง ถ้าเราโชคดีเราจะทะยานขึ้นไป และเบรียบเบรียให้เห็นถึงชีวิตที่วันหนึ่งเมื่อเดินทางในอนาคต เช่น เดินทางไปในโลกของวิญญาณ หรือโลกของสรรค์ คือдинแคนที่เราไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้เลย ความเชื่อของศิลปิน ต้องการสื่อถึงว่า เมื่อเราทิ้งผ้าคลุมกายนอกเราไว้เบื้องหลังจิตวิญญาณของเราอยู่เหนือกว่า สิ่งที่เราครั้มนั้นในการเริ่มต้นการเดินทางครั้งต่อไปคือ ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรม และคุณธรรมอื่นๆ

ภาพที่ 5 ผลงานของ Shain Jackson

ที่มา : <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-shain-jackson/>

Haenuli เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ใช้ผลงานช่วยรักษาอาการซึมเศร้าของตัวเอง เธอคิดถึงเพื่อนมากมายที่ตายจากไป การอกหัก และคิดถึงช่วงเวลาที่ยากเย็น เธอเริ่มยอมรับความเศร้าของตัวเอง และเริ่มที่จะถ่ายทอดความเศร้านั้นออกมาเป็นภาพวาด พร้อมการบรรยายใต้ภาพเล็กน้อย เพื่อเป็นการระบายความเศร้าและเป็นการปลอบใจตัวเอง จนทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น

ภาพที่ 6 ผลงานของ Shain Jackson

ที่มา : <https://www.boredpanda.com/death-like-skeleton-drawings-haenuli-shin/>

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกศอกเคร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย นี้ เป็นการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน 3 ชิ้น ที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อการสูญเสีย เทียบเคียงกับอารมณ์ของผู้วิจัย ณ ขณะที่ได้สูญเสียมาработкаไป ความจำเพาะในเรื่องราว และความรู้สึก ทำให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานของศิลปินเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยนำไปพัฒนาต่อในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนบุคคลของผู้วิจัย โดยมีกระบวนการต่างๆตามกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ดังนี้ คือ

1. การกำหนดแนวคิด
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
3. การสร้างแนวทางการสร้างสรรค์
4. การสร้างสรรค์ และการพัฒนารูปแบบโดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
5. การเก็บรายละเอียด
6. การนำเสนอผลงาน
7. การประเมินผล

การกำหนดแนวคิด ผู้วิจัยกำหนดแนวคิด เพื่อร่วบรวมความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านการสร้างสรรค์ซึ่งไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการกำหนดแนวคิดในเรื่อง อารมณ์ ความรู้สึกศอกเคร้าจากการสูญเสีย นั้นเปรียบเสมือนแนวคิดหลัก ที่ทำให้ผู้วิจัยสนใจและเลือก ผลงาน 3 ชิ้นของศิลปินทั้ง 3 คนเนื่องจากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีแนวทางการสร้างสรรค์งานที่มีการแสดงแนวคิดที่ชัดเจน และมีความซับซ้อนทางกระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ที่มาจากชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และเจตคติส่วนตัวที่ผู้วิจัยคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวผู้วิจัยและผู้สนใจ หากได้นำผลงาน 3 ชุด มาเทียบเคียง เปรียบเทียบ เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่าง แม้ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆของศิลปินที่เป็นตัวแปรอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ยุคสมัย และความเชื่อ ความศรัทธาในวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็ตาม

เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็นประวัติของศิลปิน มาประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลเนื่องจากมีรายละเอียดแวดล้อมด้าน ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับการที่ ศิลปินใช้สัญลักษณ์ในผลงาน การสังเคราะห์จนเกิดองค์ความรู้ ซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำไปสู่ การสร้างสรรค์ และพัฒนาสัญลักษณ์ เพื่อไปสู่งานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ข้อมูลผ่านผลงานตัวอย่างของศิลปิน และการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของผู้วิจัย

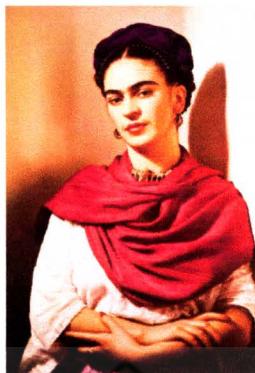
การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้วิจัยศึกษาประวัติศิลปิน เพื่อเชื่อมโยงสู่การ สร้างสรรค์ผลงานในชิ้นงานที่นำมาศึกษา และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆของศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน จากการได้รับความรู้สึกศรัทธามากจนต้องใช้การสร้างผลงานศิลปะเพื่อบำบัด หรือการ ใช้ศิลปะเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้รับรู้อย่างมาก ตามในทฤษฎี คูเบโลร์ - รอสส์ ในระดับของการรับมือของ ความเคร้าในระดับที่ 3 คือ พยายามหาสิ่งต่างๆ มาช่วยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกศรัทธา เพื่อให้เข้าสู่ กระบวนการยอมรับ และทำใจต่อการสูญเสีย รวมถึงเมื่อแปลความหมายตามการวิเคราะห์สัญลักษณ์ บางอย่างที่ปรากฏในผลงานยังทำให้ทราบถึงการที่ศิลปินพยายามให้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ มาเป็นการ บำบัดจิตใจ เนื่องจากไม่สามารถทำใจยอมรับการตายจาก ซึ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้นี้เป็นความสอดคล้อง กับมุ่งมั่งความคิดของนักทฤษฎีอย่างเช่น ชิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่เชื่อว่าจิตใต้สำนึกของคน เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความเป็นอมตะของตัวเอง ดังนั้นเป็นการยากมากที่เราจะเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการตาย

3.1 การวิเคราะห์ผลงานกรณีศึกษา

3.1.1 ผลงานชื่อ Henry Ford Hospital, 1932 ผลงานของ ฟรีดา คาห์โล

ฟรีดา คาห์โล (Kahlo Frida) จิตรกรชาวเม็กซิกัน สามีของเรอคือ ดิเอโก ริเวร่า (Diego Rivera) จิตรกรผู้มีชื่อเสียงของเม็กซิโก ผลงานของดิเอโก ส่วนใหญ่เป็นภาพจิตรกรรมบนผนังตึกสาธารณะ และมี แนวคิดไปในทางนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ ฟรีดา คาห์โล เกิดที่เม็กซิกซิตี้ในปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ในครอบครัว ช่างภาพชาวiyia ที่มีพื้นเพมาจากประเทศเยอรมันนี เมื่ออายุหกขวบเริ่มเป็นโรคโปลิโอ ขาขวาของเธอสันหลัง และพومลงหลังจากนั้น เมื่อตอนอายุสิบแปด ฟรีดา เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ร่างกายของเธอระทบ กระเทือนจนกระดูกสะโพก และกระดูกสันหลังบาดเจ็บมาก แพทย์ที่รักษาเรอไม่สามารถรับประกันในการ กลับมาเป็นปกติได้ และนั่นเองเป็นแรงผลักดันให้เรอสนใจ และทุ่มเทให้กับการวาดภาพ

ฟรีดา คาห์โล เป็นจิตรกรแนวสมมติศาสตร์ความเหมือนจริง สัญลักษณ์นิยม และเหนือจริง เข้าด้วยกัน จากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม เมื่อครั้งที่ฟรีดา เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอจึงได้สร้างเปลหารพิเศษ เพื่อที่จะได้สามารถวิ่งได้โดยติดกระจาบานใหญ่เพื่อให้มองเห็นตัวเอง เธอเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพตนเอง เธอกล่าวว่า “ฉันเขียนตัวเองเพราฉันใช้เวลาอยู่คนเดียวมาก และเพราะเป็นหัวข้อที่ฉันรู้ดีที่สุด” ตั้งแต่นั้น ฟรีดา จึงเริ่มวาดภาพตัวเอง และพัฒนาผลงานมาโดยตลอด ฟรีดา ได้แต่งงานกับ ดิเอโก ในปี พ.ศ. 2472

ภาพที่ 7 ฟรีดา คาห์โล (Kahlo Frida)

ที่มา : <https://www.arthipo.com/frida-kahlo-red-shawl-portrait.html>

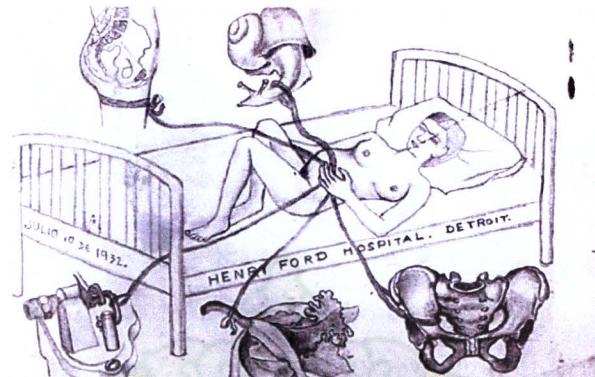
ภาพที่ 8 สถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของ Frida Kahlo (Places That Changed Frida Kahlo's Life)

ที่มา : <https://cultura.colectiva.com/travel/9-places-of-frida-kahlo-life-that-changed-her>

ผลงานชื่อ Henry Ford Hospital, 1932 เป็นผลงานของ ฟรีดา คาห์โล ที่แสดงให้เห็นถึง อารมณ์ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะในผลงานของฟรีดา ด้วย เนื้องจากประสบการณ์ในชีวิตของเธอล้วนแต่มีความละเอียดอ่อนใจ มาจากการสูญเสีย ที่เกือบสูญเสียชีวิต ความ ทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่เกิดกับเธอตั้งแต่ก่อนเรอได้ขาดภาพ และเกิดกับเรออีกเรื่อยๆจนวาระ สุดท้าย

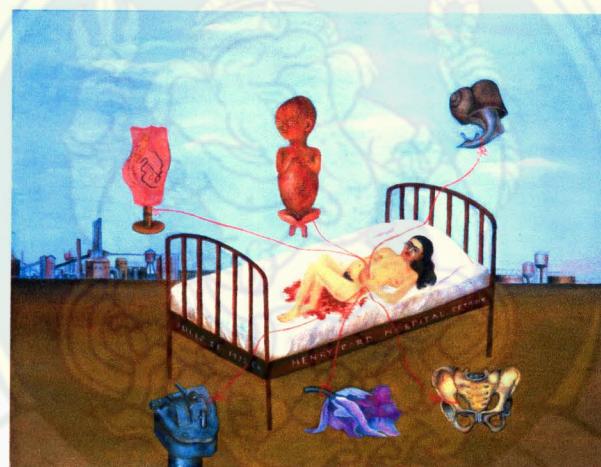
Henry Ford Hospital เป็นชื่อโรงพยาบาลในเมืองดิทรอยต์ ประเทศอเมริกา โรงพยาบาลที่ เธอเข้าไปรับการรักษาเมื่อเธอแท้ทั้งลูกคนที่ 2 ลูกที่เรอดูแล และผ่าทอนุตนอมมากในขณะที่เรอตั้งครรภ์ เพราะ เธอเคยแท้ทั้งลูกคนที่ 1 ไปตอนเกิดอุบัติเหตุ แม้ในระหว่างการตั้งครรภ์ครั้งนี้ เธอจะทราบดีก็ตามว่าอาจจะมี อันตรายถึงแต่ชีวิต ในผลงาน Henry Ford Hospital นี้มีภาพเรอตัวเองนอนอยู่บนเตียง โดยไม่มีเสื้อผ้า มีแต่ รอยเลือด และคราบเลือดบนผ้าปูเตียงนอนสีขาว ร่างกายส่วนบนหันหน้าทางผู้ชม ใบหน้ามีน้ำตาคลบลงมา ทางแก้ม ร่างกายส่วนล่างบิดเบี้ยวไปอีกทาง รอบตัวฟรีดา มีสัญลักษณ์ต่างๆ ลอยอยู่ 6 อย่าง คือ ตัวเด็กทรง กดอกกลั่วไม้ หอยทาก เครื่องจักร ภาพทางการแพทย์ และกระดูกเชิงกราน ซึ่งผู้วิจัยจะนำไปแบลคมาย และวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป ผลงานชิ้นนี้ ได้สะท้อนความเจ็บปวดทั้งความผิดหวังทางร่างกาย และทางอารมณ์

เฟริดา ใช้ผลงานชิ้นนี้ช่วยเยียวยาความรู้สึกถึงความทุกข์ที่เกิดจากความโศกเศร้า จนไม่อาจบรรยายได้แม้เรอไม่สามารถลูกเดินไปไหนมาไหนได้ แต่สิ่งเดียวที่เยียวยาเรอในขณะนั้น คือ การวาดภาพ

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานในชุด โรงพยาบาล Henry Ford, 1932

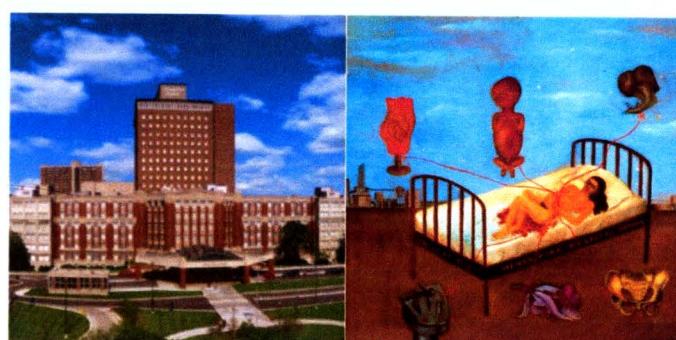
ที่มา : <https://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-drawings.jsp#prettyPhoto>

ภาพที่ 10 ชื่อผลงาน : โรงพยาบาล Henry Ford, 1932 น้ำมันกับโลหะ

ปัจจุบันเก็บรักษาใน พิพิธภัณฑ์ Museo Dolores Olmedo Patiño, เม็กซิโกซิตี

ที่มา : <https://rakdok.com/fridakahlo/>

ภาพที่ 11 ภาพโรงพยาบาล Henry Ford และผลงานโรงพยาบาล Henry Ford, 1932

ที่มา : <https://www.freep.com/story/money/cars/2018/03/10/henry-ford-split-lyft-patient-rides/354559002/>

สัญลักษณ์ต่างๆภายในภาพบอกความหมายอย่างชัดเจน และสะท้อนอารมณ์ เช่น ภาพหญิงสาวตั้งครรภ์ บนเตียงผ้าขาว ตั้งอยู่บนพื้นสีน้ำตาลเข้ม ด้านบนเป็นเหมือนห้องฟ้าไก่ฯและมีทิวทัศน์เมืองอยู่ด้านหลังไก่ฯ การวางแผนค์ประกอบของรูปทรงต่างๆ อย่างมีความหมาย ภาพผู้หญิงนอนเปลือยกายจมกองเลือด เป็นสิ่งซึ่งน้ำถึงแรงสะเทือนใจที่สุดของภาพ มีการวางแผนต่างๆโดยเว้นระยะห่าง และมีเส้นที่ความเชื่อมโยงรูปทรงต่างๆเข้าด้วยกัน อารมณ์ของภาพสะท้อนความเจ็บปวด ความผิดหวังทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ ในภาพวาดเรื่องไม่ได้สะท้อนสิ่งที่คาดหวังใดๆ เพียงแต่เป็นการบันทึกความรู้สึกช่วงชีวิตของเรอ

3.1.2 ผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง “House of Hope” (พ.ศ. 2540) ผลงานของ มนเทียร บุญมา

มนเทียร บุญมา จบการศึกษาศิลปะจากจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนจะได้ทุนไปเรียนต่อที่อิตาลีและฝรั่งเศส และกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกรัง มนเทียร เป็นศิลปินคนสำคัญในยุคทศวรรษที่ 2520 ร่วมสมัยเดียวกันกับ อารยา ราชภูร์จำเริญสุข, สุธี คุณวิชยานนท์, มนต์ ศรีวานิชภูมิ และ อภินันท์ โปษยานนท์ กลุ่มศิลปินที่กลับมาจากการต่างประเทศ และนำความคิดทางศิลปะใหม่ๆ กลับเข้ามายังประเทศไทย เขาได้มีโอกาสสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายที่ เช่น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนกระทั่งเสียชีวิตในปี พ.ศ.2543 (creativedthailand, 2017)

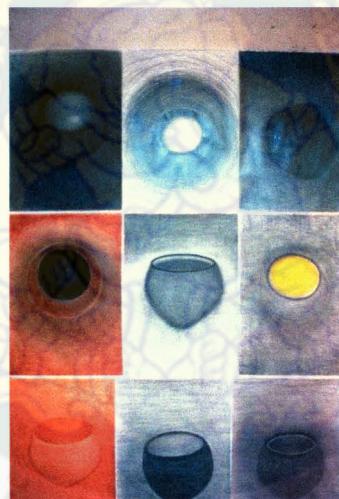
ภาพที่ 12 มนเทียร บุญมา

ที่มา : <http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Montien%20Boonma>

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนเทียร ใช้วัสดุหลายๆ อย่างมาสร้างสรรค์ เช่น กระสอบเข้า cavity พังข้าว (ในผลงานชุด A Pair of Water Buffaloes, 1989) และดิน ถ่าน ผงชักฟอก และครามสีน้ำเงินเข้ม (ในผลงานชุด Earth Pagoda, 1989) ที่วัดลงไปบนกล่องผงชักฟอก และติดตั้งเรียงกันแนวตั้งเป็นทรงสูญบูบันพนัง ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นรูปแบบที่ศิลปินไทยยังไม่นิยม ซึ่งให้เห็นว่ามนเทียรมีลักษณะการสร้างสรรค์ที่หลุดออกจากกรอบของสื่อศิลปะเดิมๆ ที่แตกต่างจากความเป็นไทยตามประเพณีนิยม แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยในแบบเฉพาะของเขามนเทียรใส่อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ผ่านวัสดุที่เขาเลือก และสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในการนำเสนอตามกระบวนการเฉพาะตัว วัสดุต่างๆ นั้นสื่อถึงความคิดและมุ่งมองของเขาว่าที่มีต่อสภาราก្មในสังคมขณะนั้นๆ

ผลงานของมณฑีร บุญมา เป็นการทำางานศิลปะที่ ครุ่นคิดไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตในแต่ละช่วง เขาเริ่มมีความสนใจในพุทธศาสนาและการตั้งคำามเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เมื่อภารรยาของเขามี คือ จันทร์แจ่ม บุญมา ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม มณฑีรพยายามหาทางเลือกอื่นๆ ในการรักษาพยาบาล ภารรยาอกจากการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการหาสมุนไพรต่างๆ มาใช้ในการรักษา จนกล้ายมาเป็นรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้ในการเลือกวัสดุในการสร้างงานศิลปะของเขามา (รูป – กลิ่น - เสียง) ผลงานที่ทำในช่วงนี้ก็ เป็นเสมือนการสร้างผลงานเพื่อยียาจิตใจด้วย แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นกังกลึกๆแบบแบบยล หลัง จากการเสียชีวิตของภารรยาในปี พ.ศ.2537 ผลงานบางชิ้นบอกเล่าถึงสิ่งที่เยียวยาทั้งกายภาพ และจิตใจไปพร้อมๆกัน (Tunyaporn Hongtong, 2561) มณฑีรได้สร้างสรรค์ผลงานอีกหลายชิ้นที่เชื่อมโยงกับอาการโรค ที่ทำให้ภารรยาได้จากไป เช่น “ภาพวาดเส้นเพื่อฝึกฝนจิต” ซึ่งวิเคราะห์เพิ่มเติมจาก บทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่า

“เป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับสภาพจิตของตัวเองในช่วงขณะนั้นที่มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงสับสน ผูกตื้นขึ้นมาเขียนทุกวันเป็นภาพลายเส้นรูปばかり พยายามสื่อสารสิ่งที่ไม่สามารถพูด出口 ให้คนอื่นเข้าใจ แก้ปัญหาของเส้นไปเรื่อยๆ ทำไปจนรู้สึกว่าตัวเองพอ โดยแต่ละครั้ง ก็พยายามทำจิต ให้ว่างที่สุด ไม่ให้คิดอะไรมาก คล้ายกับเป็นการบันทึกจิตของตัวเองด้วย”¹

ภาพที่ 13 กระบวนการสร้างสรรค์โดย "ฝึกจิต" ของ มณฑีร บุญมา
สไตล์ภาพจาก MontienAtelier เก็บรักษาโดย Estate of Montien Boonma
ที่มา : <https://www.facebook.com/MontienAtelier/photos/1743735605680287>

การที่มณฑีร บุญมา ใช้ศิลปะเป็นเครื่องบำบัดจิต ในช่วงที่มีสภาพรู้สึกสับสน โศกเศร้า กับ การเจ็บป่วยของภารรยานั้น ผลงานจึงเหมือนเป็นการฝึกจิตสร้างสมานิ และการกำหนดจิต จนาภัยหลังการจากไปของภารรยา เข้าย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ เพื่ออยู่กับบุตรชาย เป็นช่วงที่มณฑีรทำงานศิลปะจัด

¹ Ardel gallery of Modern Art. (2552). สูจิบัตรนิทรรศการ เรื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งพึงควร ใส่ใจ คือ การทรายศของดวงจันทร์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://yodchattinyline.com/2017/06/20/destroy-she-said-1/>

วางแผนให้ การสะท้อนเรื่องความหวังและการเยียวยาจิตใจ ก่อนจะพบว่า atan เองเป็นมะเร็งปอดและลามไปยังก้านสมองผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ด้วยพลังผลักดันภายในมาสู่ภายนอก ผลงานหลายชิ้นซึ่งให้เห็นถึงสัจธรรมของ การเวียนว่าย ตาย เกิด ซึ่งเป็นสัจจะของชีวิต แต่ขณะเดียร์ได้กล่าวไว้ว่า งานของเด้าไม่ใช่ผลงานพุทธศิลป์เนื่องจากเขายังต้องการให้ผลงานของเขากลายเป็นสิ่งที่แสดงเนื้อหา ความหมายอันเกิดจากรูปหลักชนิดของรูปปั้น น้ำหนัก ความสมดุล และส่วนต่างๆ และหากพบสาระทางพุทธศิลป์ในผลงานของเขากลับแสดงว่าพุทธประชญา ต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั้น เป็นสัจธรรมที่สากล สามารถสัมพันธ์กับชีวิต การมีอยู่ การปราภูณ และ การเปลี่ยนสูญลายของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นสาระที่เขาได้สร้างให้ปรากฏในผลงาน และพุทธศาสนา นั้น สำหรับมณฑียร คือ ส่วนที่หล่อหลอมโนคติและหัศนคติที่มีต่อโลก ชีวิตและศิลปะ

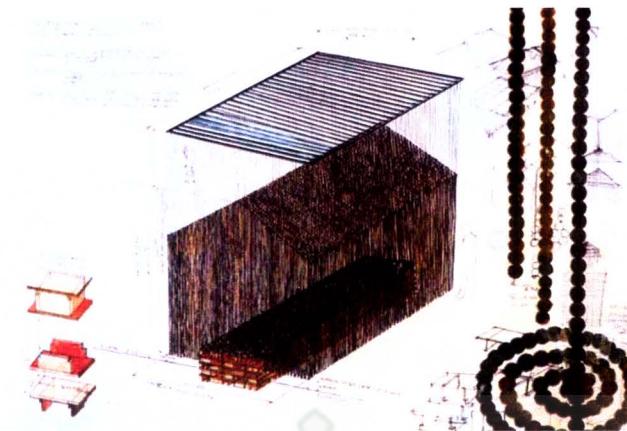
ผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง “House of Hope” พ.ศ. 2540

เป็นผลงานที่ศิลปินคันหน้าความหมายของการเกิด มีชีวิตอยู่ และการตายใช้รูปแบบศิลปะจัดวาง ร่วมกับพื้นที่ (Installation) ขนาดใหญ่ ที่ทำขึ้นจากสมุนไพรมีการใช้วัสดุพื้นถิ่นเข้ามาใช้ในการทำงาน ให้ ความรู้สึกเหมือนการเดินเข้าไปในสถานที่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยรูป รส กลิ่นเสียง มณฑียร ใช้ลูกปัด หรือลูกประคำสมุนไพรหลายพันเส้นห้อยโยงทึ้งตัวในแนวตั้งรูปทรงภายนอกดูคล้ายบ้าน ผนังที่ทา ด้วยสมุนไพร (หญ้าฝรั่น, ขิง, และยุค阿里ปตัส) สัมผัสแรกที่ได้เห็นภาพรวมของผลงาน จะเห็นได้ถึงความงาม ความสุข และความผ่อนคลาย แต่เมื่อสัมผัส และเข้าไปอยู่ร่วมกับผลงานจะรับรู้ว่า HOUSE OF HOPE เป็น เรื่องราวของการสวดมนต์ที่มณฑียร สวดมนต์อ้อนวอนเรื่องความเจ็บป่วยของภรรยาเนื่องจากโรคมะเร็ง ผลงานแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าที่ไม่ได้แสดงตัวอย่างชัดเจน แต่ซุกซ่อนอยู่ในทุกอนุของภาพ และกลิ่น ของสมุนไพรที่ผู้ชมได้สัมผัส สัมผัสได้ถึงกลิ่นที่อบอวน หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือน การสวดมนต์อ้อน วอนตามแบบความศรัทธาของพุทธศาสนา และแทรกความเชื่อในเรื่องอนatta (Anatta) คือ ความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตน ความเป็นนามธรรม ไม่ต้องมีการเกิดหรือการทรงตัว ก็สามารถมีรูปทรงอยู่สิ่งต่างๆ ที่พ่อจะพาให้ สามารถบรรเทาความทุกข์ได้

ภาพที่ 14 บ้านแห่งความหวัง “House of Hope” พ.ศ. 2540, 2539 – 40; เหล็ก, ยาสมุนไพร, ไม้; 400 x 300 x 600 ซม.

ที่มา : <http://sites.asiasociety.org/arts/boonma/house/b0.html>

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานชุดบ้านแห่งความหวัง
ที่มา : <http://www.fineart-magazine.com/montienboonma>

ภาพที่ 16 ภาพประกอบการสร้างผลงาน
ถ่ายโดย Paisal Theerapongvisanuporn

ที่มา : www.facebook.com/photo.php?fbid=407002546609486&set=pcb.407018449941229&type=3&theater

3.1.3 ผลงานชื่อชุด Lament (พ.ศ.2540) ผลงานของ อารยา ราชภาร์จำเริญสุข

อารยา ราชภาร์จำเริญสุข ศิลปินผู้มีพื้นเพมาจากจังหวัดตราด จบการศึกษาศิลปะจากคณะจิตกรรม ประติมกรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่สถาบัน Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ที่เมืองเบราชไวค์ ประเทศเยอรมนี มีผลงานที่แสดงในนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังสอนศิลปะที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (wurkon, 2562)

ภาพที่ 17 อารยา ราชวรวร์จำเริญสุข

ที่มา : <http://rama9art.org/araya/index.html>

ในช่วงแรกของการเป็นศิลปิน อารยา ราชวรวร์จำเริญสุข สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ และได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลังจากนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะประติมกรรม และศิลปะจัดวางรวมถึงงานศิลปะภาคเคลื่อนไหว วิดีโอบันทึกการแสดงสด และงานเขียนที่เป็นวรรณกรรม ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำส่วนตัว ผลงานหลายชิ้น ศิลปินเล่าถึงความเป็นมา จากแรงบันดาลใจหลังจากศิลปินผ่านสภาวะของการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รัก ในบทสัมภาษณ์ว่า พ่อของเธอ เป็นแพทย์ และตอนอายุ 3 ขวบในขณะที่แม่ของเธอทำงานคลอดลูกกับพ่อของเธอในตำแหน่งแพทย์ แม่ของเธอ กีฬา เสียชีวิต หนึ่งสัปดาห์ต่อมาของสาวที่เกิดมาก็เสียชีวิตเช่นกัน ใน 3 ปีต่อมาเธอสูญเสียพี่สาวที่อายุ 18 เดือน (Amy Clarkson, 2555) เช่น ในผลงานภาพพิมพ์หลายชิ้น อารยา ราชวรวร์จำเริญสุข สร้างสรรค์ผลงาน จากความรู้สึกถึงคุณยาย ที่ได้จากไปตามบทความบรรยายในหนังสือประกอบผลงานตอนหนึ่งว่า (Ardel gallery of Modern Art, 2552)

“ผืนดินสีดำกว้างมีติสีสมมุติในงานภาพพิมพ์ร่วากับ จะทอดยาวไปถึงบ้านที่จากมา บนผืนดินสีดำกว้าง นั้นผู้อยู่ไกลแห่งเวียน มาเยี่ยมมาเยือน ยายที่ตายแล้วมาพร้อมกับ หลานๆ ในวันลา เป็นในขณะจดใจเขียนถึงยายในรูปของเรื่องหลายตอนต่อ เขียน หนังสือถึงยาย อดีตค่อยๆ กับมาในรูปเมื่อครั้งเรายังเด็กร่างบิดเบี้ยว ทยอยขึ้นเวที แห่ง ความคิดคำนึง”²

ภาพที่ 18 ความฝันของแม่, 2533 Aquatint ขนาด 39 x 92 ซม.

ที่มา : <http://rama9art.org/araya/index.html>

²Ardel gallery of Modern Art. (2552). สูจิบัตรนิทรรศการ เรื่อง ในสถานการณ์เข่นนี้ สิ่งพึงควร ใส่ใจ คือ การทรายศอกของดวงจันทร์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://yodchattinyline.com/2017/06/20/destroy-she-said-1/>

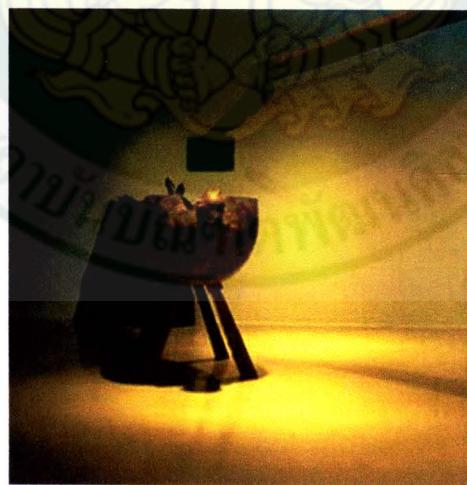
และผลงานในช่วงสร้างสรรค์แบบสื่อผสม อีกหลายชิ้นที่แสดงออกให้เห็นว่ามีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและความตาย เช่นผลงานในชุด คืนกลินกรรมส ในปี 2536 - 2538 ศิลปินบรรยายไว้ตอนหนึ่งว่า (Ardel gallery of Modern Art, 2552)

“การพำนักอยู่เยรมนี ครั้งที่ 2 ในหอพักนักศึกษาขนาด 11 ตารางเมตร กับมวลความตามของพ่อที่ จับจิต นำมาสู่ผลงานเมื่อวัตถุป่วย มัดผมผู้หกล้มถูกเชื่อน้ำเคียงอ่างแช่ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชาਮไสรินน้ำไว้ตรงหน้าชุดกระดาษขาวผ้าทอมีอย่าง ไม่รู้จบ Jarvis บห สวดแเเม่ตามาส่งสู่ผู้จาก ฟิล์มเอ็กซเรย์ทำม้วนถูกเขียนทับอีกชั้น และอีกชั้น”³

ภาพที่ 19 ชื่อผลงาน The Dinner with Cancer II, 1994

ที่มา : <http://rama9art.org/araya/index.html>

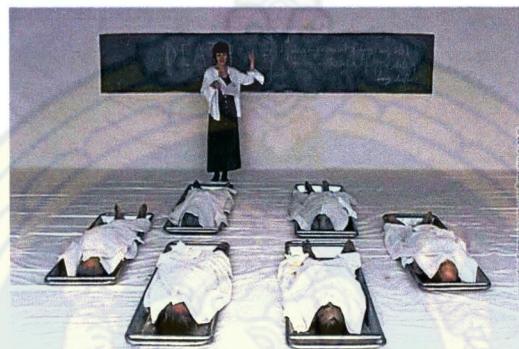

ภาพที่ 20 ชื่อผลงาน Trap, 1995

ที่มา : <http://rama9art.org/araya/index.html>

³ Ardel gallery of Modern Art. (2552). สูจิบัตรนิทรรศการ เรื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งควรใส่ใจ คือ การทรายของดวงจันทร์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://yodchattinyline.com/2017/06/20/destroy-she-said-1/>

อารยา สร้างสรรค์ผลงานอีกหลายชิ้นที่ผ่านกลวิธีที่ห้าทายจิตสำนึก และเส้นแบ่งทางศีลธรรมของผู้ชุมพลงาน ผ่านภาพและการแสดงศิลปะที่สะเทือนความรู้สึก กระทบต่ออารมณ์อันสะเทือนใจอย่างยิ่ง โดยเรื่องให้ความสำคัญกับเวลาและพื้นที่ (Time Space Place) เช่นผลงาน เอօอ่านบทกวีให้ผู้ฟังที่เป็นร่างกายไว้ภูมิฐานในห้องดับจิต หรือการสอนหนังสือและสนทนากับศพคนตาย ในผลงาน “สนทนากับความตายบนถนนสายแรกของชีวิต (2005)” และ “The Class (2005)” ผลงานของเรอ มักเป็นการสำรวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้าม หากแต่ก็มีขอบเขตที่เหลือมซ้อนกัน ไม่ว่าจะเป็น ชีวิตและความตาย มนุษย์และสัตว์ เสรีภาพและกฎหมาย เรอกระดันให้ผู้ชุมชนคิด และหาความหมายใหม่ๆ ของขอบเขตและเส้นแบ่งของคู่ตรงข้ามเหล่านี้

ภาพที่ 21 "The Class" (2005)

ที่มา : <https://www.bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/286717>

ผลงานชื่อ Lament พ.ศ. 2540

เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เป็นผลงานวีดีโอ ที่รวมภาพเคลื่อนไหวในการที่ศิลปินอ่านบทกวี ให้ร่างที่ไว้ภูมิฐานฟัง ศิลปินได้เคยกล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ผลงานชิ้นนี้ว่าเป็นเรื่องราว ผูกพันและรักใครรังผู้ที่ได้จากไป เนื่องจากการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ ทั้งชาย พ่อ แม่ ตา ทำให้เกิดการให้หายา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และใช้ร่างไว้ภูมิฐาน นี้เพื่อเป็นตัวแทน ส่วนประกอบในงาน Lament จึงเป็นเสียงอ่านวรรณกรรม (เรื่อง มัทนพารา) แทนความพยายามในการดึงกลับซึ่งความสัมพันธ์ที่เคยมี เคยนำความสุขมาให้กับคนที่จากไป และเป็นความใจจดใจจ่อของศิลปินที่นั่งอ่านอยู่ เป็นนัยยะของความพยายามที่จะดึงกลับซึ่งความสัมพันธ์ที่เคยมีเป็น เพียงแต่การกระทำนั้น กระทำต่อร่างของผู้ที่ไม่รับรู้ ซึ่งศิลปินหวังว่าอาจจะรับรู้ เป็นความหวัง เช่นเดียวกับในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือการกรุดน้ำ อุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้ผู้ตาย ซึ่งคือความหวังว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับ แม้ผลงานมีความใกล้เคียงกับเรื่องศาสนามาก แต่ความรู้สึกในผลงานกลับซ่อนเรื่องของกิเลส ความประราษนา ความถวิลหา ซึ่งอาจจะสะท้อนกลับว่าขณะที่คำสอนสอนให้เราล่วงเข้าใจโลก แต่พิธีกรรมก็สามารถช่วยบำบัดความโศกเศร้าได้ แต่สุดท้าย อาจจะสะท้อนเสียงแห่งความอวารณ์ ต่างๆมันคือเสียงที่เกิดขึ้นในใจศิลปิน เสียงที่เกิดขึ้นในห้อง ต่อหน้าร่าง มันคือแค่จินตนาการ มันคือจินตนาการที่แรง ความประราษนาที่แรง เป็นจินตนาการแบบที่ฟังผ่าน มันไม่ใช่ความจริง (art4d, 2543)

ภาพที่ 22 ภาพประกอบผลงาน ชื่อ Lament, 2000, Installation view, ณ Edsvik Museum

ที่มา : <http://rama9art.org/araya/index.html>

ภาพที่ 23 Lament, 1998

ที่มา : <https://www.pinterest.com/pin/603552787542588831/>

ผู้จัดออกแบบตารางในการวิเคราะห์และการแปลความหมายในสัญลักษณ์ด้านต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่เป็นรูปทรงที่ปราการถอยในผลงาน, การแปลความหมายองค์ประกอบการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ และสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของศิลปิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นองค์รวม และการจัดหมวดหมู่สู่แนวทางการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลงาน

3.2 การแปลความหมายจากสัญลักษณ์

3.2.1 การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ ในผลงานชื่อ Henry Ford Hospital

ภาพโรงพยาบาล Henry Ford Hospital หรือ The Flying Bed เป็นภาพเหมือนตอนเอนวดโดย Frida Kahlo ในปี 1932 ภาพวาดนี้สะท้อนความเจ็บปวดที่จิตกรรู้สึกเมื่อเรอรู้ว่าเรอแท้ทั้งลูกคนที่ 2 เเรอว่าดูบัน្តจากเตียงในโรงพยาบาล หลังจากที่เรอมีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง พรีดา ขอให้นำหากในครรภ์ของเรอมาเพื่อที่เรอจะได้คาดภพมัน แต่เรอไม่ได้รับอนุญาต ดิเอโก สามีของเรอและแพทย์ของเรอได้หาข้อมูลเพื่อเป็นภาพประกอบให้เรอสร้างผลงานชิ้นนี้ โดยตั้งชื่อตามโรงพยาบาลที่เรอได้รับการดูแล

ตารางที่ 1 คำอธิบายและการแปลความหมาย ผลงานชื่อ Henry Ford Hospital

ลำดับ	ภาพ	สัญลักษณ์	การแปลความหมาย
1		ภาพตัวเอง	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพตัวเองอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลที่ดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศแสดงถึงความเปล่าเปลี่ยว - ร่างกายที่เต็มไปด้วยคราบเลือด บอกถึงในภาพนี้ เธอเป็นคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ - การจัดภาพ ในภาพวาดและมีขนาดตัวซึ่งมากขนาดเล็กกว่าพื้นที่ว่าง; เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยว คนเดียวที่ทนอยู่ในความเจ็บปวด มีนาํตาสีขาวที่เหลาบนมาที่แก้มของเธอ แสดง ความทุกข์ทรมานที่ซ่อนในจิตใจ แสดงในสีหน้าที่นิ่งเฉย แสดงความรู้สึกที่หมดสิ้นทุกสิ่งอย่าง - ร่างกายที่ปิดเบี้ยว จากเอวขึ้นเรอหันไปทางซ้าย; จากเอวลงเรอหันไปแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบาย
2		โรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านหลังเป็นที่ตั้งของโรงงานในอเมริกาเป็นอาคารของบริษัท Ford Motor Company ที่ตั้งอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมของดีทรอยต์ และเป็นเมืองที่ ดีエゴ ริเวร่า (Diego Rivera) สามีของเรอมาทำงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของเขากลับ แสดงให้เห็นว่าซึ่งเป็น ที่ห้างไกลจากเม็กซิโกซึ่งเป็นบ้านเกิดของเรอ - ความรู้สึกถึงความอ้างอ้างเพียงลำพังในที่ราบอันกว้างใหญ่ เมื่อนะเดอราย นี้เรอก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองหลงทางอยู่ในที่ๆไม่คุ้นเคย
3		ทารกในครรภ์ เพศชาย	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพทารกในครรภ์ที่ตายน้ำของเรอซึ่งเรอจะเรียกว่า "Dieguito" (หรือ "Little Diego" ในภาษาสเปนหมายถึง Diego Rivera สามีของเรอ) สายสะตือ แสดงให้เห็น การเชื่อมโยงระหว่างทารกในครรภ์และแม่
4		ภาพประกอบ ร่างกายผู้หญิง เป็นภาพทาง การแพทย์: การเกิดทารก ในครรภ์	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพภายในร่างกาย (เหมือนภาพเอ็กซเรย์) ผู้หญิงบริเวณท้องขณะตั้งครรภ์ หมายถึง ระบบการทำงานของร่างกายขณะตั้งครรภ์ ว่าทำงานอย่างไรและในกรณีนี้เพื่อแสดงว่า ทำไม้มันถึงเป็นไปไม่ได้ที่เรอจะมีลูก - ลักษณะ ที่บอกรายละเอียดว่า ปัญหาคือกระดูกเชิงกราน เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เรอไม่มีลูกอีกต่อไป และส่วนประกอบอื่นๆจะมีการเชื่อมโยง เช่น รูปทรงของทารกในครรภ์โดยใช้เส้นรอบรูปทรงเหมือนสายสะตือ

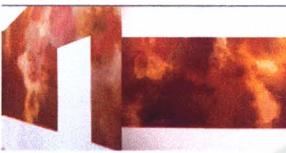
ลำดับ	ภาพ	สัญลักษณ์	การแปลความหมาย
5		ดอกกล้วยไม้	(มีลักษณะเหมือนมดลูกผู้หญิง) เป็นดอกไม้ที่เรอได้รับเป็นของขวัญจาก ดิเอโก ริเวร่า สามีของเธอเมื่อเรอยู่ในโรงพยาบาลพรีด้า นั่น คลอดลูกในสหราชอาณาจักรซึ่งไม่ใช่ในเม็กซิโกอย่างที่เรออยากให้เป็น เพราะเธอต้องการติดตามสามีที่ต้องมาทำงานในประเทศนี้ การวาดดอกกล้วยไม่นั้น บอกถึงว่าเธอจะไม่ลืมสามีของเธอ (เป็นสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวที่อ้างอิงไปถึงสามีของเธอ) ในสายตาของศิลปิน ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความรักสัก ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราระลึกถึงวัฏจักรชีวิต ธรรมชาติ และพลังที่ควบคุมไม่ได้
6		หอยทาก	หอยทาก แทนความหมายในเชิงวัฒนธรรมพื้นเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเพศหญิงและความเป็นหญิงการคลอดบุตร และเพศหญิง เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อของพรีด้า เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเม็กซิกัน และอภินัยะหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของจากการผ่าตัด
7		เครื่องจักร	แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนของการบริการของโรงพยาบาลและความรักสักของการอยู่คนเดียวต่อหน้าเครื่องจักรแห่งความโหดร้ายของกระบวนการตั้งครรภ์และการแท้งของเธอ

ที่มา : ผู้จัด

3.2.2 การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ ในผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง “House of Hope”

เป็นผลงานที่ มณฑีร บุญมา สร้างสรรค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าที่ไม่ได้แสดงตัวอย่างชัดเจน ใช้กลิ่นของสมุนไพร และสร้างรูปทรงที่เปรียบเทียบเหมือนบ้าน มีความเชื่อเรื่องความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตน ความเป็นนามธรรม ไม่ต้องมีการเกิดหรือการทรงตัว ก็สามารถรูปทรงอยู่สิ่งต่างๆได้ เป็นผลงานที่ช่วยบำบัดจิตใจ จากความรู้สึกในความไม่เจริญของชีวิต

ตารางที่ 2 คำอธิบายและการแปลความหมาย ผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง “House of Hope”

ลำดับ	ภาพ	สัญลักษณ์	การแปลความหมาย
1		ผนังที่ทาด้วยสมุนไพร (หญ้าผั่น, ขิง, และยูคาลิปตัส)	แทนความหวังที่ไม่แน่นอน เนื่องจากการรับรู้เรื่องกลิ่นจะมีความไม่ชัดเจน สามารถจับต้องได้ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน สัญลักษณะการระบายเหมือนกลุ่มก้อนเมฆบนห้องฟ้า ที่มีรูปทรงไม่ชัดเจน จนไปสื้นสุดตรงที่ว่าที่เหมือนช่องประตูทางออก
2		การเรียงลูกประคำจากด้านล่างวนเข้าสู่ข้างบน	ให้ความหมายเสมือนกับการที่เราส่งกระเส济ดขึ้นไปข้ออะไรจากข้างบน
3		ลูกประคำเม็ดยา (ยาลูกกลอน)	ให้ความรู้สึกถึงลูกประคำที่สำหรับใช้สาدمนต์อ้อนวอน ในพิธีศิลปินการแสดงสาดเพื่อขอให้ภารยาปลดภัย
4		ลูกประคำที่ร้อยต่อเนื่อง เป็นเส้นยาว จำนวนหลายเส้นจนสร้างรูปทรงภายนอกให้เหมือนรูปทรงบ้าน	แทนการสาدمนต์ อธิษฐานอ้อนวอนขอสิ่งที่ต้องการ บอกถึงสภาพะของการคิด วนเวียน ภานวนของ ศิลปินซึ่งเคยกล่าวไว้ในคำอธิบายผลงานนี้ว่า หลังจากที่ภารยาได้ล้มป่วยลง เขายังสาدمนต์ในทุกๆที่ ที่จะสามารถสาدمนต์ เช่น ศาลเจ้าที่ไปทุกที่ และเป็นการสาدمนต์ชินบัญชร ต่อเนื่อง Jinapanjara (บทสาدمนต์ที่นิยมโดยนักบุญพุทธอ่อนปลาย สมเด็จพระเจ้าของวัดราชบั้ง) หรือการไปสาدمนต์ที่พระราชูปของดอยสุเทพและครุฑารีวิชัย สิ่งเหล่านี้ศิลปินแขวนไว้ดังเช่นคำวิงวอน

ลำดับ	ภาพ	สัญลักษณ์	การแปลความหมาย
5		การรวมตัวกันของเส้นลูกประคำ ที่ห้อยแขวนจนกลایเป็นรูปทรงของบ้านในผลงาน House Of Hope	หมายถึงบ้านที่ดูเหมือนใหญ่โต แต่ไม่มีความแน่นอนเนื่องจากหากเอามือไปปัดโดน ก็จะโยกไหว และแท้จริงแล้วไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยพังทลาย ได้โดยง่ายและไม่สามารถรับน้ำหนักรับแรงอะไรได้เลย ความรู้สึกดังกล่าวบอกให้ถึงความกังวลใจความทุกข์ของศิลปิน ทุกคนหายใจเข้าออก
6		รูปทรงบ้านในงาน House Of Hope	มีลักษณะทางนามธรรมและรูปทรงผสมผสานกันในรูปทรงความรู้สึกที่ใหญ่โตแต่จับต้องไม่ได้ ดังเช่นความคิดที่ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่แต่แท้จริงแล้ว ไม่เคยปรากฏให้เห็น มันเป็นเรื่องของความหวัง
7		ภายในตัวรูปทรงของบ้านจากลูกประคำห้อยจะมีเท่านเดียวที่ยกสูงขึ้นเป็นลำดับจากพื้นไม่มากนัก	ชั้นบันไดที่สามารถเดินขึ้นได้ ดูดังน้ำพาจิตใจให้เข้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอันศักดิ์สิทธิ์

ที่มา : ผู้จัด

3.2.3 การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ ในผลงานชื่อ Lament พ.ศ. 2540

ผลงานชุด Lament นี้ อารยา รายภูริจำเริญสุข ต้องการให้สื่อสารให้เห็นว่ามนุษย์มักจะถวิลหาสิ่งที่ตัวเองผูกพันและรักใคร่ เสียง ที่ประกอบในผลงานเป็นเสียงอ่านวรรณกรรมให้ร่างไว้ในภาษาพัง ที่ศิลปินให้ความหมายการดึงกลับซึ่งความสัมพันธ์ที่เคยมีเคยเป็น

ตารางที่ 3 คำอธิบายและการแปลความหมาย ผลงานชื่อ Lament

ลำดับ	ภาพ	สัญลักษณ์	การแปลความหมาย
1		เสียงอ่าน วรรณกรรม	แสดงถึงความพยายามในการดึงกลับซึ่งความสัมพันธ์ที่เคยมีเคยเป็น
2		การอ่านให้ร่าง ของผู้ที่ไม่รู้	ดึงความทรงจำ ความถวิทา ให้กลับคืนมาสู่ตัวของศิลปิน
3		เสียง	เสียงแห่งความอวิรน /เสียงที่เกิดขึ้นในใจศิลปิน
4		การใช้ทัศนธาตุ ทางศิลปะที่ไม่ เคยchein	ให้ภาพที่มองเห็นแทนความจริงที่เป็นนัยยะทางความรู้สึก
5		ความส่ง กระแสจิต	เป็นความความหวัง เช่นเดียวกับในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือการกรวดน้ำ อุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ตาย ซึ่งคือ ความหวังว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับ

3.3 การแปลความหมายการประกอบสร้างด้านทัศนศิลป์

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการใช้สัญลักษณ์ด้านเนื้อหา รูปแบบ และ เทคนิคการสร้างสรรค์

วิเคราะห์ตาม แนวทาง ทัศนศิลป์	ศิลปิน พรีดา คาห์โล ผลงานชื่อโรงพยาบาล Henry Ford	ศิลปิน มณฑี้ยร บุญมา ผลงานชื่อ บ้านแห่งความหวัง House of Hope	ศิลปิน อารยา ราชภรรจ์จำเริญสุข ผลงานชื่อ Lament
เนื้อหาการสร้าง สรรค์	สะท้อนความเจ็บปวดและ ความผิดหวังทางร่างกาย และทางอารมณ์ในเรื่อง เกี่ยวกับการสูญเสียลูกคนที่ 2 ในขณะที่เรอไม่สามารถ ลูกเดินเป็นเหنمมาให้ได้	ต้องการ ค้นหาความหมายของการ เกิด มีชีวิตอยู่ และการตาย ผลงาน แสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าที่ไม่ได้ แสดงตัวอย่างชัดเจน แต่ซ่อนอยู่ ในทุกอย่างของผลงาน กลิ่นของ สมุนไพรที่อบอวน หรือสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือน การสวัสด มนต์อ่อนหวานตามแบบความศรัทธา ของพุทธศาสนา และแทรกความ เชื่อในเรื่องอนตตา (Anatta) คือ ความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตน	เรื่องราว ผูกพันและรักใครรึ่งผู้ ที่ได้จากไป เป็นจากการสูญ เสียญาติผู้ใหญ่ ใช้ร่างไว้ภูมิฐาน เพื่อนเป็นตัวแทน และใช้เสียงอ่าน วรรณกรรม แทนความพยายาม ในการติงกลับซึ่งความสัมพันธ์ที่ เคยมีเคยเป็นนัยยะของความ หมายที่เกิดขึ้น คือ การอ่านให้ ร่างของผู้ที่ไม่รับรู้ ซึ่งศิลปินหวัง ว่าอาจจะรับรู้ เพื่อที่จะดึงความ ทรงจำ ความถวิลหา ให้กลับคืน มา
รูปแบบการ สร้างสรรค์	ลักษณะรูปแบบผสมผสาน ความเหมือนจริง และความ เหนือจริง โดยการเขียนแบบ ศิลปะแบบดั้งเดิม มีการใช้ สัญลักษณ์หลายอย่างเพื่อ สื่อความหมายสะท้อน ความคิดและอารมณ์ที่ สูญเสีย เพื่อให้เกิดผลทาง ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม	ใช้รูปแบบการจัดวางศิลปะขนาด ใหญ่ ที่ทำขึ้นจากสมุนไพร มีการใช้ วัสดุพื้นถิ่นเข้ามาใช้ในการทำงาน ให้ความรู้สึกเหมือนการเดินเข้าไปใน สถานที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ แวดล้อมไปด้วยรูป รส กลิ่น เสียง ให้ความรู้สึกเป็นนามธรรม	รูปแบบวิดีโออนิส托ลเลชั่น โดยใช้วิดีโอบันทึกการแสดงสด ของตัวศิลปินในบรรยากาศของ ห้องวังทางความรู้สึก
เทคนิคการ สร้างสรรค์	ผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้าง สรรค์บนแผ่นโลหะ เป็น ครั้งแรกที่ศิลปินทดลองใช้ เป็นเทคนิคโบราณที่ใช้ใน ประเทคโนโลยีโก ที่ใช้เขียน ภาพเพื่อสื่อสารกับพระเจ้า	ใช้วัสดุที่เป็นสมุนไพร ที่แทนการ รักษาแบบดั้งเดิมของโบราณ/ การ เรียงลูกประคำ แบบความเชื่อทาง วัฒนธรรมเรื่องการสวัสดมณต์	การบันทึกวิดีโอ การอ่าน วรรณกรรม เรื่องมหานพารา ที่ เป็นวรรณกรรม ในยุคอดีต ให้ ร่างไว้ภูมิฐานที่อุปมาเป็นเครื่อง ญาติที่จากไปของศิลปิน

ที่มา : ผู้จัด

3.4 การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของศิลปิน

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน 3 ขั้นของศิลปิน ผู้วิจัยจึงสร้างตารางเปรียบเทียบสัญลักษณ์ตามสภาพแวดล้อมการสร้างสรรค์ที่ความสอดคล้องกันของศิลปิน ทั้ง 3 คน คือ

1. สัญลักษณ์ทางความเชื่อ
2. สัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่เชื่อมเชิงลักษณะทางสังคม
3. สัญลักษณ์ของบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป
4. สัญลักษณ์ทางการประดับประดาในชีวิต และโ.coะตา

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการใช้สัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของศิลปิน

ชื่อหัวข้อ	ศิลปิน ฟรีด้า คานโน่ ผลงาน: โรงพยาบาล Henry Ford	ศิลปิน มนเทียร บุญมา ผลงาน: บ้านแห่งความหวัง	ศิลปิน อารยา ราชภรรจำเริญสุข ผลงาน: Lament
สัญลักษณ์ ทางความเชื่อ	การจัดองค์ประกอบภาพมีลักษณะคล้ายลักษณะ Ex-vote (ภาพเขียนเกี่ยวกับคำปฏิญาณซึ่งมักจะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งผู้ทำคำเสนอขอรอดชีวิต : เป็นแบบกับบันกบุญหรือพระเจ้า	ความเชื่อในเรื่องอนัตตา (Anatta) คือ ความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตน แทนด้วยลูกประคำที่ร้อยต่อเนื่องเป็นเส้นยาวจำนวนหลายเส้นจนสร้างรูปทรงภายนอกให้เหมือนรูปทรงบ้านบ้านที่ดูเหมือนใหญ่โต แต่ไม่มีความแน่นอน เนื่องจากหากเอามือไปปัดโดน ก็จะโยกไหว และแท้จริงแล้ว ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วย พัง หลาย ได้โดยง่ายและไม่สามารถรับน้ำหนักรับแรงอะไรได้	มิติ เวลาที่เหลือมีช้อนกันแน่นค่าด้วย - ร่างที่มีชีวิต และร่างที่ไร้ชีวิต - เสียงจริง และเสียงในจิตใจ
สัญลักษณ์ ทางทัศนศิลป์ ที่เชื่อมเชิง ลักษณะทาง สังคม	พื้นที่ว่าง ภาพตัวเองอยู่บนเตียง คนเดียวขนาดตัวซึ่งมานาดเล็กกว่าพื้นที่ว่าง; แทนค่า โดดเดียว มิติที่ระยะใกล้ บริษัท Ford Motor Company ด้านหลังภาพเป็นอาคารของ แสดงให้เห็นว่า ตัวเองหลงทางอยู่ในที่ๆไม่คุ้นเคย รูปทรงและการเข้า เช่น ภาพบริเวณห้องขณะตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่บอกถึงระบบการทำงานของร่างกายขณะตั้งครรภ์ ว่าทำงานอย่างไร	พื้นที่ว่าง – การเข้า – ความสมดุล การเรียงเส้นลูกประคำที่ห้อย แขวน เว้นระยะห่าง จนกล้าย เป็นรูปทรงของบ้าน ในผลงาน House Of Hope มิติที่ระยะใกล้ ผนังที่ทาด้วยสมุนไพร (หญ้าฝรั่น, ขิง, แลบูคาลิปตัส) แทนความหวังที่ไม่แน่นอน เนื่องจากการรับรู้เรื่องกลืนจะมีความไม่ชัดเจน มาสามารถจับต้องได้ ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน ลักษณะการระบาย	พื้นที่ว่าง – การเข้า การใช้ทัศนธาตุทางศิลปะที่ไม่เคยชน เช่น การอ่านบทกวี ให้ร่างไว้ในภูมิพื้นโดยมีการเว้นการวางร่าง เป็นระยะเป็นจังหวะที่เท่าๆกัน ให้ภาพที่มองเห็นแทนความจริงที่เป็นนัยยะทางความรู้สึก

ชื่อหัวข้อ	ศิลปิน ฟรีด้า คาท์โล ผลงาน: โรงพยาบาล Henry Ford	ศิลปิน มนต์เทียร บุญมา ผลงาน: บ้านแห่งความหวัง	ศิลปิน อารยา ราชภูร์จำเริญสุข ผลงาน: Lament
	<ul style="list-style-type: none"> - กระดูกเชิงกราน แทนสาเหตุ หลักที่ทำให้เรอไม่มีลูก - ดอกกล้วยไม้ แทนความรักที่เรอได้รับจากสามี - หอยทากเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่องช้าของการผ่าตัด - เครื่องจักรแสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนของการบริการของ 	เหมือนกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้า ที่มีรูปทรงไม่ซัดเจน จนไปสิ้นสุด ตรงที่ว่างที่เหมือนช่องประตูทางออก	
สัญลักษณ์ของบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป	ภาพทารกในครรภ์ที่ตาย มีการเชื่อมโยงระหว่างทารกในครรภ์และแม่ของมันคือสายสะตือ แทนลูกชายของเรอและสามี ที่เรอประธานา	สมุนไพร (หญ้าฝรั่น, ขิง, และยูคาลิปตัส) ที่ใช้ประกอบ ทาผนัง/และทำเป็นลูกประคำ เป็นสิ่งที่ใช้รักษาอาการป่วยของภรรยา	ร่างไว้ในภูมิฐาน/วรรณกรรม เช่น มัทนะพารา
สัญลักษณ์ทางการประดับประดับในชีวิตและโชคชะตา *หมายเหตุ เมื่อพิจารณาตามอารมณ์ที่เกิดในผลงาน ซึ่งจะตรงกับปฏิกริยาของคุณเบลอร์-รอสส์ ในข้อความ กอร์ (ตามคำอธิบาย ความหมาย ในหน้า 7)	การจัดภาพแบบ voto ลักษณะภาพเพื่อจุดประสังค์ให้เป็นประจักษ์พยานและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากสวรรค์ แต่ฟรีด้าได้เปลี่ยนแปลงจากรูปนักบุญเป็นภาพคนเองไว้ตรงกลางแทนที่จะบันทึกการกระทำอันน่าอัศจรรย์ของธรรมิกชน Kahlo แทนรื่องราวของตนเองราวกับว่าเรอกลายเป็นนักบุญและผลงานก็ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้า แต่เป็นการประดับประดับ และถามว่าทำไมตนเองถึงเจ็บปวดเอง	รูปทรง บ้าน ในงาน House Of Hope มีลักษณะทางนามธรรม และรูปธรรมผสมผสานกันในรูปทรง ความรู้สึกที่ใหญ่โตแต่จับต้องไม่ได้ ดังเช่นความคิดที่ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่ แต่แท้จริงแล้ว ไม่เคยปรากฏให้เห็นมันมันเป็นเรื่องของความหวัง	สร้างบรรยากาศ เสมือนการอ่านหนังสือให้คนที่จากไปในอดีตฟัง เพื่อเดึงกลับความทรงจำ หรือเพื่อที่จะยืนยันว่าในที่สุดมันคือเสียงของศิลปินเท่านั้นเอง เสียงในจินตนาการ มันคือจินตนาการที่แรง ความประณานาที่แรง เป็นจินตนาการแบบที่ฟังผ่าน มันไม่ใช่ความจริง

ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน

ในการวิจัยตามหัวข้อวิจัยเรื่อง “สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกศอกเสร้าจากการสูญเสียสิ่งเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย” นี้นั้น วัดถูกประสงค์หลักอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการวิจัย คือ การนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่ออยอดในการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล ผู้วิจัยจึง สรุปความสอดคล้องของการใช้สัญลักษณ์ของผลงานทั้ง 3 ชิ้น ของ 3 ศิลปิน คือ ผลงานชื่อ “Henry Ford Hospital” ผลงานของ พรีดา คาห์โล, ผลงานชุด บ้านแห่งความหวัง “House of Hope” ของศิลปิน มณฑียร บุญมา และผลงานชื่อชุด Lament ของศิลปิน อารยา ราษฎร์เจริญสุข โดยศิลปินได้นำเรื่องราว ประสบการณ์ในชีวิตจริงที่ผ่านอารมณ์ ความรู้สึกของการสูญเสียบุคคล อันเป็นที่รัก มาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปินทั้ง 3 นั้นมีการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายแทนอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตัว เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดด้านคติความเชื่อส่วนตัวที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละคน ดังนั้นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่ศิลปินใช้จึงเป็นสัญลักษณ์เฉพาะสำหรับผลงานนั้นๆ ที่ศิลปินสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองเรื่องราวและเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ผู้วิจัยจึงใช้ความสอดคล้องทางด้านนามธรรม ที่นำไปสู่ความเป็นรูปธรรม คือ ศิลปินมีการใช้สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปินที่เป็นพื้นฐาน แนวความคิดในการสร้างสรรค์ มีการใช้สัญลักษณ์ที่แทนค่าวัภัยจักรแห่งชีวิต แสดงสัจธรรมที่เกิดขึ้นในมนุษย์ เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งที่อารมณ์ยอมรับได้ และยอมรับไม่ได้ แสดงลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ทางรูปธรรม สื่อไปถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม ที่มีการใช้การประดับประดับ ในโขคจะตาที่ไม่เยื่อคนรักที่จากไป มีการใช้เวลา และมิติทางอารมณ์เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่โดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง จังหวะของแสง เสียง การเข้า และมีการใช้สถานการณ์ความไม่คุ้นชินทางการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้จริงทางความรู้สึก

ภาพที่ 24 แผนภูมิแสดงความสอดคล้องของการใช้สัญลักษณ์ของศิลปิน

ที่มา : ผู้วิจัย

ผลการวิจัย

แนวทางการใช้สัญลักษณ์ที่สอดคล้องกันของศิลปินดังนี้

1. การใช้สัญลักษณ์ที่บ่อบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน
2. มีการใช้สัญลักษณ์ที่แทนค่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นวัญจารของชีวิต
3. ลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ทางรูปธรรม สื่อไปถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม ที่มีการใช้การประดับประดับ ในโซไซตี้
4. มีการใช้เวลา และ มิติทางอารมณ์เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ทางความรู้สึกโดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง จังหวะของแสง เสียง, การซ้ำ
5. มีการใช้สถานการณ์ความไม่คุ้นชินทางการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้จริงทางความรู้สึก

1. การใช้สัญลักษณ์ที่บ่อบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน

ผลงานทั้ง 3 ชิ้น ที่ผู้วิจัยยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษานั้น มีความโดดเด่นในการที่ศิลปินนำความเชื่อความรู้สึกในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมของของแต่ละคนมาเป็นแง่มุม ในการดำเนินอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในผลงาน

ผลงาน “Henry Ford Hospital” หรือ “The Flying Bed” ของฟรีดา คาห์โล จะเห็นได้จากการวางแผนค์ประกอบของภาพที่มีลักษณะคล้ายกับการเขียนภาพโบราณ เพื่อขอปฏิหาริย์ของพระเจ้า (Ex-voto)

เป็นผลงานชิ้นแรกที่ฟรีด้า ทดลองใช้เทคนิคสีน้ำมัน บนแผ่นโลหะเป็นตัวรองรับตามประเพณีการแกะบนของชาวเม็กซิกัน E-voto เป็นภาพวาดแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นตามคำร้องขอของผู้ศรัทธาที่นับถือศาสนา เป็นการแสดงออกที่ได้รับความนิยมในวัฒนธรรมดั้งเดิมของเม็กซิกัน รวมถึงรูปทรงของหอยทากที่ฟรีด้า คาดไว้ในผลงาน เป็นความเชื่อของวัฒนธรรมพื้นเมืองเม็กซิโกแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเพศหญิง และความเป็นเพศหญิง และการคลอดบุตร แม้ในความหมายที่ซ่อนอยู่ยังหนึ่งจะหมายถึงความเชื่องชา ที่ศิลปินจะบอกว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่องชาของการแท้บุตรซึ่งยาวนานและเจ็บปวดเป็นระยะๆ

ผลงาน บ้านแห่งความหวัง (House of Hope) เน้นได้จากการสื่อความหมายในผลงานที่ศิลปินถ่ายทอดให้รู้สึกเหมือนการสอดมนต์อ่อนหวานตามแบบความศรัทธาของพุทธศาสนา และแทรกความเชื่อในเรื่องอนัตตา (Anatta) คือ ความไม่มีตัวตนไว้ด้วยการเบรียบเปรียบเชิงลึกถึงการสัมผัส รูป กลิ่น และเสียง ที่มีความไม่แน่นอนตลอดเวลา อีกทั้ง ศิลปินเชื่อว่าการใช้สมุนไพรเป็นแนวทางการรักษาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาช้านาน มีการใช้อย่างกว้างขวางในพิธีกรรมและการรักษาตามแบบพื้นบ้าน และมีความสำคัญต่อเรื่องราวของชีวิตของศิลปิน ที่ช่วยบรรเทาและเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ผลงานหลายชิ้นของเขามีความเปรียบเปรยถึงความหวังศรัทธาและการรักษาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนทางศาสนาและนำผู้ชมไปสู่อภิਆjnajgrang jittวิญญาณ

และผลงานชุด Lament (ค้ำครวญ) ของ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข เป็นความเชื่อว่าเสียงของบทกวีที่ศิลปินอ่าน จะสามารถสื่อสารกับร่างไว้ริญญาณได้ แสดงให้เห็นถึงว่าร่างเหล่านี้จะรับรู้ และรับฟัง เช่นเดียวกับในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือการกรวดน้ำ อุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ตาย ซึ่งหมายถึงความหวังว่าเขาเหล่านี้จะได้รับ แม้ในความเป็นจริง ชีวิต และความตายจะถูกแยกกว่าสิ่งที่ตรงข้ามกันก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่จะรับมือกับความตายโดยพยายามซ่อนความตายไว้เบื้องหลังพิธีกรรม ผลงานชิ้นนี้ศิลปินเลือกร่างที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด โดยความเชื่อส่วนตัวของศิลปินที่ให้เนื้อหาของงานชุดนี้ว่าเนื้อหาของความผูกพันและเชื่อว่าบุรุษเพศ หรือร่างเพศชายอาจจะไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว จึงนำแต่ร่างของผู้หญิง ที่คิดว่าคงรู้สึกถึงยังคร่าครวญอยู่ เพราะผู้หญิงถูกสอนให้เป็นคนในบ้าน จึงให้ค้ากับความผูกพันสูง

2. มีการใช้สัญลักษณ์ที่แทนค่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นวัฏจักรของชีวิต

ในผลงาน Henry Ford Hospital ของฟรีด้า คาห์โล หนึ่งใน 6 สัญลักษณ์ ที่มีอยู่ในภาพนี้ คือ มีการใช้สัญลักษณ์กล้วยไม้สีม่วง ซึ่งเป็นของขวัญจาก Diego Rivera สามีของเธอผ่านทางพยาบาลที่ดูแลเธอ ตอนที่เธออยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งฟรีดาคลอดลูกในสหราชอาณาจักร แอลเบรต โรสเวลต์ ไม่ได้อยู่ในเม็กซิโกบ้านเกิดของเรอันน์เป็นพระเจ้าต้องการติดตามสามีของเธอที่ไปครุภาระทำงานในประเทศนี้ ดูกันไม่นี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจ นอกจากอกไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกแล้ว ในขณะเดียวกันก็ทำให้ระลึกถึงวัฏจักรชีวิต ธรรมชาติ และพลังที่ควบคุมไม่ได้อีกด้วย

ในผลงานชุด House of Hope ของมณฑียร บุญมา เป็นการหล่อหลอม มโนคติและทัศนคติที่มีต่อโลก ชีวิตและศิลปะเข้าด้วยกัน ดังนั้น การใช้ลูกประคำสมุนไพรจึงเสมือนการอธิษฐาน สาดมนต์ หรือทำสมาธิ ตามอุดมคติของชาวพุทธที่จะทำให้คุณเราง้าวข้ามความทุกข์ได้ พื้นผังโดยรอบท่ามกลางสมุนไพรที่เลียนแบบ

คราบเทียนและควันในวัด เพื่อให้เสมีอนอยู่ในบรรยายกาศภายในอุโบสถ หลุดออกจากโลกภายนอกให้ผู้ชมได้อยู่ในกวังค์ และอยู่ในสมาริของการบำบัดความรู้สึก สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของชีวิตที่มีความรัก ความตาย และการเกิดใหม่สัมพันธ์กัน

และในผลงานชุด Lament ของอารยา ราชภูร์จำเริญสุ การทำศิลปินอ่านบทกวีให้แก่ร่างที่เร้วญญาณ พังนั้น ต้องการให้ผู้ชมได้มองไปในเชิงวิธีทางการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกิด แก่ เจ็บ ตายผ่านงานศิลปะ

3. ลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ทางรูปธรรม สืบไปถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม ที่มีการใช้การประดับประดับในโขคชะตาที่ไม่ยือคนรักที่จากไป

Henry Ford Hospital ผลงานของฟรีด้า คาห์โล ที่มีรูปทรงผู้หญิงเป็นเสื้อดบันเตียงของเรอเปรียบ ได้กับภาพเป็นเสื้อดบันของพระฤทธิ์ของพระเยซุและมาเรีย (ภาพของผู้แพลช์พอันศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะกล่าวถึง ภาพเขียนคำปฏิญาณ ในการแก็บนบุคคลสำคัญมักจะเป็นเทพผู้สร้างปาฏิหาริย์) แต่ในผลงาน Henry Ford Hospital ของฟรีด้านั้น ใช้รูปแบบที่ทำให้รู้สึกเลียนแบบแต่ไม่เหมือนกับการแก็บน เพราะในภาพด้านของ ฟรีดา นั้นไม่มีคำขอบคุณ เพราะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอ เธอคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะขอบคุณ เป็นเสมือนการ ประดับประดับต่อพระเจ้า เพราะเรஹ์ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเลย

บ้านแห่งความหวัง HOUSE OF HOPE ชื่อผลงานของมณฑีร บุญมา ขึ้นนี้ การตั้งชื่อผลงานบอก เป็นนัยยะเรื่องของความหวังที่จับต้องไม่ได้ ร่วมกับการทำรูปทรงที่มีความไม่แน่นอน รูปทรงที่คล้ายรูปทรงของ บ้าน หรือสถานที่แห่งความรู้สึก เป็นตัวแทนของการสวัสดิ์ที่มณฑีร สวัสดิ์อ่อนหวานเรื่องความเจ็บป่วย ของภรรยาเนื่องจากโรคมะเร็ง ผลงานขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าที่ไม่ได้แสดงตัวอย่างชัดเจน แต่ชูก ช่อนอยู่ในทุกอนุ ทั้งภาพปราภู กลิ่นสมุนไพร และเสียงที่เกิดจากการสั่นไหวของสายประคำสมุนไพร ตาม การแปลความหมายคำบอกเล่าของศิลปินในบทสัมภาษณ์ว่า เนื้อหาของผลงานขึ้นนี้เป็นเรื่องของยา เรื่องของ ความหวัง เรื่องของกลิ่น ทุกอย่างมีความไม่แน่นอน ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน จึงได้เรียกว่า House Of Hope เพราะเป็นนามธรรม เหมือนเช่นที่ใหญ่โต แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เมื่อันดังเช่นความคิดว่าพระเจ้าตนนี้มีอยู่ แต่ไม่เคยรู้ ไม่เคยปราภูให้เห็น เป็นเรื่องของความหวัง (Montien Atelier, 2561)

ผลงานชุด Lament หรือมีความหมายว่าคร่ารำราญ ผลงานของ อารยา ราชภูร์จำเริญสุ ที่มีการ อ่านวรรณกรรม ที่มีเนื้อหานำความบันเทิง ให้ร่างหญิงที่เร้วญญาณฟังงานชุดนี้เป็นความปราณายของผู้ที่ยัง อยู่ที่กิจวิลหาความสัมพันธ์ที่จบลงเพราความตาย ศิลปินกล่าวว่า เนื้อหาเริ่มจากว่า มนุษย์มักจะกิจวิลหาสิ่งที่ ตัวเองผูกพันและรักใคร่ เพราะฉะนั้นส่วนประกอบในงาน Lament จะเป็นเสียง และความใจจดใจจ่อของศิลปินผู้ ที่นั่งอ่านและความพยายามที่จะดึงความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันที่เคยมีให้กลับมา ปล่อยให้จิตสัมผัสซึ่ง ในความเป็นจริงทางกายภาพนั้นไม่สามารถกลับมาได้ (art4d, 2543)

4. มีการใช้เวลา และ มิติทางอารมณ์เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ทางความรู้สึกโดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง จังหวะของแสง เสียง, การซ้ำ

Henry Ford Hospital ผลงานของ ฟรีด้า คาห์โล ใช้องค์ประกอบต่างๆ เมื่อน้อยอยู่บนอากาศ และมีการแบ่งด้านล่าง และด้านบนของภาพด้วยภูมิทัศน์ที่มีเส้นแบ่งเขตในแนวนอน มีภาพอาคาร อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเล็ก ในเมืองดีทรอยต์ที่อยู่ใกล้ๆ แสดงความรู้สึกอ้างว้าง เปลาเบลี่ยา เป็นมุมมอง ที่ใช้ทำให้เกิดจังหวะของการวางองค์ประกอบ จังหวะ และระยะของรูปทรงนี้ดึงให้เราがらงเข้าสู่พื้นที่ภายใน ของศิลปิน พื้นที่ที่แทรกความรู้สึกเรียบง่ายที่สามารถกระตุนความเห็นอกเห็นใจจากผู้ชมและที่ชื่นชอบความรู้สึก ที่ความเจ็บปวดและความทุกข์ความเศร้าทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน

บ้านแห่งความหวัง HOUSE OF HOPE ชื่อผลงานของ มนเทียร บุญมา เปเลี่ยนพื้นที่ภายในแกลเลอรี ให้กลายเป็นพื้นที่คล้ายวัด อากาศที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นของสมุนไพร 18 ชนิดที่ศิลปินใช้วัดภาพผนังแกลเลอรี ลูกปัดสมุนไพรที่แขวนเป็นระยะๆเรียงติดกัน 1,648 เส้น ทึ้งตัวมากองบนเก้าอี้ไม้ 440 ตัว ที่เรียงกันเมื่อนับได้ รูปทรงบ้านที่ก่อตัวจากเส้นนับพันเส้นเมื่อน้อยอยู่ทั่วอยู่ ทั้งหมดนี้เชือเชิญสร้างให้ผู้สัมผasmีส่วนร่วมทาง จิตวิญญาณ ศิลปินเล่าว่าลูกปัดห้าแส่นนี้คือตกลงมาจากเด凡เป็น “ผนด้า” ที่นำมาซึ่งความหวัง ดังนั้น House of Hope จึงแสดงถึงความหวังของศิลปินที่ไม่สามารถจับต้องได้ และการกลับคืนสู่คุณค่าทางจิต วิญญาณแบบดั้งเดิม

ผลงานชุด Lament ของ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ใช้ทัศนราศีทางศิลปะที่ไม่เคยซิน เช่น การอ่านบท กวีให้ร่างไว้ญญาณฟัง โดยมีการเว้นระยะการวางร่างเป็นระยะเป็นจังหวะที่เท่าๆ กัน จังหวะของเสียง และ ลบทายใจของผู้อ่านทำให้ภาพที่มองเห็นแทนความจริงที่เป็นนัยยะทางความรู้สึกและการใช้ เวลา และพื้นที่ ทางความรู้สึกประสานเพื่อให้เกิดความหมาย

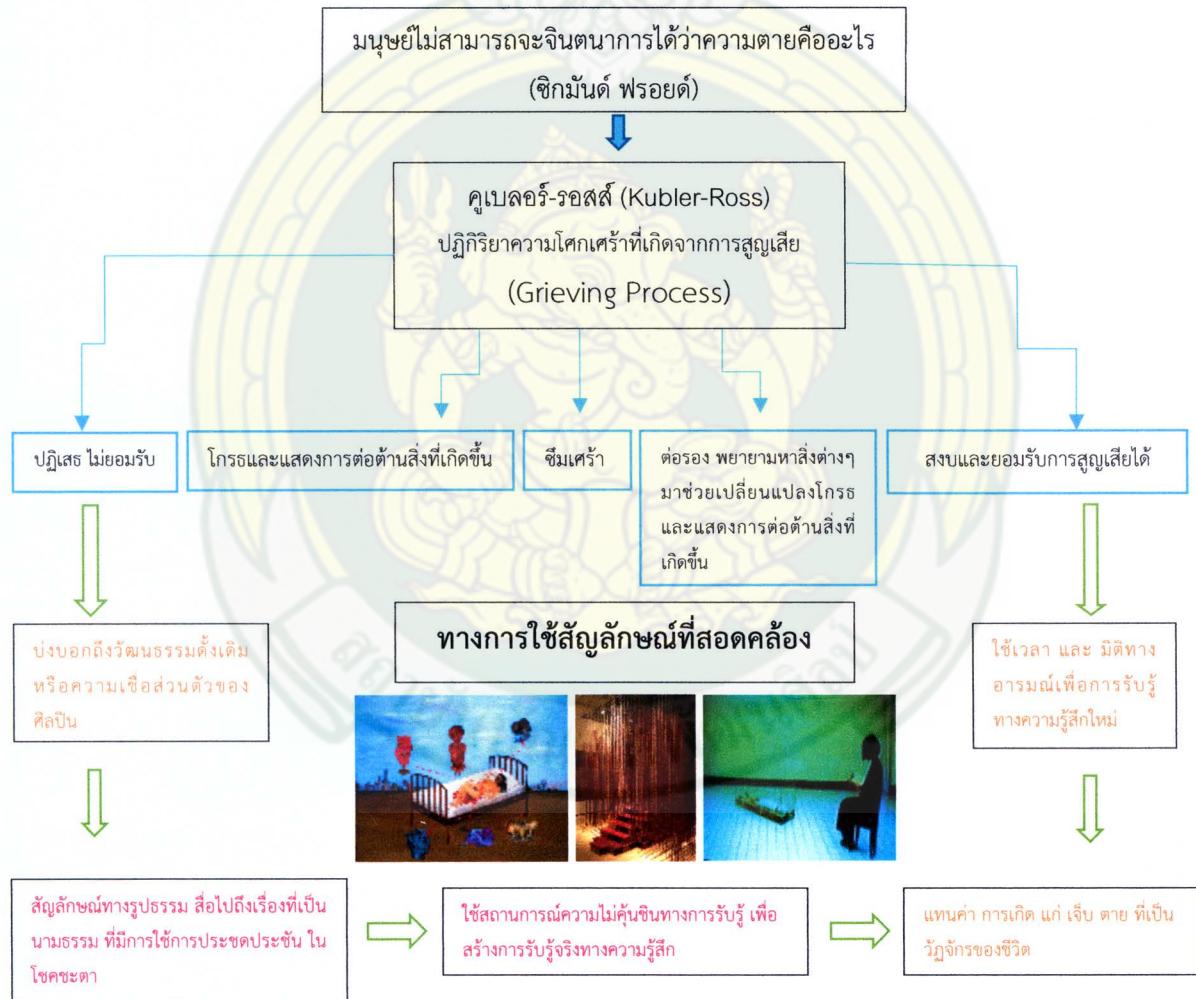
5. มีการใช้สถานการณ์ความไม่คุ้นชินทางการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้จริงทางความรู้สึก

สำหรับผลงานของ ฟรีด้า คาห์โล ในชิ้น Henry Ford Hospital มีความทุกข์จริง เหตุการณ์จริง แต่ไม่มีความหวัง โรงพยาบาลเยนรีฟอร์ด เป็นตัวแทนของโศกนาฏกรรมของเธอเอง ซึ่งเรอกลายเป็นผู้แพ้ลีชีพ แทนที่ภาพลักษณ์ของความเป็นพระเจ้า ฟรีด้า แสดงช่วงเวลาแห่งการสูญเสียลูกชายของเธอ แม้จะมีการใช้ ระยะห่างในรูปทรง แต่ความรู้สึกในองค์ประกอบต่างๆ กลับแสดงถึงความเป็นจริงแบบเดียวกันบนระนาบเดียว รูปทรงต่างๆเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารโดยไม่ได้แสดงถึงความเป็นจริง แต่เป็นโลกส่วนตัวของภูมิทัศน์ ภายใน คือความทุกข์ทรมาน

ผลงานของมนเทียร บุญมา แวดล้อมไปด้วยรูป รส กลิ่น ที่มีมาจากการที่มนเทียร และภรรยา แสดงให้การรักษาทางร่างกายและทางจิตใจ เพื่อเอาชนะความเจ็บป่วย พากษาไปเยี่ยมชนวัดในพุทธศาสนา เจดีย์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในงานของเขามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังในการรักษาโดยใช้สมุนไพรและเครื่องเทศแบบดั้งเดิม กลิ่นที่อบอุ่นดึงดูดทั้ง ความรู้สึกและจิตวิญญาณ และการนำเอาความรู้สึกทางนามธรรมนี้มาเป็นการแสดงออกในเชิงศิลปะ แทนบุชา ไม่ที่ไม่มีภาพพุทธศาสนาวางอยู่ใต้สายประคำ พื้นที่ที่ผู้ชมสามารถเข้าไปทรงกลางเพื่อเดินผ่านสัมผัสรุ่นประคำ

สมุนไพร เป็นสัมผัสที่นุ่มนวลปรับเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อความรู้สึกสงบ ให้ผู้ชุมกกลับมาสำรวจ ทบทวนร่างกาย และจิตใจของตน เช่น การปฏิบัติธรรม

ผลงานชุด Lament ของ อารยา ราชภรร្តจำเริญสุข ที่ต้องการสื่อความหมายถึง ความเป็นจริงเรื่องชีวิต และความตาย ที่สามารถอยู่ในเส้นรธนาบที่เดียวกันได้ อย่างให้ผู้คนมีจินตนาการและเขียนหน้ากับความเป็นจริงมากขึ้น จึงเปลี่ยนบรรยากาศมิติของการมีชีวิต และไร้ชีวิต โดยเชื่อมโยงด้วยเสียงอ่านวรรณกรรม ซึ่งน่าจะมีที่มาจากการที่ศิลปินได้เคยอ่านวรรณกรรมของตนเองให้บิดาฟังในช่วงวาระสุดท้ายของ ชีวิต (อารยานุสติ, 2561) และการใช้บริบท ของการอ่านหนังสือนักจิกรรมในการสื่อสารระหว่างผู้อ่าน สู่ผู้ฟังเพื่อส่งต่ออารมณ์ ความรู้สึกในเนื้อหาวรรณกรรมที่หวังว่าผู้ฟังจะต้องได้ยิน

ภาพที่ 25 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงทฤษฎี และผลการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย

การสร้างสรรค์ผลงาน

หลังจากที่ผู้วิจัยเกิดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือ การสูญเสียมารดาไปบัน្ត ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติอย่างที่ผ่านมาได้ ไม่ว่าบุคลิกร่างกายภายนอกจะสามารถควบคุมสภาวะต่างๆให้ปกติได้ก็ตาม แต่ภายในนั้นยังไม่สามารถทำใจยอมรับการจากลาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องพยาบยามบำบัดจิตใจของตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ให้เป็นปกติได้ จึงทดลองใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสร้างให้จิตใจสงบ แต่เนื่องจากผู้วิจัยอยู่ในสภาวะของการไม่ยอมรับการสูญเสียในครั้งนี้ ซึ่งแม้ผู้วิจัยสร้างผลงานมาจำนวนหนึ่ง ก็ยังไม่สามารถสร้างสภาวะในจิตใจเป็นปกติได้ ผู้วิจัย จึงทำการวิจัยในหัวข้อ “สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกเศร้าจากการสูญเสียสิ่ง อันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย” เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ทั้งด้านจิตวิทยา และทั้งการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อบำบัดจิตใจ และเป็นวิธีที่ตนเองสามารถทำได้ ดังนั้น ในขั้นตอนการสร้างสรรคนี้ผู้วิจัยจึงแบ่งระยะของการสร้างสรรค์ ดังนี้

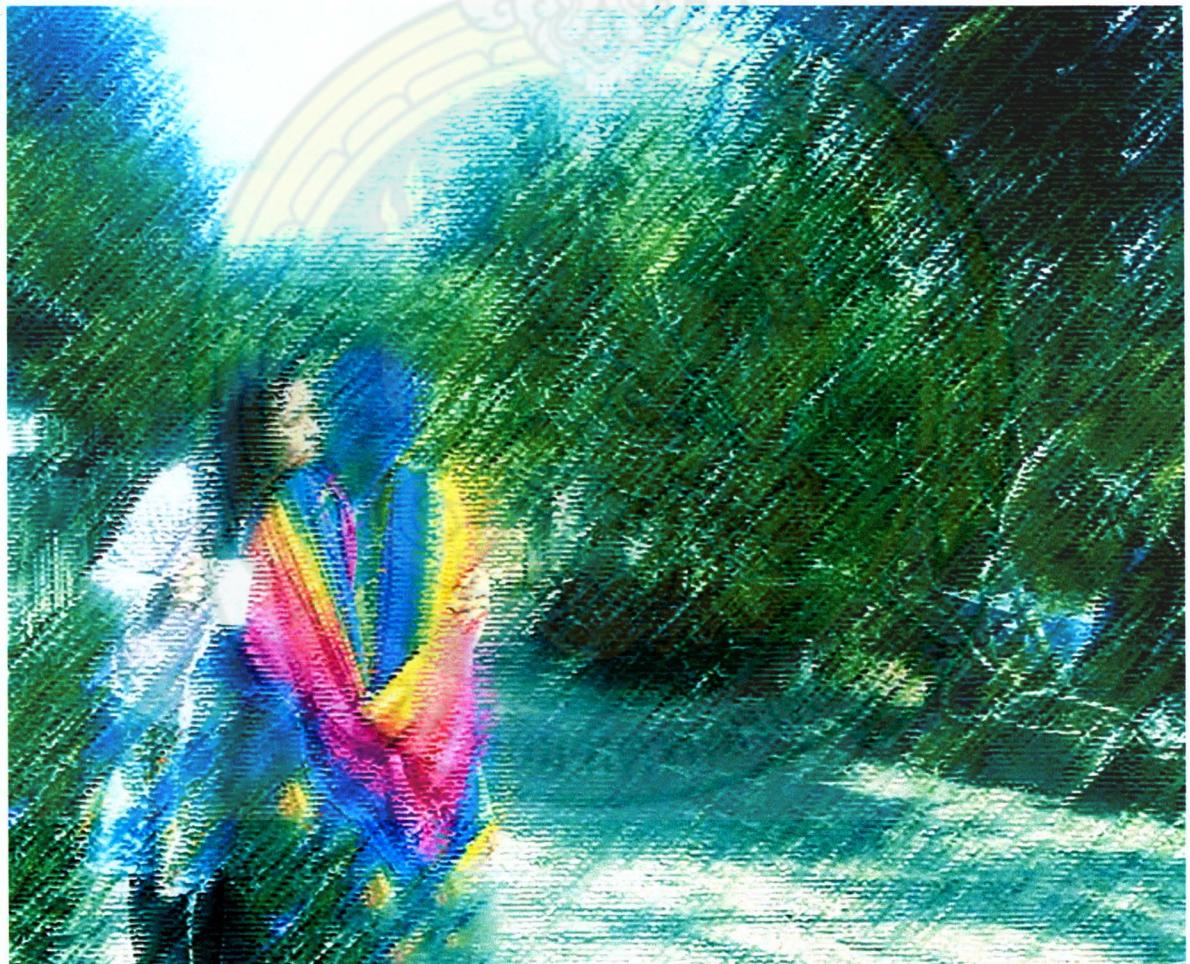
1. ผลงานในช่วงระยะแรกของการสูญเสียมารดา (ก่อนการดำเนินโครงการวิจัย)
2. ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรณีศึกษา
3. ผลงานสร้างสรรค์หลังจากได้สรุปองค์ความรู้ และนำมาพัฒนาในผลงาน

1. ผลงานในช่วงระยะแรกของการสูญเสียมารดา (ก่อนการดำเนินโครงการวิจัย)

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องเผชิญกับความเศร้าโศก เนื่องจากสูญเสีย นั้น ผู้วิจัยอยู่ในช่วงของการปฏิเสธ ไม่ยอมรับ และอาการซึมเศร้า แสดงออกถึงความเสียใจ เชื่อมโยงกับความเศร้าโศก จึงรู้สึกถึงความว่างเปล่าเมื่อเรารอยในความเป็นจริงและเมื่อเราตระหนักรู้ว่าบุคคลนั้นหายไป

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ ผู้วิจัยจึงสร้างผลงานโดยใช้ภาพความทรงจำที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว โดยลบรูปทรงที่เป็นมารดาของข้าพเจ้าออก หมายความว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถนึกภาพ หรือย้อนคิดถึงรูปทรงมารดาได้ เพราะกลัวจะรับความรู้สึกที่เป็นจริงของการจากลา เกรงกลัวความเศร้าที่ถูกโภมเข้ามาในขณะนั้นหากเห็นภาพของ她 จึงตัดรูปทรงของมารดาออก และแทนค่าด้วยพื้นที่ว่าง ที่ทดสอบอารมณ์ความรู้สึกของความเคลื่อนไหว เลื่อนลอย และความรู้สึกที่ไม่มีจริง หรือแทนค่าด้วยรูปทรงอื่นๆ ที่เชื่อมโยงมารดา และผู้วิจัย เช่น ดอกไม้ ผ้า เป็นต้น ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างการสร้างสรรค์ในช่วงนี้ 3 ชิ้น คือ

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ The last winter เป็นการย้อนนึกถึงฤดูหนาวที่เมื่อผู้วิจัยอยู่ร่วมกับมารดาแม่จะหนาวเพียงใด แต่ความรู้สึกเมื่อยังอยู่กับท่านจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ดังนั้นความทรงจำครั้งสุดท้ายของความอุ่นที่เคยสัมผัสแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว จึงเป็นภาพที่ข้าพเจ้ากอดความว่างเปล่า ที่มีเค้าโครงที่เกิดจากฝ้า เป็นโครงร่างของมารดาที่จากไป ความรู้สึกในช่วงนี้เป็นความรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว ไม่ต้องการพูดคุยกับใคร หลีกเลี่ยงการสนทนามาในเครือญาติ พื้นห้อง โดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องการจากไปของมารดา วังวนอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกของตนเองผู้เดียว องค์ประกอบจึงมีเพียงภาพของผู้วิจัย กับบรรยากาศเท่านั้น

ภาพที่ 26 ผลงานระยะที่แรกของการสูญเสีย
ชื่อผลงาน The last winter
ที่มา : ผู้วิจัย

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ For Get Me Not เป็นภาพสุดท้ายของการได้ถ่ายรูปร่วมกันอย่างมีความสุขเนื่องจากมารดาผู้จัดนิทรรศการไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ดังนั้น จึงไม่มีภาพจำของกรรมาลา หรือสภาพะของการทำใจในช่วงระยะเวลาจากกัน ภาพในใจของผู้วิจัยจึงเป็นภาพที่ท่านยังอยู่ ยังสดใส และยังได้สินเสียงสนทนากับที่ยังคงในความรู้สึก ผลงานชิ้นนี้ผู้จัดยังคงอยู่ในช่วงของการไม่ยอมรับความจริงของการสูญเสียไม่ได้ ผู้วิจัยจึงเว้นรายละเอียดครูปทรงของมารดา และแทนค่าด้วยสีที่ชุ่มน้ำที่แทนค่าอารมณ์ของผู้วิจัย แม้ภาพต้นแบบภาพนี้จะเป็นภาพที่สดใส และมีเป็นบรรยากาศของความสุขก็ตาม แต่ในอีกความรู้สึกคุ่นนานในใจผู้วิจัย ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วเคร้าโศกเหลือเกิน และยังคงสภาพะของอารมณ์ที่ได้เดี่ยว เค็วควัง ไม่คิดจะพุดคุย หรือบอกเล่าอารมณ์นี้แก่ผู้ใด เป็นสภาพะอยู่ในตัวเอง องค์ประกอบของภาพจึงยังมีเพียงตัวผู้วิจัยเท่านั้น

ภาพที่ 27 ผลงานระยะที่แรกของการสูญเสีย
ชื่อผลงาน For Get Me Not เทคนิค สีอ่อนสม
ที่มา : ผู้วิจัย

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ You are still in me เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผู้จัดสร้างสรรค์ขึ้นในขณะประสบกับความรู้สึกโศกเศร้าจากการที่มารดาจากไป ในช่วงระยะเวลาจิตใจรู้สึกเครวองว่าง โดยเดียว และเป็นความรู้สึกที่ไม่ซัดเจน ว่ายอมรับการจากไปของมารดาได้ หรือไม่ได้ คำถามในจิตใจ คือท่านหายไปไหน ใจหาย และใจสั่นคลอนเมื่อนึกว่าท่านจากไป ด้วยความที่ข้าพเจ้าและมารดา มีความใกล้ชิดกันมาก เนื่องจากผู้จัดเป็นบุตรคนสุดท้อง สุขภาพไม่ดีในช่วงวัยเยาว์ จึงได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังจากการดูแลຍามที่ผู้จัดป่วยไข้ เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นให้นึกถึงตลอดเวลา แม้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ ในผลงานจึงเป็นเสมือนภาพการสนทนาระหว่างผู้จัด และมารดาที่แสดงผ่านรูปทรงที่ไม่มีรายละเอียด แต่ยังคงแสดงออกกับกิริยาของการสนทนาที่บ่งบอกในบรรยายของความสุขในพื้นหลังที่เป็นรูปทรงธรรมชาติ ของทิวทัศน์ใกล้ๆลักษณะให้เป็นเสมือนภาพย้อนแสง (Silhouette) เพื่อให้รู้สึกถึงความทรงจำ และสิ่งที่ทรงข้ามกับความเป็นจริง เพื่อเชื่อมโยงระยะของพื้นที่ว่างด้านหน้าให้รู้สึกว่า ทุกลมหายใจเข้าออก ยังมีความรู้สึกนึกถึง คิดถึงตลอดเวลา

ภาพที่ 28 ผลงานระยะที่แรกของการสูญเสีย
ชื่อผลงาน You are still in me เทคนิค สีผสม ขนาดงาน 60 x 80 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

2. ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรณีศึกษา

ในระยะนี้ผู้จัดเริ่มพาหนทางในการบำบัดตนเองมากขึ้น หลังจากการสร้างงานในระยะแรก ยังไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ ผู้จัดเริ่มศึกษาผลงานของศิลปิน 3 ชิ้น ซึ่งในขณะนั้นหากเปรียบเทียบทฤษฎีปฏิกริยาความโศกเศร้าที่เกิดจากการ ผู้จัดเริ่มเข้าสู่สถานะของการยอมรับ แต่ยังมีสภาวะของการปฏิเสธ ความจริงอยู่บ้าง ระยะนี้ผู้จัดสามารถ พูดคุยเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับมารดาได้บ้าง แต่สภาวะในใจยังคงสั่นไหวกับการสูญเสีย ผลงานที่สร้างสรรค์ในระยะนี้มีการใช้รูปทรง ของบุคคลในครอบครัวมากขึ้น แต่ยังคงลบรายละเอียดที่เป็นรูปทรงของมารดาออก และแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับมารดา

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ *The Secret Garden* เป็นการสร้างสรรค์ที่สะท้อนบรรยากาศที่เคยเกิดขึ้นในความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สดใส การจัดเรียงภาพแบบบรรนาบเดียวเพื่อให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นคุณนาในเรื่องความจริง และความไม่จริง และความจริงที่จะไม่มีเกิดขึ้นอีก รูปทรงคน วางในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดจังหวะขององค์ประกอบ การกำหนดระยะแทรกความรู้สึกเรียบเพื่อดึงให้เข้าสู่พื้นที่ภายใน อารมณ์ของงาน ส่วนแห่งความลับนี้ เป็นการรวมตัวของความอ่อนเมื่อยทางความรู้สึก ความสดใส และความสุข ด้วยโทนสีที่สดใส และอบอุ่นในอัตราเย็น และร้อน 80/20 เพื่อแสดงความรู้สึกนามธรรมที่เป็นเหมือนความลับ ที่จะซุกซ่อนอยู่ในตัวตนของบุคคลในรูปทรง รูปทรงที่สำคัญที่จางหายไปถูกแทนค่าเป็นดอกไม้ ดอกลีลาวดี ดอกไม้ที่มารดาปลูก

ภาพที่ 29 ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรณีศึกษา
ชื่อผลงาน *The Secret Garden* เทคนิค สี油สม ขนาด 60 x 80 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ My Violet memory เป็นอีกผลงานหนึ่งที่สร้างสรรค์ขณะทำโครงการวิจัยหัวข้อ “สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกศร้าจากการสูญเสียสิ่ง อันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย” ผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญในการแทนค่าสัญลักษณ์ ที่จะมาเป็นตัวแทนมารดาที่สูญเสียไป จึงทำให้นึกถึงสิ่งที่มารดาของข้าพเจ้าชอบ และมีความผูกพันมาตลอด นั่นคือ การปลูกดอกไม้ ต้นไม้ การจัดสวน และเลี้ยงสุนัข ซึ่งแท้จริงแล้วท่านพยายามสร้างสถานที่ที่ท่านอาศัยให้สวยงาม ร่มรื่น และอบอุ่น เมื่อเวลาลูกหลานได้กลับมาเยี่ยมจะได้พบกับความสุขใจ ผ่อนคลาย ปลดภัยจากสิ่งต่างๆ ที่พากเราลูกหลานต่างแยกย้ายไปพบรอในโลกของสังคมเมืองแห่งวัตถุ ในผลงานนี้ผู้วิจัยจึงแทนค่าดอกไม้ต่างๆที่ท่านปลูกโดยเฉพาะดอกไม้สีม่วง ในรูปทรงของมารดา ที่เป็นศูนย์กลางความอบอุ่นทั้งมวลรูปร่าง รูปทรงต่างๆวางใกล้กัน เพื่อให้เกิดแรงดึงดูดกัน และสัมพันธ์กัน มีผลต่อสายตา และความรู้สึกที่จะนำให้เกิดเอกภาพ รูปทรงของสมาชิกในครอบครัวที่กลับมารวมกัน และมักจะมีการถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก ในสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติรายล้อม ให้สืบสันติเกินจริง เพื่อให้รู้สึกถึงสิ่งที่หลงเหลือในความทรงจำเท่านั้น คงไม่ประภูภพเหล่านี้ขึ้นอีกแล้ว

ภาพที่ 30 ผลงานในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลงานกรณีศึกษา
ชื่อผลงาน My Violet memory เทคนิค สี油畫 ขนาด 60 x 80 ซม.

ที่มา : ผู้วิจัย

หลังจากการที่ผู้วิจัยได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ต่อไปนั้น จึงดำเนินการวิเคราะห์ผลงานตนเองเพื่อหาความเข้มโงยและพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อไป ผู้วิจัยพบว่าการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้ตนเองก้าวย่างเข้าสู่สภาวะของการเชื่อมโยงอารมณ์เพื่อหาสิ่งต่างๆ มาช่วยเปลี่ยนแปลงอารมณ์ให้สงบ และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้เกิดตารางหาความเชื่อมโยงดังนี้

ตารางที่ 6 ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ สู่การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัว

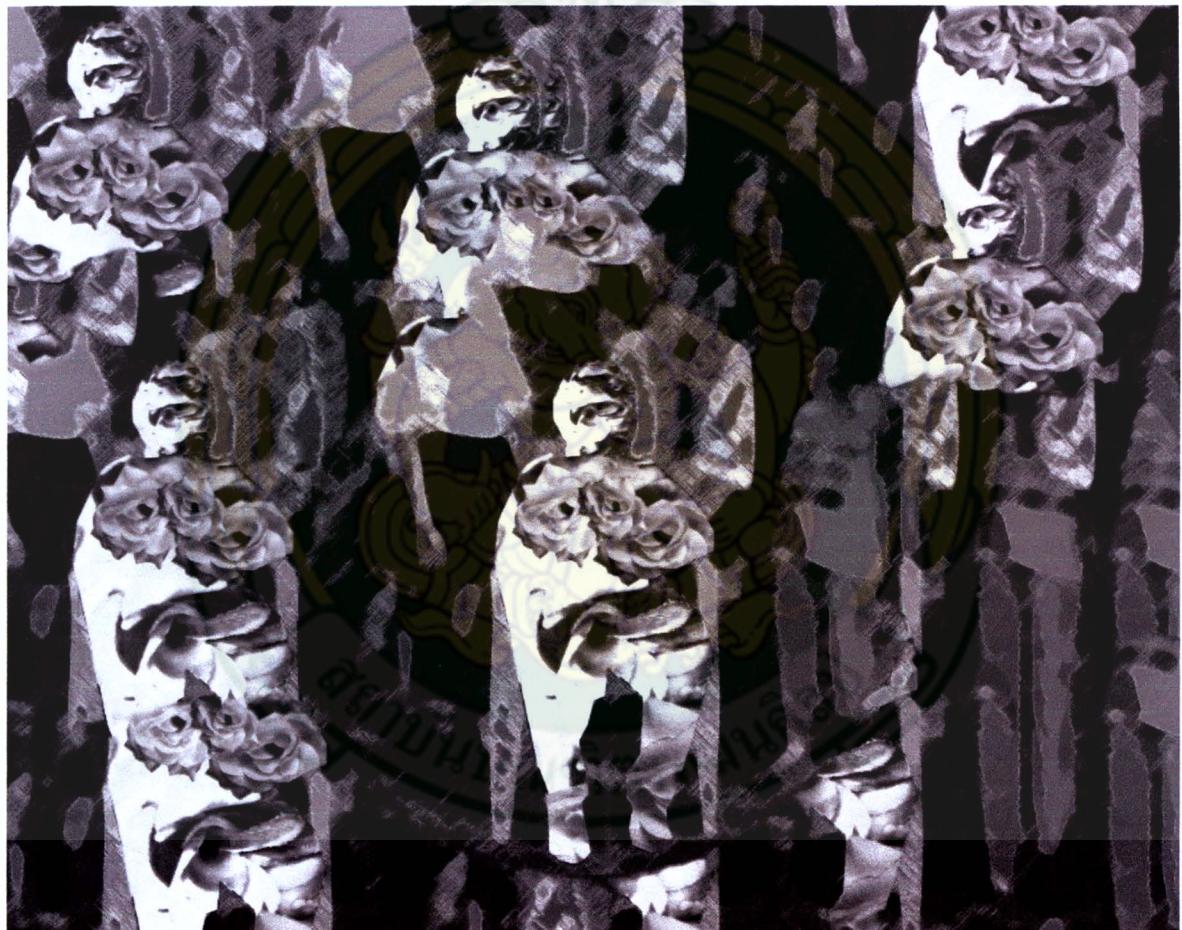
ลำดับ	แนวทางการใช้สัญลักษณ์ที่สอดคล้องกันดังนี้	แนวทางที่ผู้วิจัยเลือกนำมาใช้ ในผลงาน
1	การใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน	<p>ความเชื่อ - เรื่องการคงอยู่ของความรู้สึก แสดงด้วยสัญลักษณ์ที่ผู้จากไปผูกพันอย่างเหนียวแน่น เช่น บ้าน ต้นไม้ สุนัข และความรู้สึกถึงการวนเวียนทางความรู้สึกของจิตใจต่อผู้จากไป และของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่</p> <p>เทคนิคการปัก - กิจกรรมการปักผ้าบนเสื้อ หรือข้าวของเครื่องใช้ เป็นกิจกรรมที่มารดาผู้วิจัยทำให้ลูกๆ กลางลานฯ เพื่อแสดงความรัก ความอบอุ่น ความอาใจใส่ เป็นรูปทรง บ้าน ต้นไม้ ดอกไม้ แบบไม่เหมือนจริงให้รู้สึกถึงความอบอุ่นในครอบครัว</p> <p>เทคนิคการถัก - การถักไหมพรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มารดาผู้วิจัยทำให้ผู้วิจัยตั้งแต่เยาว์วัย ผู้วิจัยจึงแทนค่าการถักร้อย แสดงความเชื่อมโยงในมิติความจริง และมิติความรู้สึก</p> <p>รูปทรงบ้านที่ซัดเจน และไม่ซัดเจน แทนค่าความรู้สึกของความทรงจำในความอบอุ่น ปลอดภัย</p>
2	มีการใช้สัญลักษณ์ที่แทนค่า การเกิดแก่ เจรบ ตาย ที่เป็นวัฏจักรของชีวิต	<p>เทคนิคการปักผ้า - การสร้างสมาริเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่แท้จริง ที่มีขึ้น และลง เสมือนลมหายใจเข้าออก</p> <p>รูปทรงดอกไม้ ต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์ทำให้ระลึกถึงวัฏจักรชีวิต ธรรมชาติ และพลังที่ควบคุมไม่ได้</p> <p>การถักทอง ให้ความรู้สึกถึงการเกี่ยวร้อย ผูกพันให้เกิดรูปทรงทั้งรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิตเพื่อแสดงสัจธรรมในธรรมชาติ</p>
3	ลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ทางรูปธรรม สืบไปถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม ที่มีการใช้การประดับประดับ ในโชคะตาที่ไม่ยืดหยุ่นรักที่จากไป	มารดาผู้วิจัย ได้เคยสร้างสรรค์ไว้ด้วยการปักเสื้อผ้าให้ลูกๆ กลางลานฯ ดังนั้น ความรู้สึกจากรูปทรงที่ไม่เหมือนจริง ทำให้ความจริงที่ไม่มีตัวตนของมารดาไม่อยู่แล้ว เหลือเพียงภาพจินตนาการ ที่ผู้วิจัยยังคงคิดวนเวียนว่า ท่านยังคงมีอยู่

ลำดับ	แนวทางการใช้สัญลักษณ์ที่สอดคล้องกันดังนี้	แนวทางที่ผู้วิจัยเลือกนำมาใช้ ในผลงาน
4	มีการใช้เวลา และมิติทางอารมณ์ เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ทางความรู้สึกโดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง, การซ้ำ	ความเชื่อเรื่องการคงอยู่ของความรู้สึก แสดงด้วยสัญลักษณ์ที่ผู้จากไปผูกพันอย่างเหนียวแน่น เช่น บ้าน ต้นไม้ สุนัข เทคนิคการปัก การร้อยให้เกิดรูปทรง บ้าน ต้นไม้ ดอกไม้ แบบไม่เหมือนจริง แสดงความเชื่อมโยงในมิติความจริง และมิติความรู้สึก (เป็นเทคนิค ที่มารดาชอบปักลาย ขอบถักเส้นใหม่ ที่สวยงามให้ลูกหลาน) เป็นรูปทรงที่สื่อความหมายและเป็นรูปทรงที่มารดาเคยสร้างสรรค์ให้เรา
		การใช้ระยะการซ้ำ การวางรูปทรงที่ใกล้กัน เพื่อเกิดผลต่อสายตาและความรู้สึกที่จะทำให้เกิดเอกภาพในผลงาน และสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน บางรูปทรงทับซ้อนกัน หรือเลือนราง เพื่อแทนค่าการยอมรับ และไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
5	มีการใช้สถานการณ์ความไม่คุ้นชิน ทางการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้จริงทางความรู้สึก	ภาพเงาสุนัข โดดเดี่ยว ขนาดใหญ่ แทนความรู้สึกการสูญเสีย ที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้ เป็นเพียงความเลือนรางของความจริงที่ยังคงอยู่
		สวนดอกไม้เปรียบเสมือนอาณาจักรความรักที่มารดาผู้วิจัยปลูกไว้ ให้ลูกหลาน เมื่อได้มาได้ชื่นชม เป็นที่พักกาย พักใจ ดุจสวนสวรรค์ ของลูกหลาน
		การจัดวางผลงานที่มีการใช้ความไม่เป็นจริง เช่น การวางตำแหน่งหลังคากลับหัวกลับด้าน การวางโครงสร้างให้ลอยเหนือพื้น การใช้แสง และเงาตัดกัน เพื่อความไม่ชัดเจนแสดงอารมณ์ความรู้สึกชุ่นมัว

ที่มา : ผู้วิจัย

3. ผลงานสร้างสรรค์หลังจากได้สรุปองค์ความรู้ และนำมาพัฒนาในผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Symbolic of Emotion and Melancholy เกิดจากการนำเรื่องของจังหวะการข้ามมาใช้ในองค์ประกอบของภาพ และนำสัญลักษณ์ทางความเชื่อส่วนตัวของผู้วิจัย คือรูปทรงดอกไม้ที่อยู่ภายในรูปทรงมารดาของผู้วิจัย ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงเรื่องของวัฏจักรของชีวิต และธรรมชาติของกาลเวลาที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา มีเกิดและดับ เข้าและเย็น เข้าและออก ดังลมหายใจ ใช้โทนสีโทนเดียว เพื่อดึงภวังค์ของความหมายหา ให้เห็นเป็นรูปธรรม เสมือนการเดินออกจากตัวตน และมองตนเองย้อนกลับไปพินิจวิเคราะห์ อารมณ์เหมือนการฝึกบทหวานพิจารณาจิต อยู่ในสมาชิกของการบำบัดความรู้สึก

ภาพที่ 31 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน Symbolic of Emotion and Melancholy เทคนิค สีอะคริลิก ขนาด 60 x 80 ซม.

ที่มา : ผู้วิจัย

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ สวนสวรรค์ เกิดจากการนำภาพสัญลักษณ์ที่ได้จากการเทียบเคียงความสอดคล้องในองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพسان อารมณ์ความรู้สึกที่ยังคงอยู่ในจิตใจ จึงนำเอาความเชื่อเรื่องการคงอยู่ของความรู้สึก แสดงด้วยสัญลักษณ์ เช่น บ้าน ต้นไม้ สุนัข และความรู้สึกถึงการวนเวียน การถวิลหาที่มีต่อการดาดฟ้าจากไป โดยใช้เทคนิคการปัก ให้เกิดรูปทรงแบบไม่เหมือนจริง แสดงความเชื่อมโยงในมิติความจริง และมิติความรู้สึก และเป็นการสร้างสมາธิ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่แท้จริงที่มีขึ้น และลง เสมือนลมหายใจเข้าออก การวางแผนของรูปทรงที่มีความอิสระ ไม่จำกัด ระยะใกล้ไกล เพื่อเชื่อมมิติทางอารมณ์แบบระหว่างเดียว ไม่ยึดติดความเป็นจริง เป็นเพียงภาพผืนที่จะบำบัดให้ผู้วิจัยผ่อนคลาย ในผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผู้วิจัยไม่ใช่รูปทรง รูปร่างของมารดาประกอบในผลงาน เพื่อแบ่งมิติชัดเจนในเรื่องของความรู้สึก และความจริง ใช้เพียงสัญลักษณ์ที่นำพาให้จินตนาการถึงความรัก ความอบอุ่น ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ มีภาพเงาสุนัข โดดเดียว ขนาดใหญ่ แทนความรู้สึกการสูญเสีย และเป็นเพียงความเลือนrangของความจริงที่ยังคงเลือนrangอยู่ ต้นไม้ สวนดอกไม้เป็นอาณาจักรความรักที่ท่านปลูกไว้ ให้ลูกหลาน เมื่อได้มาชื่นชม เป็นที่พักกาย พักใจ ดุส่วนสวรรค์ ของลูกหลาน

ภาพที่ 32 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน สวนสวรรค์ เทคนิค สีอ่องسم ขนาด 60 x 80 ซม.
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 33 แสดงการใช้สัญลักษณ์เพื่อบอกเวลา และมิติทางอารมณ์

เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ทางความรู้สึกโดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง, การซ้ำ
ที่มา : ผู้จัด

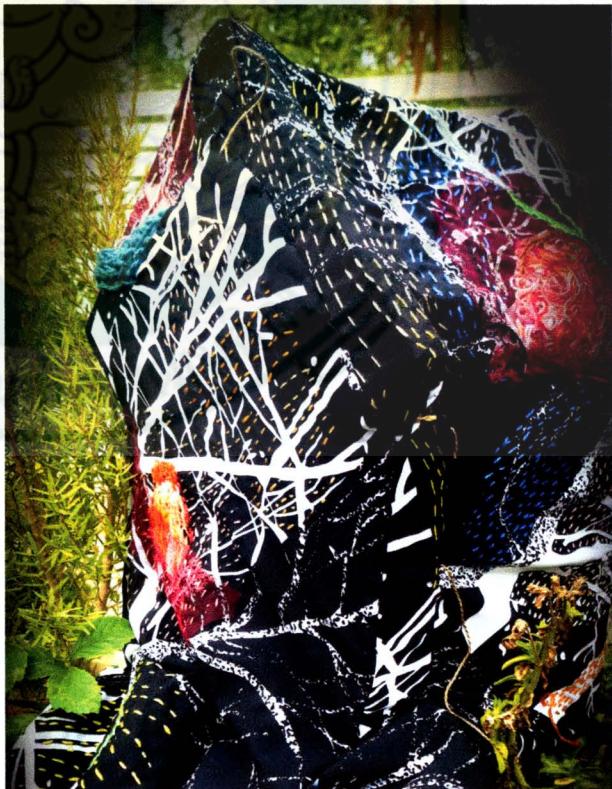

ภาพที่ 34 แสดงความเชื่อมโยงการใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน

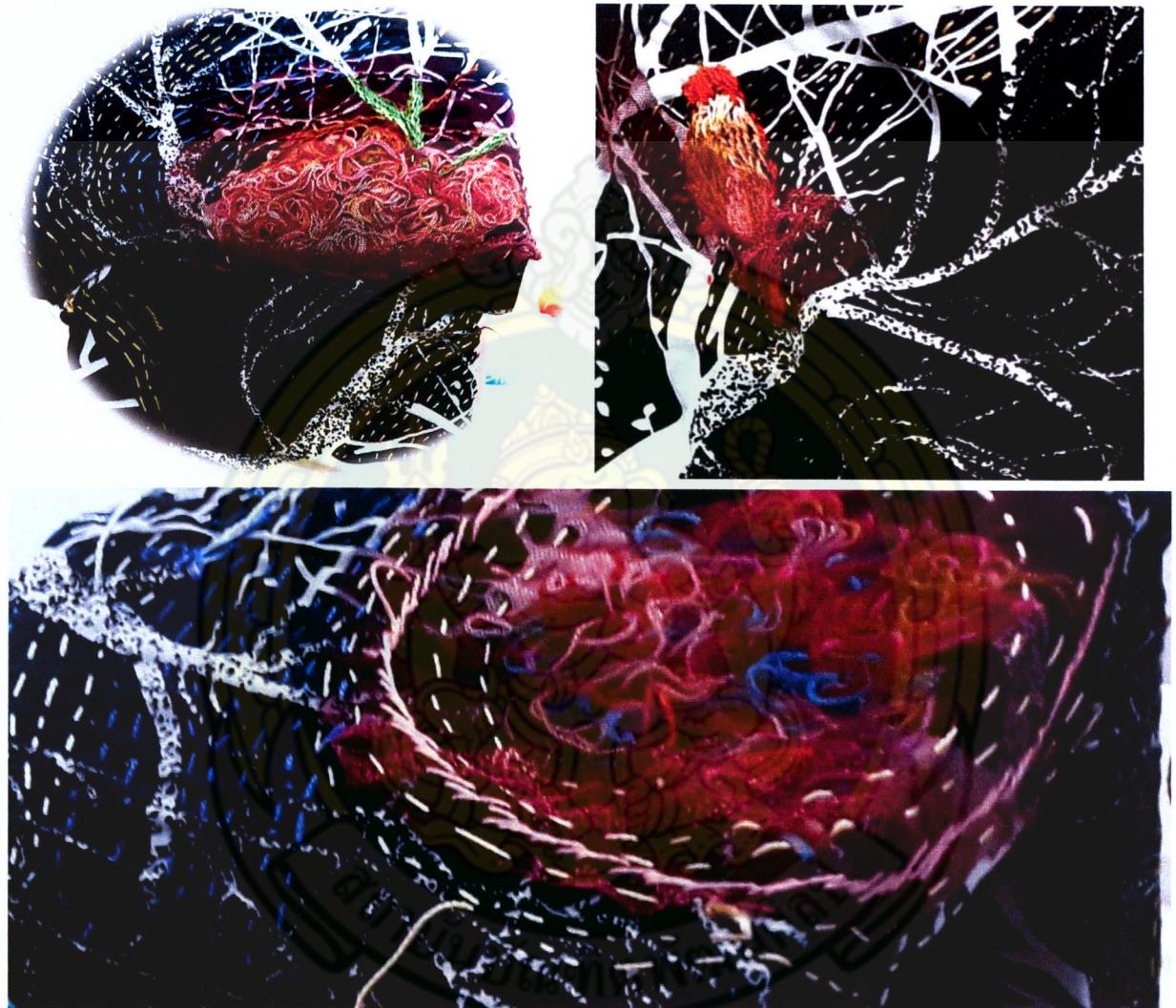
ที่มา : ผู้จัด

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ My Secret Carden เป็นการพัฒนาจากการหาความสอดคล้องขององค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์งานส่วนบุคคลของผู้วิจัย นำสัญลักษณ์จากความรู้สึกที่เป็นนามธรรมมาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปธรรม เพื่อบำบัดให้จิตใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม 3 มิติ ที่มีเทคนิคการปักผ้า ให้เป็นรูปทรงธรรมชาติอิสระ และก่อให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงของบ้าน วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นไม้มีปักของมารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งในผลงานชิ้นก่อนๆ ผู้วิจัยไม่สามารถนำวัสดุที่มารดาเคยใช้มาสร้างสรรค์งานได้ เนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกที่ศักดิ์ศรีในการที่เห็นสิ่งของของมารดาที่ทำให้รับความจริงที่ท่านจากไป ในผลงานชิ้นนี้จึงแสดงถึงสภาพแวดล้อมผู้วิจัย ที่อยู่ในช่วงของการยอมรับความจริง และสร้างคุณค่าอื่นในใจทดแทน แม้ทุกขณะจะมีจิตที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ จะระลึกถึงมารดาตลอดเวลา ก้าวตาม อุปกรณ์การสร้างผลงานของท่าน ที่ผู้วิจัยนำมาใช้ เช่น เข็ม ใหมปัก กระไวร การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ผู้วิจัยปักผ้าเป็นลักษณะเส้นปืนที่ว่างของรูปทรงที่เป็นลายผ้า และรูปทรงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เป็นลวดลายธรรมชาติ รวมถึงสร้างสรรค์รูปทรงที่เกิดจากการซ้อน ประสานทับกันของเส้นใหม และผ้าโปรดเพื่อให้รู้สึกถึงการเชื่อมโยงในมิติความจริง และมิติในจิตใจ

สวนลับในจิตใจ ที่ซุกซ่อนภายในห้องใต้ดิน แสงสว่างของบ้าน แทนค่าความอบอุ่นในอุดมคติ ที่แม้เคยเกิดขึ้นผ่านมาแล้ว แต่ในวังค์แห่งความรู้สึกยังคงอยู่ภายใต้ดินตลอดกาล

ภาพที่ 35 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน My Secret Carden เทคนิค สื่อผสม ขนาด 40 x 40 x 60 ซม.
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 36 ภาพรายละเอียดผลงาน My Secret Carden

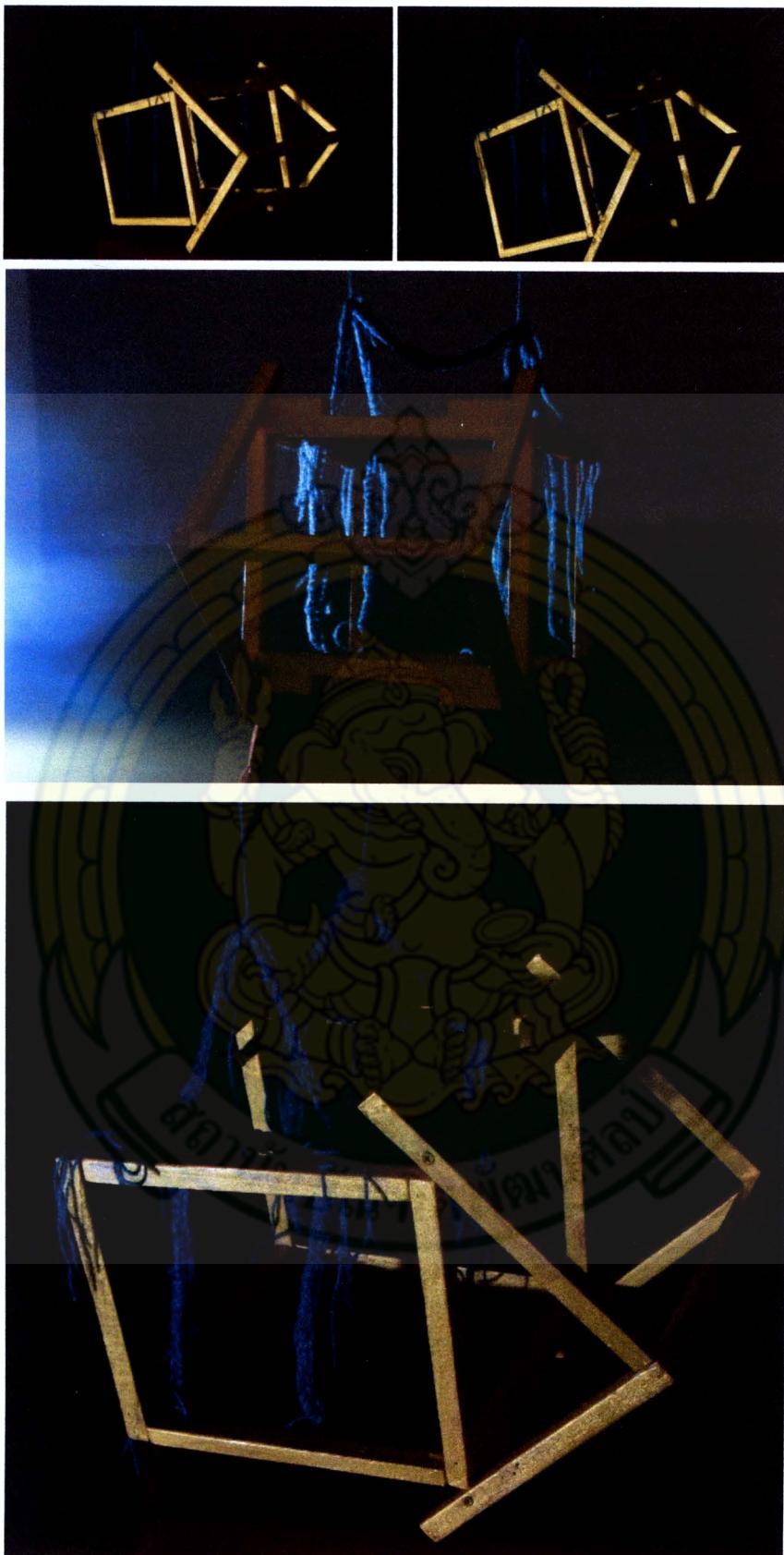
ที่มา : ผู้จัด

ผลงานสร้างสรรค์ชุด ภวังค์แห่งความสุข ประกอบด้วยผลงาน 2 ชิ้น คือ Home 1 และ Home 2 เป็นการนำองค์ความรู้ด้านการใช้เวลา และมิติทางอารมณ์ เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ทางความรู้สึกโดยการใช้พื้นที่ว่าง ระยะของรูปทรง จังหวะในการวางรูปทรง การซ้ำมาใช้ในการสร้างสรรค์ และมีการใช้สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน คือการใช้วิธีการถักใหม่ การปักผ้า เป็นเทคนิคที่แสดงตามความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม การใช้ชีวิตของมารดาที่ล่วงลับไป และสมาชิกในครอบครัว

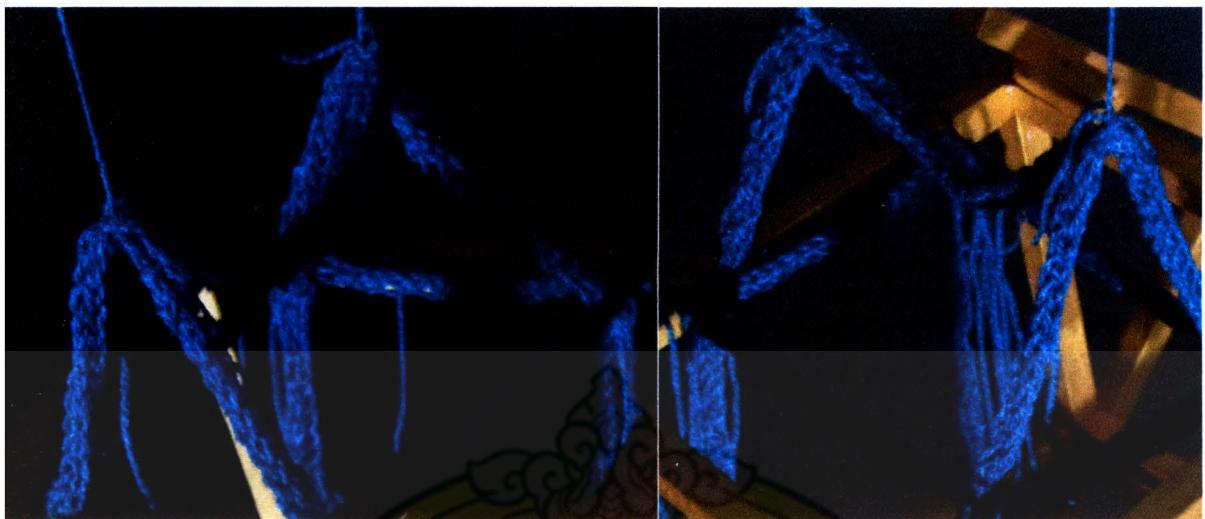
ผลงาน Home 1 เกิดจากสภาวะอารมณ์ความโหยหาความอบอุ่นในอดีตของผู้วิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับเทคนิคการสร้างสรรค์ และการประกอบกันระหว่างโครงสร้างภายใน และภายนอก ที่มีความทรงตัว และไม่ทรงตัว โครงสร้างที่มีรูปทรงซัดเจนมีการใช้เส้นตรงเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงของบ้าน ในขณะเดียวกันก็มีรูปทรงบ้านที่เกิดจากการถักด้วยไม้เป็นเหมือนลูกโซ่ที่สอดคล้องกันไป (ซึ่งเป็นเทคนิคที่มารดาของผู้วิจัยชอบประดิษฐ์ และสร้างสรรค์) เป็นรูปทรงบ้านที่มีความอ่อนไหว และไม่สามารถทรงตัวของรูปทรงเองได้ ต้องใช้การแขวน ยืด แสดงถึงความรู้สึกภายใน และภายนอกของผู้วิจัยที่ขัดแย้งกัน โดยภายนอกแสดงถึงการมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติ เป็นการตั้งอยู่โดยตัวของรูปทรงเอง แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตามทิศทางที่ควรจะเป็น ขณะเดียวกันภายในจิตใจยังคงอ้างว้างโดยหาความเป็นบ้านที่อบอุ่นที่เคยเป็นมาที่มารดาเป็นศูนย์กลางของจิตใจ รูปทรงของบ้านที่ประกอบขึ้นด้วยการถักใหม่ที่อ่อนนุ่มนิ่นออกจากจะแทนค่าความรู้สึกของผู้วิจัยแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันในสมาชิกครอบครัว ที่มีความรักความห่วงใย มีการรวมตัว มีกิจกรรมต่างๆในช่วงที่มารดาด้วยกันอยู่ เมื่อหันจากไป สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สั่นคลอน และห่างหายไปด้วย เช่นกัน มีเพียงความรู้สึกโหยหาความอบอุ่นถึงอดีตที่ผ่านมา

ภาพที่ 37 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน Home 1 เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 60 x 60 ซม.
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 38 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน Home 1 เทคนิค สีอสูม ขนาด 60 x 60 x 60 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

ภาพที่ 39 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 4 รายละเอียดผลงานการถัก

ชื่อผลงาน Home 1 เทคนิค สีอ่อนสม ขนาด 60 x 60 x 60 ซม.

ที่มา : ผู้วิจัย

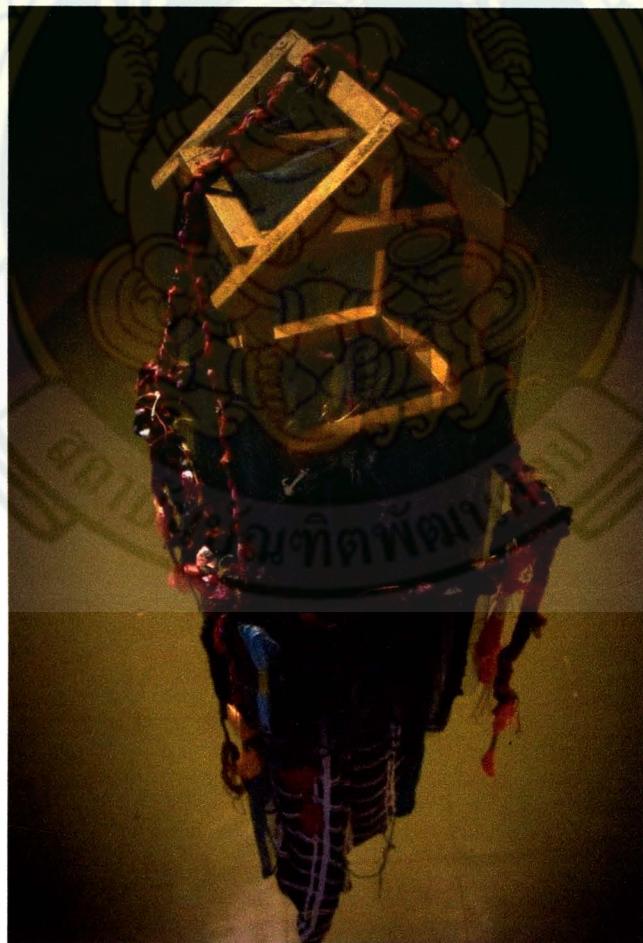
ภาพที่ 40 รายละเอียดและคำอธิบาย ผลงาน Home 1

รูปทรงบ้านสีทอง แสดงการตั้งอยู่โดยตัวของรูปทรงเอง แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตามทิศทางที่ควรจะเป็น และรูปทรงบ้านถักด้วยไหม

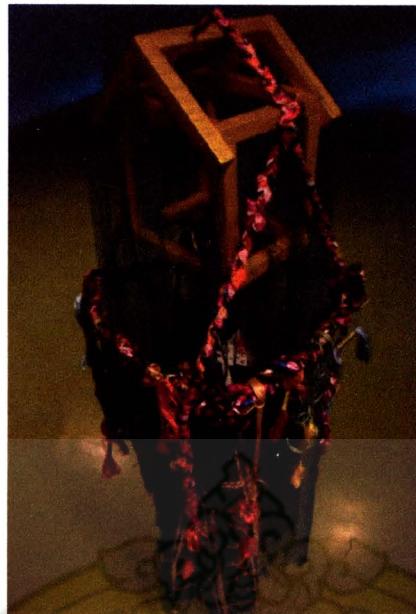
อ่อนนุ่มมีความอ่อนไหว ไม่สามารถทรงตัวของรูปทรงเองได้ ต้องใช้การแขวน ยึด แสดงถึงความรู้สึกภายใน

ที่มา : ผู้วิจัย

ผลงานชื่อ Home 2 ผลงานขึ้นนี้เป็นการสร้างสรรค์ต่อจากผลงาน Home 1 ดังนั้นรายละเอียดของสภาวะอารมณ์จึงมีมากขึ้น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึกความทรงจำ ที่ยังคงถวิลหาหัวงเวลาที่ได้อยู่กับมาตราของผู้วิจัย ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ภาพความทรงจำถึงความสุข ความอบอุ่น มักหวานกลับมาเสมอถึงแม้ว่าในขณะนี้สภาวะในจิตใจของผู้วิจัยจะยอมรับการจากไปของมาตราได้บ้างแล้ว แต่ความถวิลหากการได้อยู่ร่วมกันยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะตอนที่ผู้วิจัยอยู่ในวังค์ของการคริ่งหลับ คริ่งตืน จึงประมวลความรู้สึกนี้ได้ว่าคือ ภวังค์แห่งความสุข ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นนี้จึงใช้เทคนิคหลากหลาย ที่จะสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างมีความสุข ณ ขณะที่กำลังย้อนคิดถึงหัวงเวลาที่ผ่านมา พิจารณาความรู้สึกที่ยังคงเหลือค้างอยู่ในจิตใจ โดยนำโครงสร้างของบ้านที่มีความซัดเจนไว้ภายใน โบกหุ้มด้วยผ้าปอร่องแสงเพื่อสร้างความรู้สึกเสมือนม่านแห่งความทรงจำในจิตใจที่ไม่เคยลืมเลือน และเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่างๆ แวดล้อม ผู้วิจัยให้เทคนิคการปักผ้าที่เป็นลักษณะการปักแบบที่มาตราเคยปักให้เมื่อครั้งเยาว์วัย และใช้วัสดุ (ผ้า) ที่ได้ผ่านการถักร้อยของมาตราเคยสร้างสรรค์เอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ นำมาประกอบในผลงานขึ้นนี้เป็นส่วนของโครงสร้างอิสระภายนอกที่ห้อมล้อมโครงสร้างรูปทรงบ้านภายใน แทนค่าความทรงจำที่ยังคงชัดเจน และเป็นเหมือนผลงานที่สร้างสรรค์ร่วมกันของมาตราและผู้วิจัย

ภาพที่ 41 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน Home 2 เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 60 x 100 ซม.
ที่มา : ผู้วิจัย

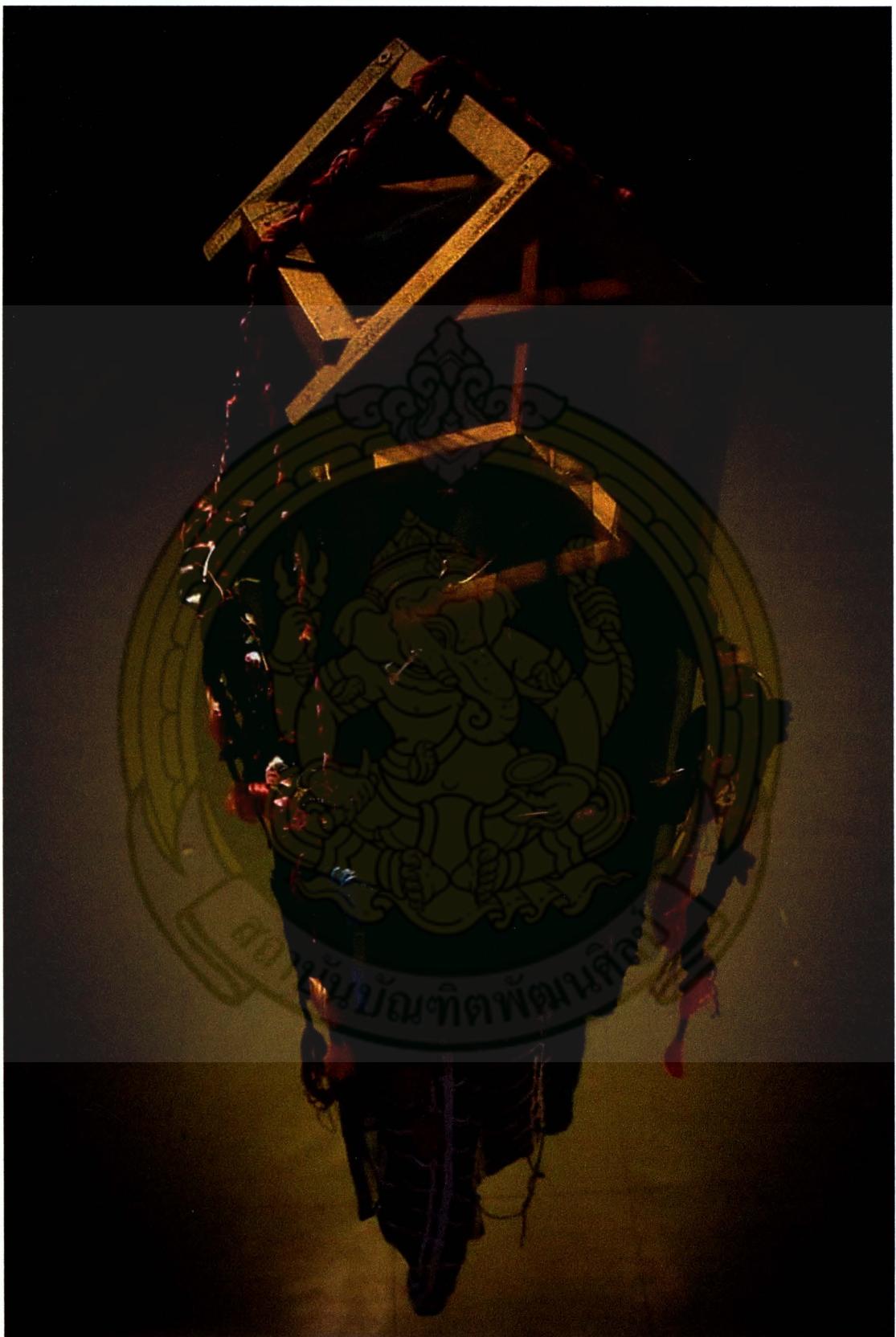
ภาพที่ 42 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน Home 2 เทคนิค สีอ่อนสม ขนาด 60 x 60 x 100 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

ภาพที่ 43 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน Home 2 เทคนิค สีอ่อนสม ขนาด 60 x 60 x 100 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

ภาพที่ 44 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน Home 2 เทคนิค สีอ่อนสม ขนาด 60 x 60 x 100 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

ภาพที่ 45 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน Home 2 เทคนิค สีอ่องسم ขนาด 60 x 60 x 100 ซม.
ที่มา : ผู้จัด

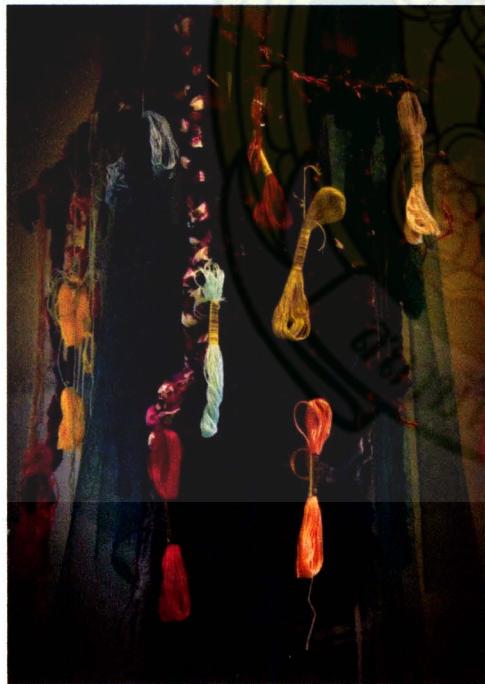

ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียดผลงาน
เทคนิคการปักผ้าที่เป็นลักษณะการปักแบบที่มารดาเคย์ปักให้มีครั้งเยาว์วัย
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 47 ภาพรายละเอียดผลงาน

วัสดุ(ผ้า)ที่ได้ผ่านการถักร้อยของมารดาเคยสร้างสรรค์เอาไว้มีครั้งที่ทำงานมีชีวิตอยู่
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 48 ภาพรายละเอียดผลงาน
เทคนิคการปักผ้าที่เป็นลักษณะการปักแบบที่มารดาเคย์ปักให้เมื่อครั้งเยาว์วัย
ที่มา : ผู้จัด

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยในหัวข้อ “สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย” เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัยที่มีความคิด การค้นหาวิธีการบำบัดความทุกข์ความโศกเศร้า จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คือ การสูญเสียมารดของตนเอง ดังนั้นกระบวนการวิจัย จึงมีขั้นตอน และกระบวนการที่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้วิจัยด้วย เพียงแต่ ข้อมูลต่างๆ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องอาศัยหลักเกณฑ์ในหลายๆ ด้าน เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับความตาย ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิกริยาความโศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสีย และผลงานที่ผู้วิจัยเลือกมาถอดองค์ความรู้ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม เชิงวิชาการ และนำไปพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้วิจัยที่มีแนวเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ทดสอบอารมณ์ จึงจะทำให้กระบวนการในโครงการวิจัยนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเมื่อพิจารณาจากช่วงระยะเวลาตามกระบวนการวิจัยเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสภาพอารมณ์ของผู้วิจัย ที่สามารถกลั่นกรองความรู้สึก ให้ออกมาเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะได้จึงประมวลเป็นการสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

ผลงานของศิลปินกรณีศึกษาคือ ผลงานชื่อ Henry Ford Hospital ผลงานของ พรีดา คาห์โล, ผลงานชุด บ้านแห่งความหวัง House of Hope ของศิลปิน มนเทียร บุญมา และผลงานชื่อชุด Lament ของศิลปิน อารยา รายภูริ จำเริญสุข โดย ศิลปินได้นำเรื่องราว ประสบการณ์ในชีวิตจริงที่ผ่านอารมณ์ ความรู้สึก ของการสูญเสียบุคคล อันเป็นที่รัก มาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการใช้เนื้อหา รูปแบบ และเทคนิค ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันตามยุคสมัย วัย และเพศ รวมถึงความแตกต่างด้าน ประสบการณ์ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ทัศนคติที่มีต่อวิถีชีวิต สังคม และโลก โดยสามารถสรุปความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของ การใช้สัญลักษณ์ คือ ศิลปินจะใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของตนเองหรือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ส่วนตัว มีการใช้สัญลักษณ์ที่แทนค่า เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น มีการใช้สัญลักษณ์ในลักษณะที่มีการประดับประดับ ในโขคจะต้าซ่อนอยู่ โดยใช้มิติทางกาลเวลา และ มิติทางอารมณ์ เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่ และมีรูปแบบในการแสดงออกโดยการใช้สถานการณ์ความไม่คุ้นชินทางการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้จริงทางความรู้สึก

ผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยในระยะต่างๆ ทั้งผลงานก่อนการดำเนินโครงการวิจัยจนถึงระยะการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย สามารถบอกได้ถึงสภาพความอารมณ์ในแต่ละช่วงของความรู้สึกของความโศกเศร้าจากการสูญเสียของผู้วิจัย ที่ตรงกับปฏิกริยาความโศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสีย ของเบลอร์ - รอสส์ (Kubler - Ross) ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัด เยี่ยวยา เพื่อให้พ้นจากสภาพความโศกเศร้า

5.2 อภิรายผล

หลังจากผู้วิจัยนำความสอดคล้องนี้เพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้ในการประกอบการหาสัญลักษณ์เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จึงพบว่า สัญลักษณ์ต่างๆ สามารถทดสอบอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องการสูญเสียได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยที่ยังคงมีความรู้สึกทางนามธรรม และมิติของอารมณ์ความรู้สึกในผลงาน ความสอดคล้องจากองค์ความรู้ที่ได้ที่ผู้วิจัยนำมาพัฒนาผลงาน ที่ชัดเจน คือการนำมิติทางอารมณ์เพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกใหม่โดยการใช้พื้นที่ว่าง, ระยะของรูปทรง, จังหวะในการวางรูปทรง, การซ้ำ มาเป็นรูปแบบการพัฒนาการสร้างสรรค์ผ่านการทดลอง และเลือกใช้เทคนิคบริการ วัสดุในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านเนื้อหา แรงบันดาลใจกับตัวผลงานศิลปกรรม จึงสรุปผลการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยดังนี้

สัญลักษณ์ที่อยู่ในผลงานการสร้างสรรค์ จะเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ แวดล้อมของผู้วิจัย และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสภาพทางกาย และจิตใจ ผู้วิจัยเห็นว่าการแสดงออกทางสัญลักษณ์สามารถบ่งบอกได้ถึงช่วงเวลา และสภาพของความคุ้มครอง ในขณะเวลานั้นๆ เช่น หากอยู่ในช่วงที่จิตใจวุ่นวาย สับสนมาก ผลงานจะออกมาในลักษณะนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ผลงานแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นเหตุและผล ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน ในขณะที่มีจิตใจสงบ หรือมีสมาธิมากขึ้น ผลงานที่แสดงออกมาจะเป็นรูปธรรมมากกว่า แม้จะมีมิติทางอารมณ์เท่ากันก็ตาม ดังนั้นคุณค่าในแต่ละช่วงเวลา จึงบอกได้ถึงการบันทึกในช่วงของจิตใจด้วย

บรรณานุกรม

- ต้นดาวน์พันดาว. ต้นตะวันพันเรื่องราว. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://tontawanpadow.blogspot.com/2010/09/2.html?m>
- วิชญ mükdamarn. การกลับมา (อีกครั้ง) ของมนเทียร บุญมา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://www.fineart-magazine.com/montienboonma/>
- อารยา ราชภูร์จำเริญสุข. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://rama9art.org/araya/index.html>
- adaybulletin.com. Tears in Art : พลังจากหยาดน้ำตา วัตถุศิลป์ทรงคุณค่าในโลกศิลปะ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://thematter.co/thinkers/tears-in-art/77600>
- Amy Clarkson. Araya Rasdjarmrearnsook. เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://arts.pallimed.org/2012/03/araya-rasdjarmrearnsook.html>
- Ardel gallery of Modern Art. (2552). สุจิบัตรนิทรรศการ เรื่อง ในสถานการณ์เข่นนี้ สิ่งพึงควรใส่ใจ คือ การทรายศอกของดวงจันทร์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://yodchattinyline.com/2017/06/20/destroy-she-said-1/>
- Arthipo. (2018). Frida Kahlo Red Shawl Portrait. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.arthipo.com/frida-kahlo-red-shawl-portrait.html>
- art4d. INTERVIEWS : ARAYA RASDJARMREARNSOOK. เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://art4d.com/2019/05/interviews-araya-rasdjarmrearnsook>
- art4d. INTERVIEWS : ARAYA RASDJARMREARNSOOK. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://art4d.com/2019/05/interviews-araya-rasdjarmrearnsook>
- Christina Gregory. The Five Stages of Grief. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.psycom.net/depression.central.grief.html>
- creativethailand. (2017). Montien Atelier สถาบันรวมเอกสารและภาพถ่ายของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ 'มนเทียร บุญมา'. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.creativethailand.net/en/video/detail/28-Montien-Atelier>
- Eric D. Lawrence. (2018). Henry Ford Health partners with SPLT, Lyft to get patients to their appointments. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.freep.com/story/money/cars/2018/03/10/henry-ford-splt-lyft-patient-rides/354559002/>
- Frida Kahlo Paintings, Biography, Quotes. Frida Kahlo's Drawings. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-drawings.jsp#prettyPhoto>

Haenuli Shin. **Death-Inspired Love Comics That I Create To Cope With My Depression.**

เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.boredpanda.com/death-like-skeleton-drawings-haenuli-shin/>

House of Hope. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://sites.asiasociety.org/arts/boonma/house/b0.html>

Ivan Montejo. (2016). **Nine Places That Changed Frida Kahlo's Life.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://culturacolectiva.com/travel/9-places-of-frida-kahlo-life-that-changed-her>

KANGSADARN SUKSOMSTARN. **Teaching the dead.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/286717>

Montien Atelier. **ถ้อยคำจากอดีต สู่ปัจจุบัน.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.facebook.com/MontienAtelier/photos/a.1626444460742736/1721127517941096/?type=3>

_____. **ถ้อยคำจากอดีต สู่ปัจจุบัน.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.facebook.com/MontienAtelier/photos/1743735605680287>

Montien Boonma. **HOUSE OF HOPE.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก [http://www.artseensoho.com\(Art/DEITCH/boonma97/boonma1.html](http://www.artseensoho.com(Art/DEITCH/boonma97/boonma1.html)

Napasorn Binsukor. **Araya Rasdjarmrearnsook, Lament.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.pinterest.com/pin/603552787542588831/>

Paisal Theerapongvisanuporn. "บ้านแห่งความหวัง" (HOUSR OF HOPE). เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407002546609486&set=pcb.407018449941229&type=3&theater>

Rama9art. **Lament.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://rama9art.org/araya/index.html>

_____. **The Dinner with Cancer II.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://rama9art.org/araya/index.html>

_____. **The Dream of Mother.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://rama9art.org/araya/index.html>

_____. **Trap.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <http://rama9art.org/araya/index.html>
Siri P. สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมกภูดอกไม้ของศิลปินเม็กซิกัน ‘ฟรีดา คาห์โล’. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://rakdok.com/fridakahlo/>

Sunshine Coast Hospice Society. **Art-of-Loss-Donna-Balma.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563.

เข้าถึงได้จาก <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-donna-balma/>

_____ **Art-of-Loss-Jen-Drysdale.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-jen-drysdale/>

_____ **Art-of-Loss-Kristjana-Gunnars.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-kristjana-gunnars/>

_____ **Art-of-Loss-Jane-Hennessy.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-jane-hennessy/>

_____ **Art-of-Loss-Shain-Jackson.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://coasthospice.com/the-art-of-loss-october-9-to-november-4-2018/art-of-loss-shain-jackson/>

The Cloud. อารยานุสติ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://readthecloud.co/thoughts-araya-rasdjarmrearnsook/>

The meaning of line directions in art – horizontals, verticals, diagonals. **Daniel Chudy – book cover for Stephen King's 'Insomnia'.** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.retroavangarda.com/the-meaning-of-line-directions-in-art/>

Tunyaporn Hongtong. '[Montien Boonma]: Unbuilt / Rare Works' นิทรรศการที่ทำให้เราเข้าใจแนวคิดการทำงานศิลปะของมนเทียร บุญมา ได้ดีขึ้น. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://tunyaarticle.wordpress.com/2018/07/04/montien-boonma-unbuilt-rare-works>

Wikipedia, the free encyclopedia. **Pity (William Blake).** เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก [https://en.wikipedia.org/wiki/Pity_\(William_Blake\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pity_(William_Blake))

WURKON. คุยกับศิลปินผู้กำลังพยายามกลับไปเป็นนักเขียน อารยา ราชภรรจ์จำเริญสุข. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.wurkon.com/blog/94-araya-rasdjarmrearnsook>

ການພະວກ

ສາມັນບັນທຶກພົດນີ້ດັບ

ภาคผนวก ก. การเผยแพร่บทความวิจัย

เรื่อง “สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย จากผลงานของศิลปินกรรณีศึกษา พรีดา คาห์โล, มณฑีร บุญมา และ อารยา ราชจำริญสุข”

ในการร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มหัตศนศิลป์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 “The 4th Bunditpatanasilpa Institute Academic Article National Conference (4th BPI - ANC)” “สัมพันธภาพไร้พรอมแคนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ” BPI CONFERENCE 2020 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (รูปแบบออนไลน์) ณ วิทยาลัยนาฏศิลปการสินธุ์

ภาพบรรยากาศในการร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มทัศนศิลป์
ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ลงนาม *[Signature]* ลงนาม *[Signature]*
 (รองศาสตราจารย์ ดร.กนกิจ จิตราภรณ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริ พ.สันติสุวรรณ)
 ประจำปี ประจำปี
 คณบดีกรรมการจัดการวิจัยในมนุษย์ กรรมการและเลขานุการ
 คณบดีกรรมการจัดการวิจัยในมนุษย์ คณบดีกรรมการจัดการวิจัยในมนุษย์
 วันที่รับรอง : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 วันหมดอายุ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 ทั้งนี้ การรับรองนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนาม (ด้านหลังของเอกสารรับรองโปรดตรวจสอบ)

ใบตอบรับการตีพิมพ์วารสารการประชุมทางวิชาการ

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจ้าเรือง แม้นพิษกร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

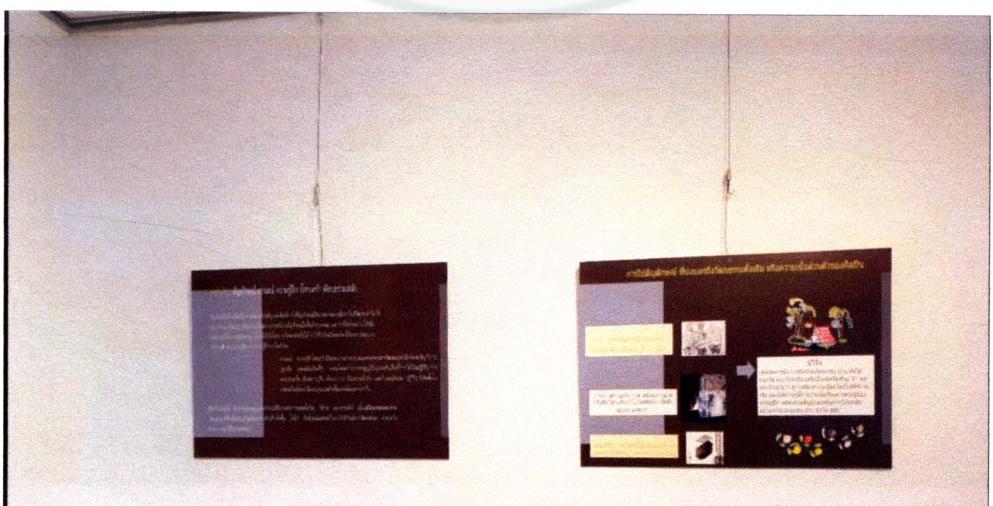
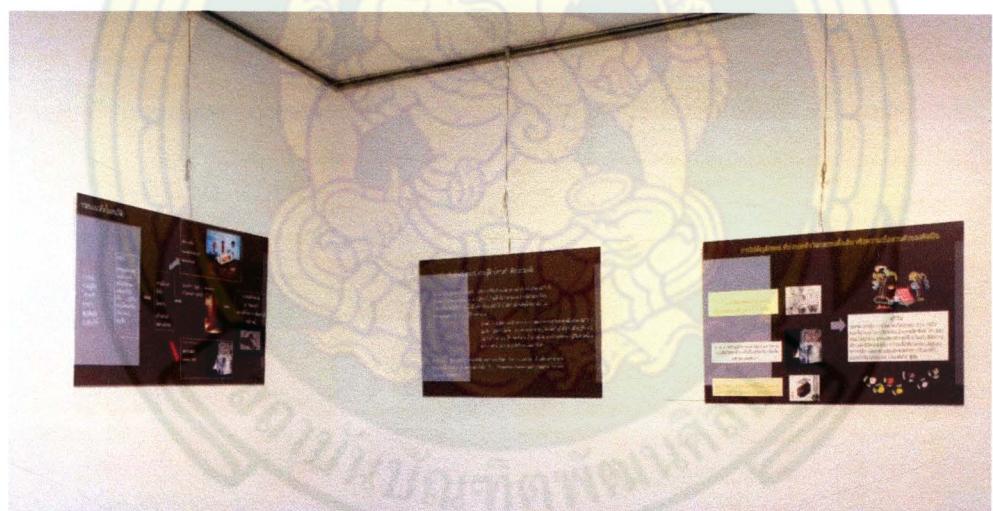
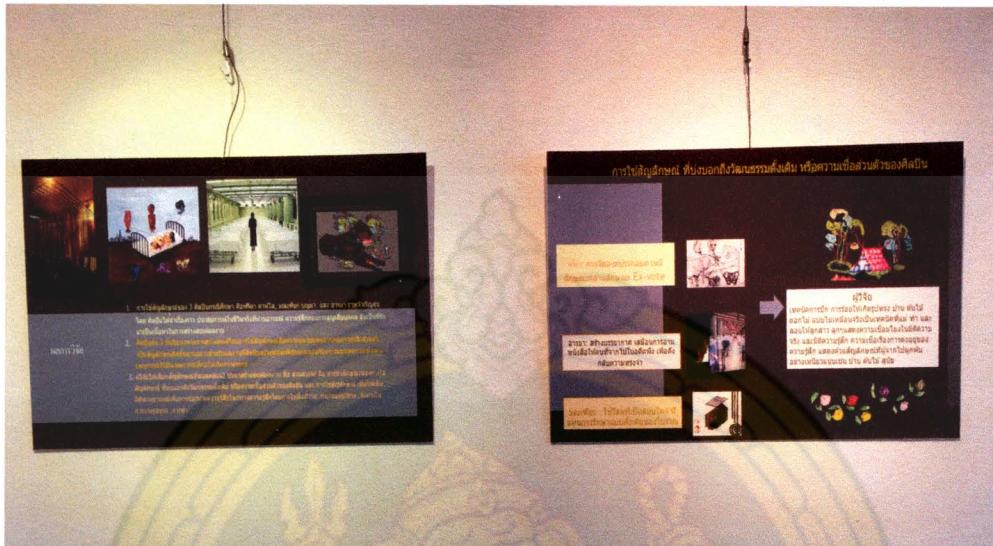
งานบริการและนักเรียน คณาจารย์
โทร. ๐๘๑ ๔๘๘ ๗๗๗๗
Fax. ๐๘๑ ๔๘๘ ๗๗๗๗

ใบตอบรับการติมพ์เผยแพร่บทความ

ภาคผนวก ข.

การเผยแพร่กระบวนการวิจัย

ในหัวข้อ “สัญลักษณ์ที่ทดสอบอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียสิ่ง อันเป็นที่รักในงานศิลปะร่วมสมัย”
ณ หอศิลป์วังหน้า

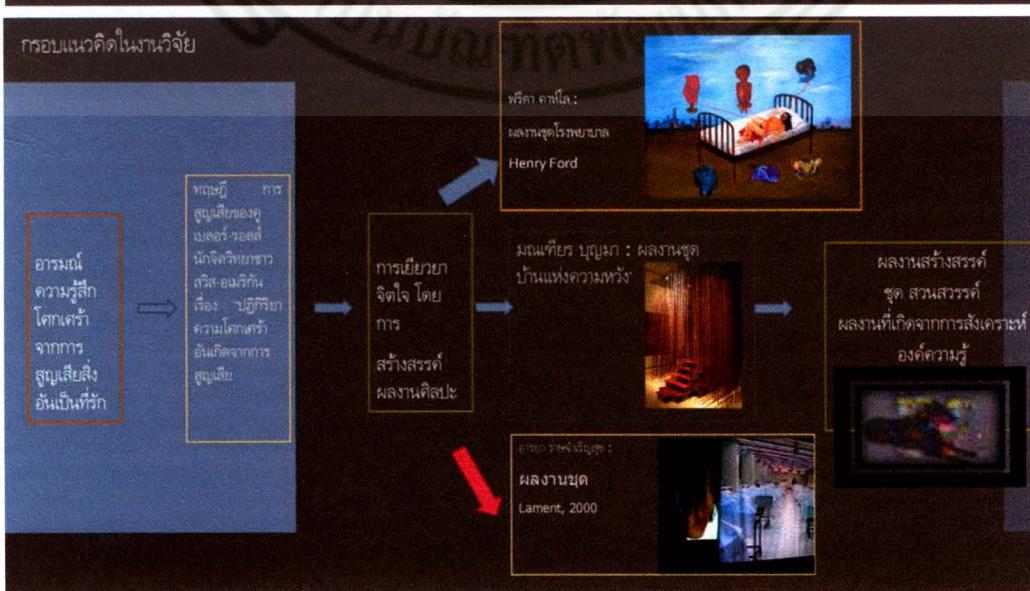
การใช้สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมตั้งเดิม หรือความเชื่อส่วนตัวของศิลปิน

พื้นที่: การจัดองค์ประกอบภาพ
ลักษณะ: ลักษณะ Ex-vote

อาจารยา: สร้างบรรยายภาพ เสมือนการอ่าน
หนังสือให้คนที่จากไปในอดีตฟัง เพื่อถึง^ก กลับความทรงจำ

ผู้เขียน:
เทคนิคการเขียน การร้อยให้เกิดรูปทรง บ้าน ต้นไม้
ดอกไม้ แบบ naïve หรือเป็นเทคนิคที่แม่ ทำ และ^ก สอนให้ลูกสาว ลูกชายแสดงความเชื่อในมิติความ
จริง และมีติดความรู้สึก ความเชื่อเรื่องการคงอยู่ของ
ความรู้สึก และด้วยสัญลักษณ์ที่ผู้จากไปปลูกทัน
อย่างเนื้อหาแน่นบาน ต้นไม้ สุนัข

หมายเหตุ: ไข่สดที่เป็นสัญญາให้แก่ครรภ์

ภาคผนวก ค.

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการพัฒนาจากการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัย เรื่อง สัญลักษณ์ที่ทดลองอารมณ์ความรู้สึกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัย ชิ้นที่ 1

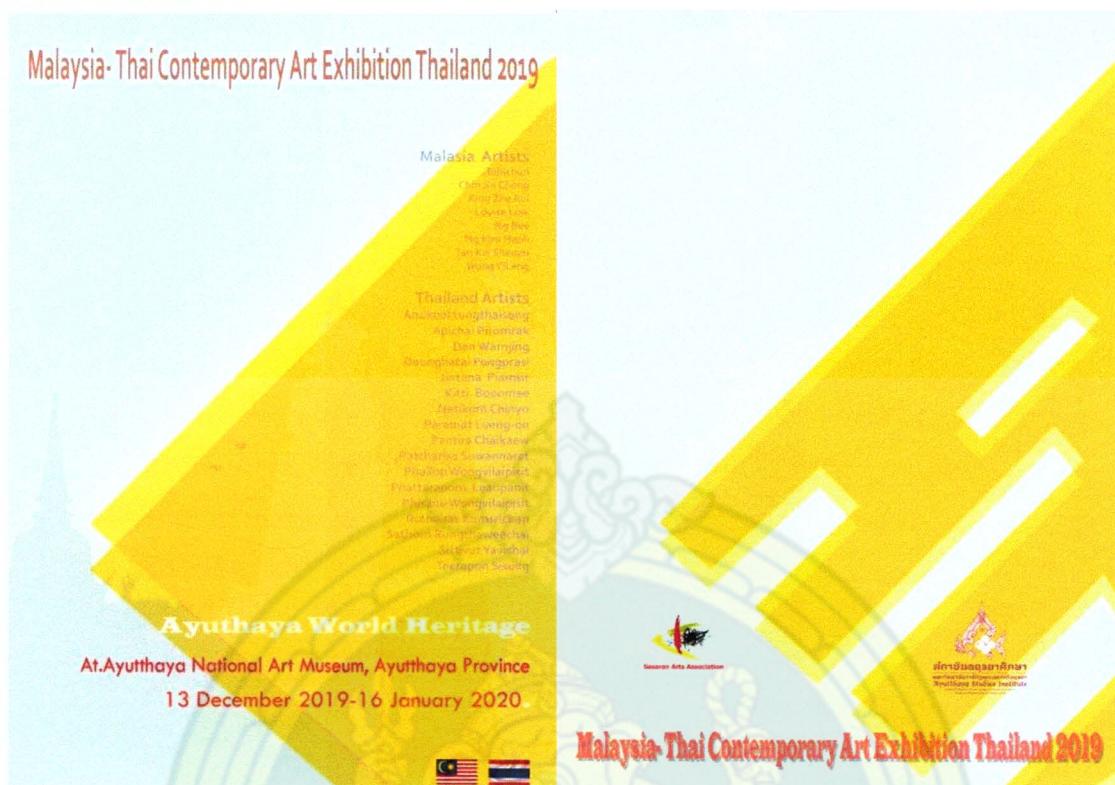

ชื่อผลงาน Symbolic of Emotion and Melancholy

เทคนิค สีอ่อน ขนาดงาน 60 x 80 ซม.

ที่มา : ผู้วิจัย

ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Malaysia -Thai Contemporary Art Exhibition Thailand 2019

ปกสู่จิบัตรนิทรรศการ Malaysia -Thai Contemporary Art Exhibition Thailand 2019

Title: Symbolic of Emotion and Melancholy
 Technique: Mixed media
 Size: 64 x 80 cm
 Year: 2019

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2016-19 Art Exhibition. Painting division of Faculty of Fine Arts
Bunditpataanasilpa Institute at Bangkok.
- 2015 Art Exhibition. Painting division of Faculty of Fine Arts
Bunditpataanasilpa Institute at Wangna art Gallery , Bangkok
- 2014 Contemporary arts Exhibition. Conceptual Photography and Installation Workshop* at Hue College of Arts.

Doungchatai Pongprasit
 HOME: 80 M.4 Soi Suwan Watkear,
 Nakorn Chai Si ,Nakomprathom Thailand
 OFFICE: Faculty of Fine Arts. Bunditpataanasilpa
 Art Institute Salaya , Phutthamonthon
 area Nakomprathom, Thailand
 TEL. 090-6423368 FAX 02 4822188
 EMAIL : popopick_1313@hitmail.co.th

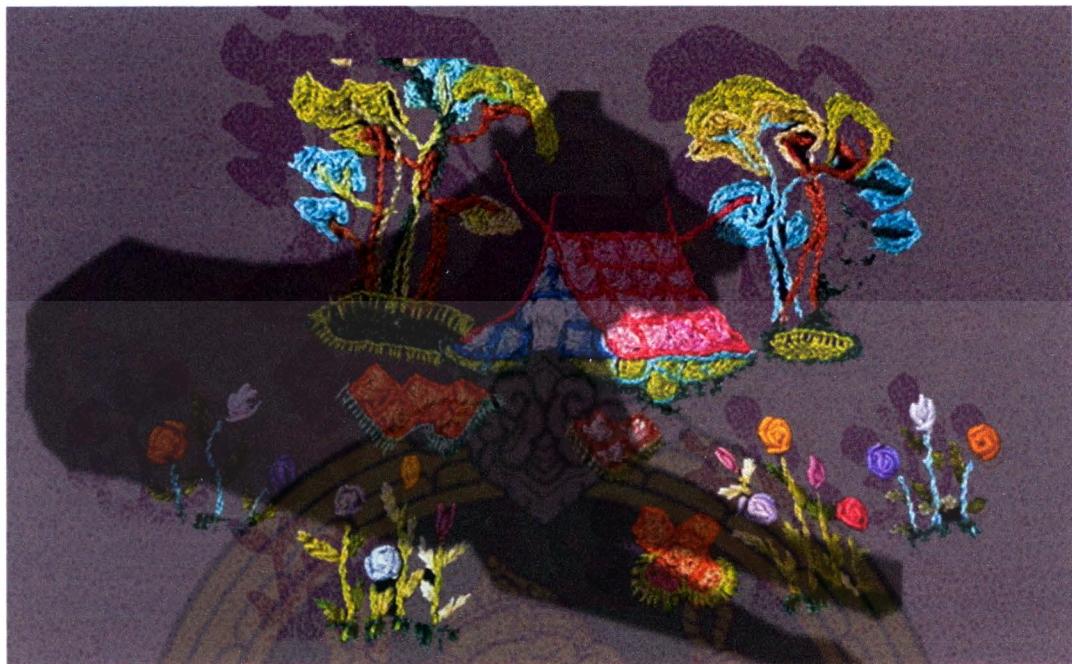

ไปสเตอร์นิทรรศการ

บรรยากาศในพิธีเปิดนิทรรศการ

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัย ชั้นที่ 2

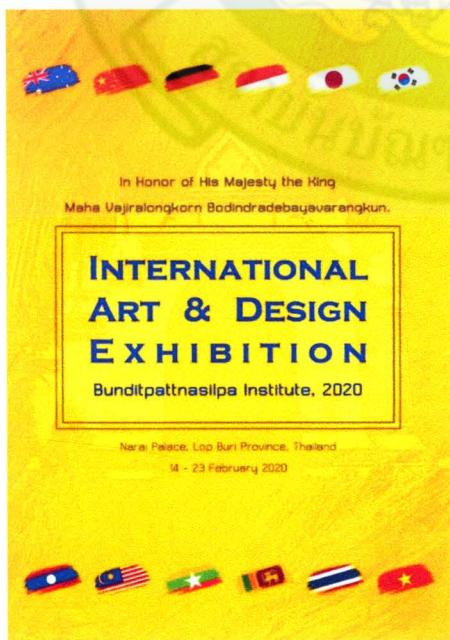

ชื่อผลงาน สวนสวรรค์

เทคนิค สื่อผสม ขนาดงาน 60 x 80 ซม.

ที่มา : ผู้วิจัย

ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัย
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

ปก สูจิบัตรนิทรรศการ

ปก บกความประกอบนิทรรศการ

Dounghatai Pongprasit

Nationality Thai

Institute Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute

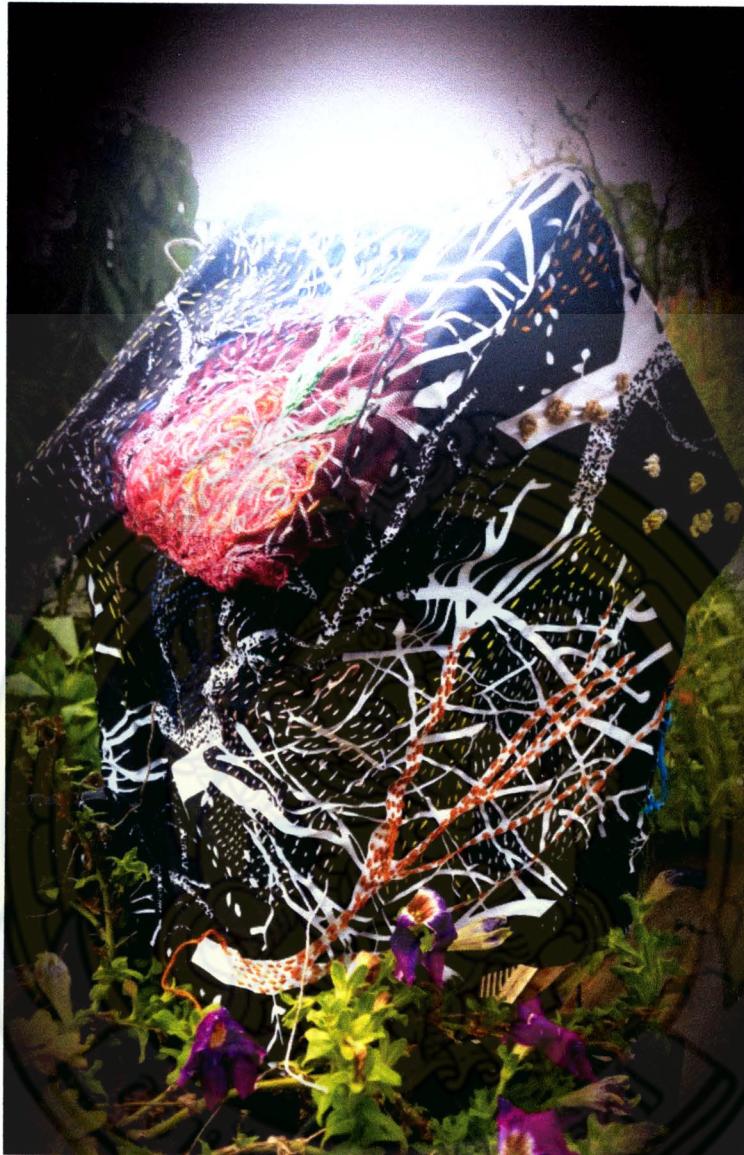
Artist Info Symbolic of Emotion and Melancholy No.2, Mixed Media, 60 x 80 cm, 2019

Concept My thinking about reflection of the relationship between what remains and what departs, has an effect on my feelings towards the loss.

ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน My Secret Carden

เทคนิค สื่อผสม ขนาดงาน 40 x 40 x 60 ซม.

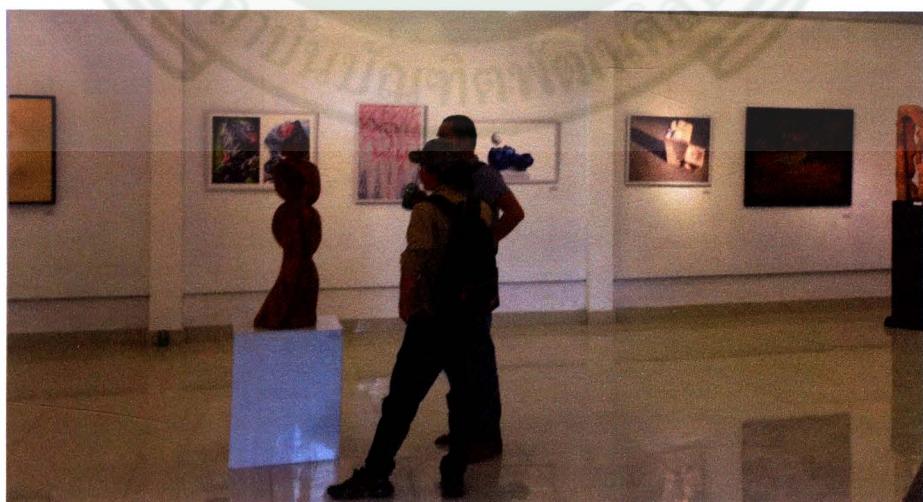
ที่มา : ผู้วิจัย

ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการร่วมสมัย เวียดนาม - ไทย

ชื่อนิทรรศการ Dialogue ณ เมือง เว้ ประเทศเวียดนาม

ໂປສເຕອຣນິທຣສກາຣ

ກາພບຮຽກາກສິນນິທຣສກາຣ

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย ชั้นที่ 4

ผลงานสร้างสรรค์ชุด ภวังค์แห่งความสุข
ประกอบด้วยผลงาน 2 ชิ้น คือ Home 1 และ Home 2

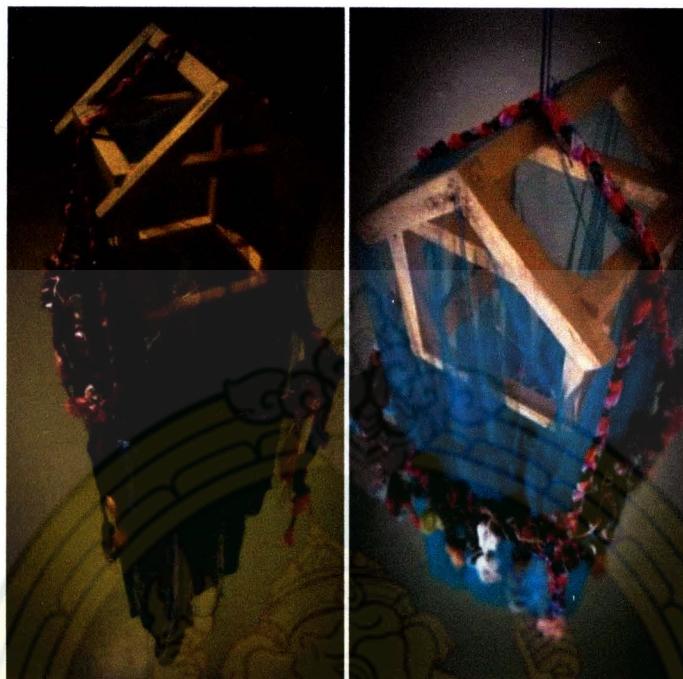
ชื่อผลงาน Home 1
เทคนิค สีอ่อนสม ขนาดงาน 60 x 60 x 60 ซม.
ที่มา : ผู้วิจัย

ชื่อผลงาน Home 2
เทคนิค สีอ่อนสม ขนาดงาน 60 x 60 x 100 ซม.
ที่มา : ผู้วิจัย

 Doungatai Pongprasit
1m · 1 person

ภังค์แห่งความสุข "Home 2"

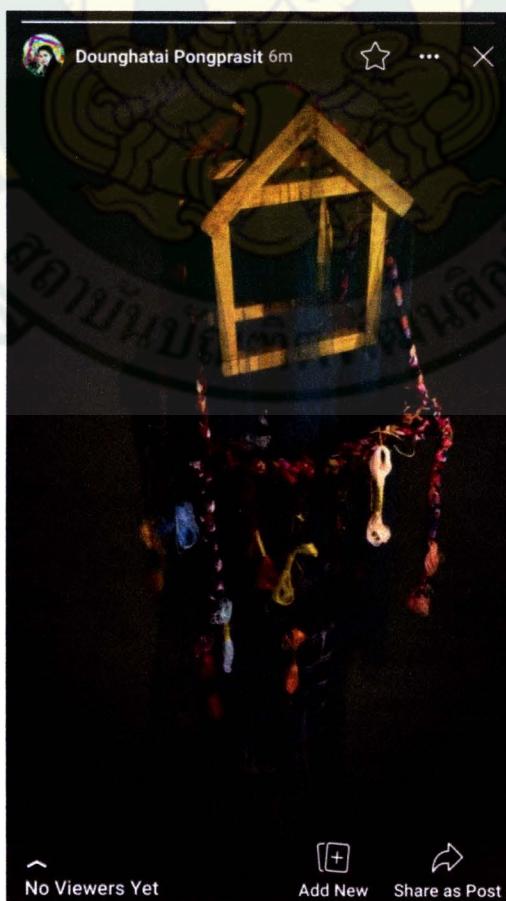

 Like

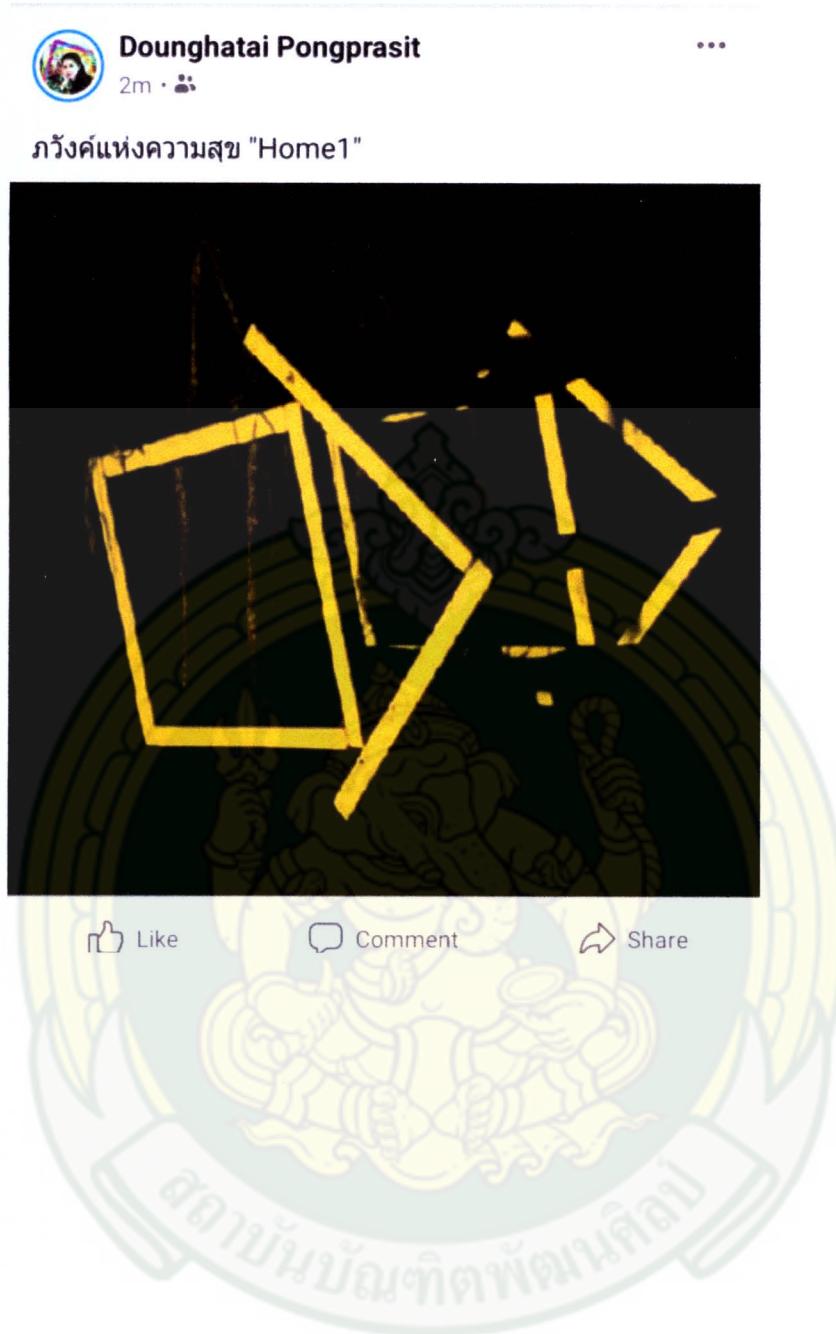
 Comment

 Share

 Doungatai Pongprasit 6m ...

No Viewers Yet Add New Share as Post

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 พฤษภาคม 2514

ตำแหน่ง : อาจารย์ วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์

ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/10 หมู่ 3 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 02-4822186 โทรคพทมีถือ 090-6423368

E-mail : popopick_1313@hotmail.co.th

วุฒิการศึกษา : 2537 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 ปริญญาโท ศิลปะมหบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ ที่	ประเภทผลงานวิชาการ/ นิทรรศการ	ปีที่เผยแพร่	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
1	ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ “Symbolic of Emotion and Melancholy” นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-มาเลเซีย	16 มกราคม 2563	ตีพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันฯ / เผยแพร่โดยจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า)
2	ผลงานสร้างสรรค์ จัดแสดงใน นิทรรศการทัศนศิลป์และการ ออกแบบฯ นานาชาติ งานมหกรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานแผ่นดิน สมเด็จพระนราภิญ์มหาราช โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง วัฒนธรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี (International Art & Design Exhibition Bunditpatanasilpa Intitute 2020)	14 - 23 กุมภาพันธ์ 2563	ตีพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการโดยสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์/เผยแพร่โดยจัดแสดงผลงาน นิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบนานาชาติ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี (International Art & Design Exhibition Bunditpatanasilpa Intitute 2020)

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)			
ลำดับ ที่	ประเภทผลงานวิชาการ/ นิทรรศการ	ปีที่เผยแพร่	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
3	บทความสัญลักษณ์ที่ทดแทน อารมณ์ ความรู้สึกเศร้าจาก การสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงาน ศิลปะร่วมสมัย	เผยแพร่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563	การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 4 “สัมพันธภาพไว้เพرمแด่นผ่านศาสตร์ศิลป์ของ มนุษยชาติ” ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคสินธุ
4	ผลงานสร้างสรรค์ จากโครงการวิจัย สัญลักษณ์ที่ทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะ ^{ร่วมสมัย} เทคนิคผสม/ผลงานจากโครง การวิจัย	16 - 30 พฤษจิกายน 2563	จัดแสดงในนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างสรรค์ คณะศิลป์วิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ณ หอศิลป์วังหน้า

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 2564 (1 มกราคม 2564 – 12 มิถุนายน 2564)			
ลำดับ ที่	ประเภทผลงานวิชาการ/ นิทรรศการ	ปีที่เผยแพร่	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
1.	ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ “Way of life of contemporary society under the influence of social network” ขนาด 50 x 50 cm. เทคนิค Mixed Media นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรม ^{ศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้า} ^{บัณฑิตพัฒนาศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่น} ^{อีสาน” จัดโดยสถาบันบัณฑิต} ^{พัฒนาศิลป์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์}	5 - 6 เมษายน 2564	ตีพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการโดยสถาบันบัณฑิต ^{พัฒนาศิลป์/เผยแพร่โดยจัดแสดงผลงานนิทรรศการ} ทัศนศิลป์และการออกแบบฯ นานาชาติ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ (International Art & Design Exhibition Bunditpatanasilpa Institute 2021)

ลำดับ ที่	ประเภทผลงานวิชาการ/ นิทรรศการ	ปีที่เผยแพร่	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
2	ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ “My Secret Garden” ขนาด 40 x 40 x 40 cm. เทคนิค Mixed Media นิทรรศการ “Dialogue” งาน ศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการ กับมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	6 - 16 พฤษภาคม 2564	ตีพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการโดยความร่วมมือ ระหว่างสถาบันฯ / เผยแพร่โดยจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ณ Gallery of The University of Arts, Hue University 10 To Ngoc Van street, Hue

