

สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรัก
จากอิทธิพลแนวความคิดของฟริดา คาห์โล (FRIDA KAHLO)
SYMBOLS THAT REFLECT A RELATIONSHIP WITH LOVE
FROM FRIDA KAHLO'S CONCEPTS INFLUENCE.

โดย
นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

ประจำปีงบประมาณ 2557

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Barcode.....
เลขเรียกหนังสือ.....
.....
หนังสืออ้างอิง ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรัก
จากอิทธิพลแนวความคิดของฟรีดา คาห์โล (FRIDA KAHLO)

โดย
นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

ประจำปีงบประมาณ 2557

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

SYMBOLS THAT REFLECT A RELATIONSHIP WITH LOVE

FROM FRIDA KAHLO'S CONCEPTS INFLUENCE.

PATCHARIN ANAWATPRAYOON

YEAR 2014

COPYRIGHT OF BUNDITPATANASILPA INSTITUTE

MINISTRY OF CULTURE

ชื่องานวิจัย	สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของ ฟรีดา คาค์โฮ (FRIDA KAHLO)
ชื่อวิจัย	นางสาวพัชรินทร์ อนุวัชประยูร
คำสำคัญ	การศึกษาค้นคว้า ทดลองตลอดจนการเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมเพื่อแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกจากเรื่องราว ในชีวิตตนเอง
ปีงบประมาณ	2557

งานวิจัยชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในโครงการ “สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของฟรีดา คาค์โฮ (FRIDA KAHLO)” เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประสบเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับความรักระหว่างคราบครีวความรักที่มีความกดดัน และเจ็บปวด โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของฟรีดา คาค์โฮ (FRIDA KAHLO) ข้าพเจ้าเปรียบชีวิตข้าพเจ้ากับศิลปินหญิงท่านนี้ในมุมมองที่ใกล้เคียงกัน ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกและสื่อความหมายเป็นการเพิ่มความคิดในภาพเขียนของฟรีดา คาค์โฮ (FRIDA KAHLO) ข้าพเจ้าแทนตัวเองเป็นฟรีดา คาค์โฮ (FRIDA KAHLO) ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกและสื่อความหมาย นำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชันเพื่อสะท้อนให้เห็นสภาวะจิตใจของข้าพเจ้า เนื้อหาในภาพจะเป็นเรื่องราวของข้าพเจ้าทับซ้อนในเรื่องราวของฟรีดา คาค์โฮ (FRIDA KAHLO) และสร้างสัญลักษณ์ใหม่เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า

TITLE SYMBPLS THAT REFLECT A RELATIONSHIP WITH LOVE FROM FRIDA
KAHLO'S CONCEPTS INFLUENCE.

RESFARCHER PATCHARIN ANAWATPRAYOON

WORDS EDUCATION SESEARCIT AND EXPERIMENT THOROUGH METHOP FOR
ADJUST, DEVELOP AND CREATE ARTS WITH REFLECT THE EDUCATIONS
OF MY LIFE STORY.

YEAR 2014

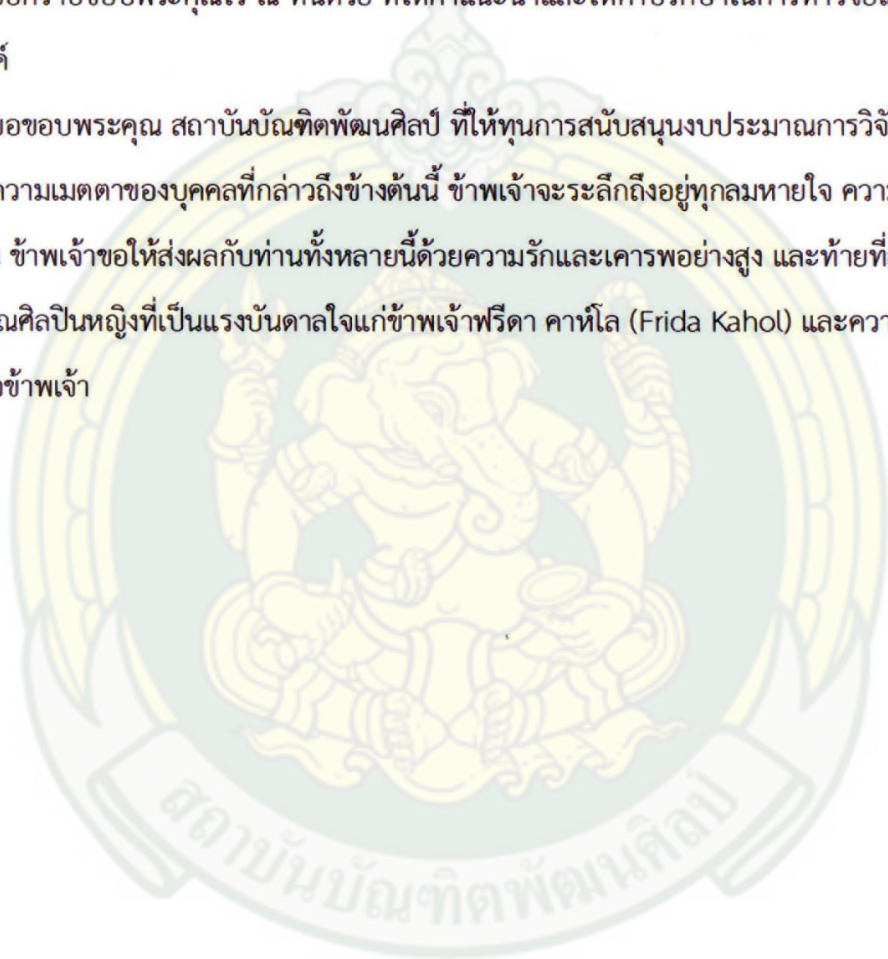
The objectives of this study are to create works of art project "Symbols that reflect a relationship with love from Frida Kahlo's concepts influence." Experience a story the emotional feelings associated with love, Loring pressure and pain. I have been inspired by the works of art Frida Kahlo. I compare my life with this woman artist. In view of the close. Symbol of expression meaning. It adds that in paintings of Frida Kahlo. I represent myself as Frida Kahlo. Symbol of expression and meaning. Presented in the form allegorical painting, ridicule, to reflect the state of my soul. In my painting is the story of my overlap in the story of Frida Kahlo and create a new symbol, a symbol of me, my story.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความเอื้อเฟื้อและเมตตากรุณาจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะ ได้แก่ ร.ศ.ปริญญ์ ดันติสุข , ร.ศ.สรณรงค์ สิงห์เสนี , ผ.ศ.พิชิต ตั้งเจริญ และ อาจารย์กรรมการท่านอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยของข้าพเจ้า

ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการทำวิจัยและ สร้างสรรค์

ขอขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ให้ทุนการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในครั้งนี้ ความเมตตาของบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงอยู่ทุกลมหายใจ ความดีงามที่บังเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอให้ส่งผลกับท่านทั้งหลายนี้ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง และท้ายที่สุด ขอขอบคุณศิลปินหญิงที่เป็นแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าฟรีดา คาห์โล (Frida Kahol) และความรักจากครอบครัวข้าพเจ้า

คำนำ

โครงการวิจัยชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวความรักของข้าพเจ้าและแนวความคิดของ ฟรีดา

คาห์โล (FRIDA KAHOL) โดยข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในโครงการ “สัญลักษณ์ที่สะท้อน ความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของ (FRIDA KAHOL)”

การทำงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ประกอบผลงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผลงานสร้างสรรค์นำเสนอ เป็นงานจิตรกรรม และส่วนของเอกสารประกอบการวิจัย จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการวิธี สร้างสรรค์งานจิตรกรรมโดยละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาทางศิลปะ จะนำไปใช้ พัฒนาสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และนำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดผลงานในรูปแบบใหม่ต่อไป

(นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร)

กรกฎาคม 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ง

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ

กิตติกรรมประกาศ ฉ

คำนำ ช

สารบัญ ซ

สารบัญภาพ ญ

บทที่

1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่นำมาสร้างสรรค์ 2

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 2

1.3 สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 3

1.4 ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 3

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

2 วิธีการศึกษา 5

2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 5

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2.2 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ	6
2.3 แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้รับ	6
3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	24
3.1 วิธีการในการสร้างสรรค์	24
3.2 การหาข้อมูล	24
3.3 ทัศนธาตุหลักในองค์ประกอบศิลป์	25
4 วิเคราะห์การพัฒนาของผลงาน	27
5 สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ	35
บรรณานุกรม	36
ประวัติผู้วิจัย	37

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ภาพเหมือนฟริดา คาร์โล	6
2 ฟริดา คาร์โล กับ ดิเอโก ริเวรา	7
3 ฟริดา คาร์โล , ภาพเหมือนกับสร้อยพนามและนกฮัมมิงเบิร์ด	8
4 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with monkey 1940”	9
5 ภาพผลงานชื่อ “My Nurse and I 1973”	9
6 ภาพผลงานชื่อ “The Two Fridas 1939”	10
7 ภาพผลงานชื่อ “Memory (The Heart) 1937”	10
8 ภาพผลงานชื่อ “Self Portrait with cropped Hair 1940”	11
9 ภาพผลงานชื่อ “Tow Nudes in the Forest 1939”	11
10 ภาพผลงานชื่อ “Frida and Diego Rivera 1931”	12
11 ฟริดา คาร์โล นอนป่วยบนเตียง	13
12 ราฟาเอล The Judgment of Paris ค.ศ. 1525 – 1530.....	14
13 เอดูว์ มาเน็ต Manet, Luncheon on The Grass ค.ศ. 1863.....	15
14 Paul Wunderlich ค.ศ. 1977	15
15 Zarathuhra, Fatcat Art	16
16 Zarathuhra, Fatcat Art.....	16
17 Zarathuhra, Fatcat Art.....	17
18 Zarathuhra, Fatcat Art.....	17

19 Zarathuhra, Fatcat Art.....	18
20 Zarathuhra, Fatcat Art.....	18
21 Zarathuhra, Fatcat Art.....	19
22 Zarathuhra, Fatcat Art.....	19
23 Zarathuhra, Fatcat Art.....	20
24 Zarathuhra, Fatcat Art.....	20
25 Zarathuhra, Fatcat Art.....	21
26 Zarathuhra, Fatcat Art.....	21
27 เฟอ์นันโด โบเทโร่ ศิลปินร่วมสมัยชาวโคลัมเบีย	22
28 ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยาสึมาสะ โมริมูระ	22
29 ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยาสึมาสะ โมริมูระ	23
30 ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยาสึมาสะ โมริมูระ	22
31 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	28
32 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	29
33 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	30
34 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	31
35 ภาพผลงานชิ้นที่ 5	32
36 ภาพผลงานชิ้นที่ 6	33
37 ภาพผลงานชิ้นที่ 7	34

บทที่ 1

บทนำ

ความรัก คืออะไร? ความรักคืออะไรนั้นรู้สึกว่าจะมีความคำตอบทุกคนเคยมีความรักและถูกรัก มนุษย์อยู่กับความรักตั้งแต่เกิดจนตาย ความรักเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าและความผูกพันในบริบททางปรัชญาความรัก เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเศร้าของมนุษย์

คำว่ารักหมายถึง ความรู้สึกสภาพทางอารมณ์และเจตคติต่างๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความพึงพอใจทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรงตามหลักจิตวิทยา ความรักเป็นความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Attachment) ที่แสดงออกใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้สึก ความคิด และการกระทำ

ความรู้สึก คือ รู้สึกรัก ชอบ รู้สึกเป็นสุขที่ได้อยู่ใกล้ ทำให้ใจเต้น มองเห็นโลกเป็นสีชมพู

ความคิด คือ การมองผู้ที่ตนรักในแง่ดี มองเห็นคุณค่าและความหมายของเขา อยากทำสิ่งที่ดีให้ และอยากให้เขาพบแต่ความสุข

การกระทำ คือ การปฏิบัติต่อกันอย่างอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ การสัมผัส กอดจูบ และมีเพศสัมพันธ์

ความรัก คือ อารมณ์อย่างหนึ่ง หมายถึง ความรู้สึกของคนเราที่มีอำนาจแรงพอ ทำให้คนแสดงจิตกริยาออกมา เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายให้เห็น ดังนั้น เมื่อคนเราเกิดมีความรักก็จะแสดงจิตกริยาออกมา เช่นความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก จะเห็นว่าพ่อแม่แสดงอาการว่ารักลูกมากมาย เลี้ยงดูเอาใจใส่และเสียสละ ความใกล้ชิดทางอารมณ์ซึ่งเป็นความหมายของความรักกับบุคคลในครอบครัว , ความรักที่บริสุทธิ์เกี่ยวกับมิตรภาพ , ความรักแบบอุทิศตัวในศาสนา หรือ ความรักแบบหนุ่มสาว ที่มีอารมณ์แห่งความปรารถนา ความเศร้า และความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นความหมายของความรักแบบโรแมนติก ที่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

นิยามของความรัก จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า "รัก" ไว้ว่า เป็นคำกริยา หมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใย มีใจผูกพันด้วยความเศร้า หรือชอบ

คนเรานั้นเกิดมาและแสวงหาความรัก ต้องการใครสักคนมาเป็นคู่ครอง คู่คิด และคู่ชีวิต หลายต่อหลายคู่ประสบความสำเร็จ แต่หลายคู่มิมีปัญหา และไม่สามารถที่จะประสานสัมพันธ์กันไปตลอดรอดฝั่ง ชีวิตคู่ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความเข้าใจกันเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตสุข

สมราบรื่น คนสองคนที่มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน จะต้องพยายามเข้าใจกัน ไว้อภัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้อภัยกันในยามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำอะไรที่ผิดพลาดลงไป การคำนึงถึงประโยชน์ของคนทีตนรักเป็นลำดับแรก จึงเป็นความรักที่สามารถมอบให้แก่กันตลอดเวลา ต่างจากความต้องการให้คนรักทำอะไรให้ ซึ่งเป็นความรักในรูปแบบที่ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่เป็นผู้ใหญ่ คิดถึงตนเองก่อน โดยแบบนี้เมื่อไม่ได้ตั้งใจที่หวังก็จะเกิดการผิดหวังและขาดรัก อันนำไปสู่พฤติกรรมตามมา ซึ่งจะทำให้ชีวิตคู่ต้องอับปาง เพราะการมีรักเท่านั้น เมื่อมีแล้วจะบังเกิดความสุขที่ได้ทำอะไรบางสิ่งแก่คนรัก โดยไม่ได้หวังอะไรกลับคืนมา นอกจากความรัก

ในรักเท่านั้น เมื่อให้ความรักไป ย่อมได้ความรักกลับคืนมา แต่ในความหลงนั้น จะเป็นความหลงที่ยากได้แต่ความรักจากคนรัก แต่ไม่ได้ให้ความรักตอบแทนกลับไป เมื่อความหลงหมดไปและยังไม่มีความรักกลับมา สัมพันธ์ที่เปราะบางซึ่งอยู่บนฐานรากของความหลงย่อมจะสิ้นสุดลงไป ความรักนั้นแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ และคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้น จะต้องพยายามที่จะแสดงความรักออกมาในรูปแบบที่คนรักอยากได้ อย่างน้อยก็ต้องแสดงความพยายามที่จะแสดงความรักออกมา

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่น่าสนใจสร้างสรรค์

ต้องการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในโครงการ “สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของ ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo)” เป็นเรื่องราวที่ตนเองประสบ เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับความรักระหว่างครอบครัว ความรักที่มีความกดดัน และเจ็บปวด โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจ จากผลงานศิลปะของ ฟรีดา คาห์โล ข้าพเจ้าเปรียบชีวิตข้าพเจ้ากับศิลปินหญิงท่านนี้ในมุมมองที่ใกล้เคียงกัน ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกและสื่อความหมายเป็นการเพิ่มความคิดในภาพเขียนของ ฟรีดา คาห์โล ข้าพเจ้าแทนตัวเองเป็นฟรีดา ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกและสื่อความหมาย นำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาวะจิตใจของข้าพเจ้า เนื้อหาในภาพจะเป็นเรื่องราวของข้าพเจ้าทับซ้อนในเรื่องราวของฟรีดา และสร้างสัญลักษณ์ใหม่เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า

ในส่วนของเอกสารประกอบการวิจัย จะแสดงให้เห็นถึง กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริง (realism) เทนือจริง (surrealism) และแนวสัญลักษณ์ (symbolism) รวมทั้งวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการทำงานด้วย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ศิลปะทั่วไปจะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- เพื่อแสดงออกถึงสภาพอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่เป็นไปตามสัญชาตญาณและประสบการณ์ชีวิตในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพศหญิง ที่มีทั้งความละเอียดอ่อน สวยงาม และอ่อนไหว เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ ที่มีทั้งความอ่อนหวานและอ่อนโยน ความเข้มแข็งมุ่งมั่น ความอบอุ่น ปกป้องคุ้มครอง และความรุ่มร้อนรุนแรงที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์เพศหญิง

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตนเอง เป็นรูปเหมือนตนเองในองค์ประกอบที่ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของ ฟรีดา เป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการบันทึกเรื่องราวส่วนตัว ที่มีอารมณ์สัมพันธ์กับความรัก ข้าพเจ้าถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน

- ศึกษาและวิเคราะห์ รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบที่สะท้อนแนวความคิดและสัญลักษณ์ในการนำเสนอของข้าพเจ้า
- ต้องการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจากฟรีดา คาห์โล โดยการเพิ่มความคิดในเรื่องราวของตนเอง ในองค์ประกอบของงานฟรีดา คาห์โล เป็นภาพผลงานใหม่ที่เป็นเรื่องราวของข้าพเจ้า ซ่อนในความคิดของฟรีดา
- เป็นการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานและประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

1.3 สมมติฐานของการสร้างสรรค์

ผลงานส่วนใหญ่ของฟรีดา คาห์โล เป็นภาพเหมือนตัวเอง (SELF PORTRAIT) เพราะว่าเธอมักจะอยู่โดดเดี่ยวเสมอ ภาพเหมือนแม้ออกมาในแนวเซอร์เรียลลิสม์ แต่เป็นความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากใจที่เจ็บปวดรวดร้าวด้วยเรื่องราวร้ายๆ โดยเฉพาะรักร้าวกับสามีศิลปินดัง ดิเอโกริเวรา)

ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบศิลปินหญิงท่านนี้ที่เขียนภาพที่เป็นเรื่องราวของชีวิต ภาพเหนือจริงที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิต ข้าพเจ้านำสัญลักษณ์ในเรื่องราวชีวิตของฟรีดา มาปรับใช้ในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน อารมณ์ที่คล้ายกัน อารมณ์ที่กลั่นมาจากความเจ็บปวดจากความรัก ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน เขียนในลักษณะวิพากษ์ถึงประชดประชัน เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับความรัก ความเหงา ความโดดเดี่ยว ความผิดหวัง ฯลฯ ซึ่งเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่เป็นปฏุนคนธรรมดา อารมณ์ที่ซ้ำซาก นำรูปแบบงานของฟรีดา และเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของ

ตัวเองใส่ในองค์ประกอบงานของฟรีดา ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกออกมาให้ตรงกับความคิดโดยได้เพิ่มจินตนาการและความคิดฝันส่วนตัว เพื่อให้ได้ผลตามอารมณ์ความรู้สึกตัวที่ต้องการ รวมถึงการเลือกภาพผลงานของฟรีดา และนำมาเพิ่มขยายความคิดใหม่ เป็นงานของตัวเองทับซ้อนในความหมายของงานฟรีดา ใส่บุคลิกภาพส่วนตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหารูปแบบที่ต้องการนำเสนอ

1.4 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของอารมณ์จากสภาวะจิตใจของตนเองที่สัมพันธ์กับความรัก และภาพเขียนของฟรีดา คาห์โล โดยข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ดังนี้

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ข้าพเจ้ามีความชื่นชมภาพเขียนของฟรีดา คาห์โล ข้าพเจ้าเปรียบเทียบชีวิตข้าพเจ้ากับศิลปินหญิงท่านนี้ ในมุมมองที่ใกล้เคียงกัน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางด้านความรัก ความรู้สึกที่โดดเดี่ยว ข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ในงานของฟรีดา และหาสัญลักษณ์ใหม่ในการแสดงออกและสื่อความหมายเป็นความรู้สึกส่วนตัว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของฟรีดา
2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมัน (OIL COLOR PAINTING) ซึ่งเป็นงานเนื้อจริงที่สะท้อนความเป็นจริง
3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค สร้างรูปทรงคน (SELF PORTRAIT) ภาพเขียนใบหน้าของตนเอง ในองค์ประกอบของฟรีดา คาห์โล โดยวิธีการจิตรกรรม ใช้สีน้ำมันในการระบาย

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของฟรีดา คาห์โล
- เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานศิลปะ ได้นำไปใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะออกสู่ชุมชน
- เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบส่วนตัว เห็นทิศทางของการทำงานศิลปะ
- เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกคุณค่าของงานศิลปกรรม

บทที่ 2

วิธีการศึกษา

2.1 ระเบียบวิธีวิจัย

ข้อมูลมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งาน ถ้าปราศจากข้อมูลแล้วเราก็จะทำงานได้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในขั้นต้นผู้สร้างงานศิลปะสร้างงานจากแรงบันดาลใจที่เราประทับใจ เราประสบจากนั้นต้องค้นคว้า โดยศึกษาข้อมูลมาสนับสนุนความคิด

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

- การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร เป็นการศึกษาจากเอกสารและสื่อบันทึกผลงานศิลปกรรมของฟรีดา คาห์โล
- บทความที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
- ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกโดยการถ่ายภาพ ภาพใบหน้าตนเอง และบุคคลที่ใกล้ชิด

1. การจัดลำดับข้อมูล เป็นการนำเอาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาศึกษา และเลือกที่จะนำมาวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำผลจากลำดับข้างต้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างเป็นเหตุผล เพื่อให้เห็นถึงลักษณะร่วมและข้อแตกต่างในรูปแบบ แนวความคิด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงงานเป็นรูปแบบใหม่
3. การสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาสร้างภาพร่าง เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงนำมาขยายเป็นผลงานจริงที่มีขนาดใหญ่
 - การสร้างภาพร่าง คือการหาโครงสร้างรวม เกิดจากการนำข้อมูลที่ได้มาผสมผสานกับแนวความคิดส่วนตัว สร้างเป็นภาพขึ้นมาโดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว มีการเพิ่มเติมสัญลักษณ์ส่วนตัว เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ลงตัว ทั้งในแง่องค์ประกอบและเนื้อหา
 - การสร้างสรรค์ผลงานจริง เริ่มจากคัดเลือกภาพร่างที่สมบูรณ์เป็นต้นแบบ นำมาขยายเป็นผลงานจริงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยที่โครงสร้างและองค์ประกอบส่วนรวมยังคงรักษาไว้ให้เป็นไปตามรูปร่าง แต่ในส่วนของการรายละเอียด อาจมีการปรับปรุง แก้ไข ตัดทอน หรือเพิ่มเติมได้ตามจินตนาการ

4. การสรุปผล เขียนรายงานการวิจัย แสดงขั้นตอนวิธีการและปัญหาที่เกิดขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อวิเคราะห์ผลงานทั้งหมด หาจุดบกพร่อง แก้ไขปรับปรุง แล้วนำเสนอเป็นรายงานประกอบภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม

2.2 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกในเรื่องราวส่วนตัวของข้าพเจ้า เป็นเรื่องราวความรู้สึกทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับความรัก คู่รัก ในมุมมองของความเป็นผู้หญิงที่มีหลากหลายอารมณ์ โดยการบันทึกเรื่องราวในจินตนาการผ่านความคิดฝัน ด้วยการใช้สัญลักษณ์ส่วนตัวในการแสดงออก โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของฟรีดา คาล์โล

2.3 แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้รับ

2.3.1 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของฟรีดา คาล์โล ศิลปินสาวเม็กซิกัน ผลงานส่วนใหญ่ของเธอเป็น ภาพเหมือนตนเอง (self portrait) เพราะว่าเธอมักจะอยู่โดดเดี่ยวเสมอ ภาพเหมือนแม้จะออกในแนวเซอร์เรียลลิสม์ แต่ความรู้สึกที่เธอกำลังออกมาเป็นเรื่องราวจากภายในความเจ็บปวดร้าว โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับรักร้าวกับสามีดังดิเอโก ริเวรา

ฟรีดา คาล์โล (Frida Kahlo) เกิดเมื่อ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2450 เสียชีวิตเมื่อ 13 กรกฎาคม 2497 จิตรกรชาวเม็กซิโก แนวผสมเหมือนจริง สัญลักษณ์นิยมและเหมือนจริง เป็นผู้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ ภรรยาของจิตรกรชาวเม็กซิกัน ดิเอโก ริเวรา (Diego Rivera) ฟรีดา คาล์โล มีลักษณะเด่นเป็นที่สังเกตได้จากโรคหลอดเลือดและชนคิ้วชนกัน ชอบแต่งกายด้วยชุดฟุฟองแบบชุดเม็กซิกัน

ภาพที่ 1 ภาพเหมือนฟรีดา คาล์โล

ที่มา <http://www.fridakahlo.org>

ชีวประวัติวัยเยาว์

ฟริดา คาห์โล มีชื่อจริงว่า แมกดาลเลนา การ์เม็น ฟริดา คาห์โล อี กาลเดรอน (Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderon) เกิดที่เมืองเล็ก ๆ ชานเม็กซิโกซิตี ในเขตโคโยอาคาน (Coyoacan) บิดาเชื้อสายเยอรมันฮังการีเรียน ชื่อ กิเยร์โม คาห์โล (Guillermo Kahlo) อพยพจากประเทศเยอรมนี และสมรสกับ มาติลเด กาลเดรอน อี กอนซาเลส (Matilde Calderon y Gonzalez) มารดาผู้สืบทอดเชื้อสายชาวสเปนกับชาวอเมริกัน ของฟริดา ภายหลังภรรยาคนแรกเสียชีวิตเพราะการคลอดบุตร ฟริดาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความสุข แต่ใกล้ชิดกับบิดามากกว่ามารดา เมื่อฟริดาอายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคโปลิโอ ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวา แต่ก็สามารถพิชิตความพิการได้ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2465 ฟริดาได้เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย (Preparatoria) เป็นหนึ่งในจำนวนนักศึกษาสตรี 35 คน ในช่วงนั้นเองฟริดาได้ประสบกับจลาจลบนท้องถนนของการปฏิวัติเม็กซิกัน เหตุการณ์นี้สร้างความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของฟริดา ในปีพ.ศ. 2468 รถรางชนกับรถประจำทางที่ฟริดา นั่ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกราน และมดลูก เป็นสาเหตุให้ต่อมาตั้งครรภ์ด้วยความเสี่ยง ภายหลังจากการบาดเจ็บ ฟริดากลับมาเดินได้อีก แต่ก็กลับไปมีอาการเจ็บปวดไปตลอดชีวิต ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งละนาน ๆ และได้เข้ารับการผ่าตัด ถึง 35 ครั้ง ที่หลังและขาขวา

ภาพที่ 2 ฟริดา คาห์โล กับ ดิเอโก ริเวรา

ที่มา <http://kalamu.com/neogriot/2013/08/15/history-video-frida-kahlo-diego-rivera/>

อาชีพจิตรกร

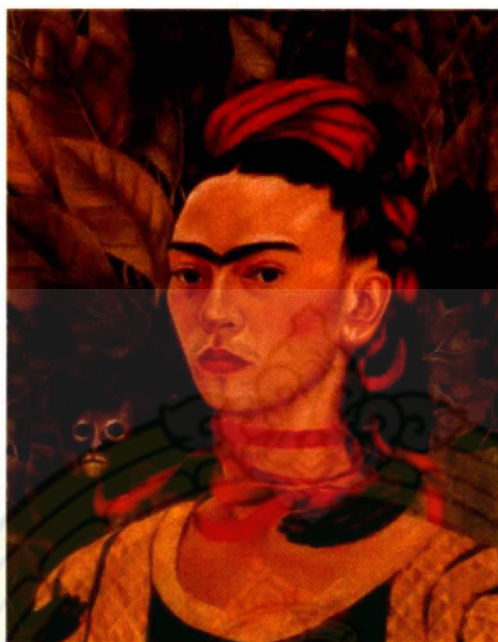
ภายหลังจากอุบัติเหตุฟรีด้าหันเหความสนใจไปศึกษาศิลปะแทน ภาพเขียนของฟรีด้าสะท้อนชีวิตอันขื่นขมอย่างตรงไปตรงมาจนน่าตกใจ ทั้งการสมรสที่ล้มเหลว การตั้งครรภ์และการผ่าตัดต่างๆ 55 ภาพ ในจำนวน 143 ภาพเป็นภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจของฟรีด้า ฟรีด้าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นเม็กซิกันอย่างยิ่ง โดยสะท้อนเป็นสีสันอันสดใสใน สัญลักษณ์ต่างๆ ในภาพเขียน

แม้ว่างานของฟรีด้าถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบเหนือจริง และออกแสดงกับพวกลัทธิเหนือจริงของยุโรป แต่ฟรีด้าไม่นับตัวเองเป็นพวกลัทธิเหนือจริง งานที่มีท่วงทำนองส่วนใหญ่เกี่ยวกับสตรี ส่งให้ฟรีด้ากลายเป็นแม่แบบของนักสตรีนิยมในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20

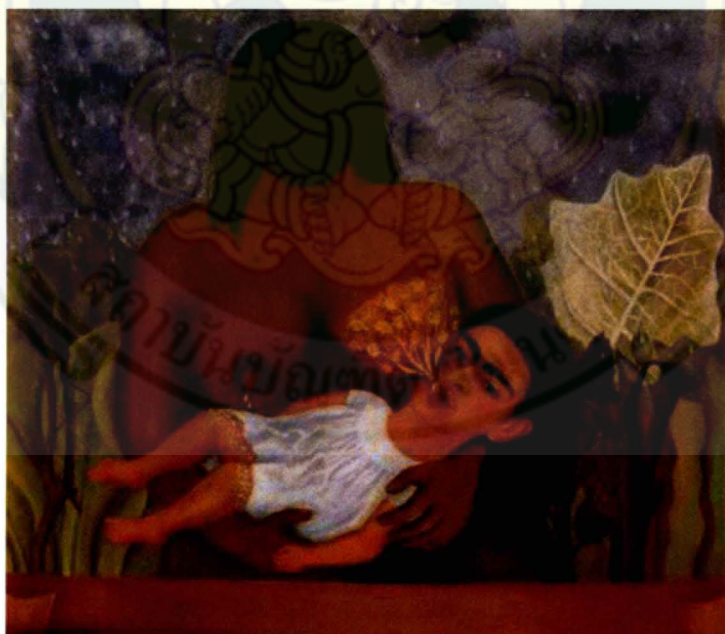
ภาพที่ 3 ฟรีด้า คาห์โล , ภาพเหมือนกับสร้อยหนามและนกฮัมมิงเบิร์ด

ที่มา <http://artpositions.blogspot.com/2010/08/frida-kahlo.html>

ภาพที่ 4 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with monkey 1940”

ที่มา <http://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/self-portrait-with-monkey-1940>

ภาพที่ 5 ภาพผลงานชื่อ “My Nurse and I 1973”

ที่มา <http://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/self-portrait-with-monkey-1940>

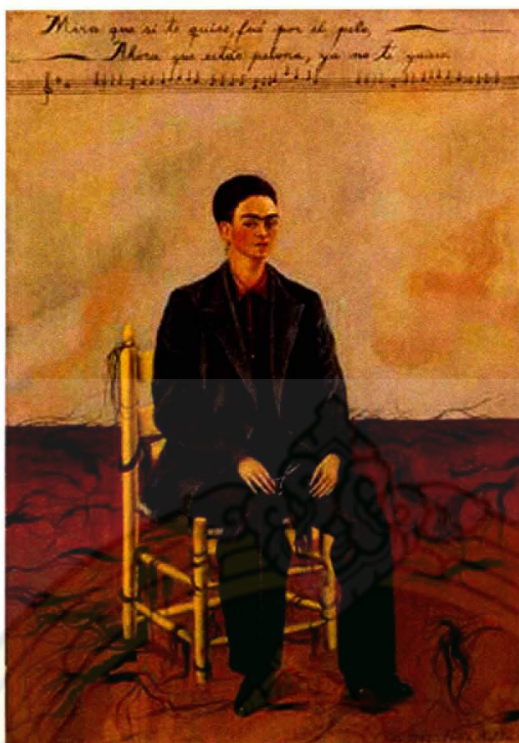
ภาพที่ 6 ภาพผลงานชื่อ “The Two Fridas 1939”

<https://listenrecovery.wordpress.com/category/revolutionaryrevolucionario/>

ภาพที่ 7 ภาพผลงานชื่อ “Memory (The Heart) 1937”

ที่มา <http://www.fridakahlo.org/memory-the-heart.jsp>

ภาพที่ 8 ภาพผลงานชื่อ “Self Portrait with cropped Hair 1940”

ที่มา <http://www.frida-kahlo-foundation.org/Self-Portrait-With-Cropped-Hair-1940.html>

ภาพที่ 9 ภาพผลงานชื่อ “Two Nudes in the Forest 1939”

ที่มา <http://www.fridakahlo.org/two-nudes-in-the-forest.jsp>

ภาพที่ 10 ภาพผลงานชื่อ “Frida and Diego Rivera 1931”

ที่มา <http://hyperallergic.com/184891/detroit-through-the-eyes-of-diego-rivera-and-frida-kahlo/>

มรสุมชีวิตสมรส

ดิเอโก ริเวรา สนใจภาพเขียนของฟริดา ต่อมาทั้งคู่ก็แต่งงานกัน ทั้งสองมักถูกมารดาของฟริดา ผู้ไม่ถูกชะตากับลูกเขย ค่อนแคะเปรียบเปรยว่าเป็น “ช้างกับเขา” ตามขนาดร่างกาย เมื่อแรกแต่งงาน เขาอายุ 42 ปี สูง 186 เซนติเมตร หนัก 136 กิโลกรัม ส่วนฟริดา อายุ 22 ปี สูง 160 เซนติเมตร หนัก 44.5 กิโลกรัม

ชีวิตสมรสของทั้งคู่ไม่มีใครราบรื่น เพราะ ดิเอโกเป็นคนเจ้าชู้ อารมณ์ร้อนของทั้งสองก็มีส่วนกับชีวิตสมรสที่ไม่ราบรื่นด้วย ทั้งคู่ต่างคบชู้เหมือนกัน เมื่อฟริดาจับได้ว่าดิเอโกมีความสัมพันธ์กับพี่สาวก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ทั้งคู่หย่าขาดจากกันแล้วกลับมาแต่งงานกันใหม่ในปี พ.ศ.2483 แต่ชีวิตสมรสก็ยังลุ่มๆ ดอนๆ เช่นเดิม

ฟริดาไม่คิดปกปิดดิเอโกว่าตนเป็นไบเซ็กชวล ดิเอโกยอมรับความสัมพันธ์กับหญิงอื่นของภรรยา ไม่ได้ เพราะรู้สึกอึดอัด

ชีวิตบ้านปลาย

ฟรีดาและดิเอโกต่างเป็นผู้ฝึกฝนคอมมิวนิสต์ เป็นสหายของ ลีออน ทรอดสกี ผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากสหภาพโซเวียตภายใต้การปกครองของ โจเซฟ สตาลิน แต่แรกนั้น ทรอดสกีอาศัยอยู่กับดิเอโกแล้วจึงมาอาศัยอยู่ฟรีดา เมื่อทั้งสองลักลอบเป็นชู้กัน ต่อมาทรอดสกีย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังกับภรรยาที่โคโยแคน (COYOACAN) และถูกลักลอบสังหารในที่สุด ภายหลังการตายของทรอดสกี ฟรีดาประณามเขาและหันมายกย่องสหภาพโซเวียตของสตาลิน ขึ้นชอบนิยม เหมา เจ๋อตุง เรียกประเทศจีนว่าเป็น “ความหวังใหม่ของนักสังคมนิยม”

ฟรีดา เจ็บกระเสาะกระแสะในช่วงหลายปีหลังและเกิดเนื้อตายที่ขา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2497 ไม่มีการชันสูตรศพ และมีคำเล่าลือว่าเธอฆ่าตัวตาย เพราะก่อนหน้าการตายไม่กี่วัน ฟรีดาเขียนอนุทินว่า “ฉันหวังว่าทางออกนั้นคงน่ายินดี ฉันหวังว่าคงไม่ต้องกลับมา”

2.3.2 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลแนวความคิดจากงานศิลปะในแนวแอ็บสทรากชัน

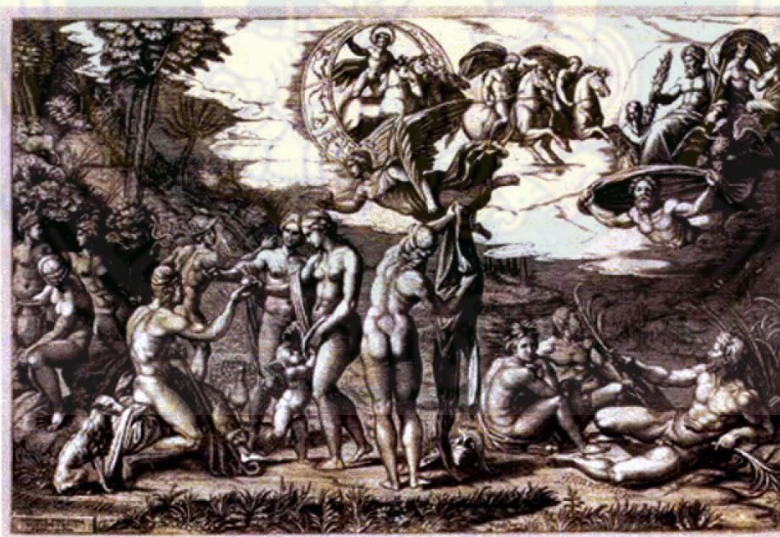

ภาพที่ 11 ฟรีดา คาห์โล นอนป่วยบนเตียง

ที่มา <http://www.hiclasssociety.com/?p=29167>

(Appropriate Art)

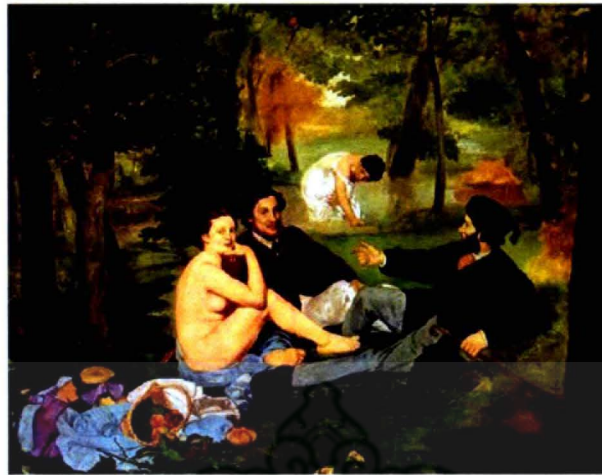
คำว่า “to appropriate” คือการยืม Appropriate Art คือการสร้างงานชิ้นใหม่โดยการนำเอาภาพหรือภาพลักษณ์ที่มีมาก่อนอยู่แล้วจากบริษัทอื่นๆ เช่น จากประวัติศาสตร์ศิลป์ โฆษณา และสื่อต่างๆ และการผสมหยาบยืม (appropriate image) กับของใหม่ หรืองานศิลปะที่มีชื่อเสียงของใครสักคน อาจถูกนำมาเสนอเป็นของนักยืม การหยาบยืมแบบนี้สามารถเทียบได้กับการนำเอาฟาวนด์ อ็อบเจกต์ (Found Object) ซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วมาใช้ในงานศิลปะ แต่แทนที่จะจัดการกับของที่มีอยู่แล้วเหล่านั้นให้กลายเป็นงานติดปะ (Collage) กลายเป็นงานชิ้นใหม่ พวกนักหยาบยืม (appropriator , postmodern appropriator) จัดการนำมาวาดใหม่ เขียนใหม่ หรือถ่ายภาพซ้ำ และให้ความเคารพต่อต้านฉบับ ความเป็นต้นแบบ (originality) ให้ความเคารพต่อผู้นำประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น มาเนต (Manet) หยาบยืมการจัดองค์ประกอบของภาพที่โด่งดังจากราฟาเอล (Raphael) หรือพอล วุนเดอร์ลิช (Paul wunderlich) หยาบยืมงานของมาเนตมาสร้างใหม่ในรูปแบบเหนือจริง งานของพวกเขาเป็นการหยาบยืมภาพลักษณ์จากประวัติศาสตร์ ศิลปะร่วมสมัย ภาพที่มีระดับชั้นเชื่อมโยงกันอย่างอิสระ งานของพวกเขาท้าทายให้เกิดการวิเคราะห์ในเชิงเหตุผล

ภาพที่ 12 ราฟาเอล The Judgment of Paris ค.ศ. 1525 – 1530

เทคนิค ดินสอบนกระดาษ

ที่มา <https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael>

ภาพที่ 13 เอดูว์ร มาเน็ต Manet, Luncheon on The Grass ค.ศ. 1863

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

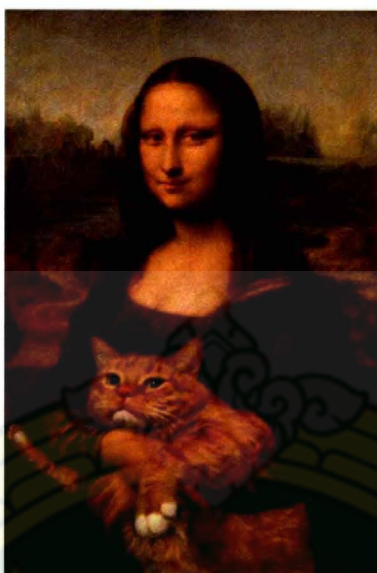
ที่มา <http://panuboonpiputtanapong.tumblr.com/post/94335729024/blue-is-the-warmest-color-%E0%B8%81-%E0%B8%9A>

ภาพที่ 14 PAUL WUNDERLICH ค.ศ. 1977

เทคนิค สีอคริลิคบนผ้าใบ

ที่มา <http://panuboonpiputtanapong.tumblr.com/post/94335729024/blue-is-the-warmest-color-%E0%B8%81-%E0%B8%9A>

ภาพที่ 15 Zarathustra , Fatcat Art

ศิลปินรัสเซียวาดแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลปะระดับคลาสสิกของโลก

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 16 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

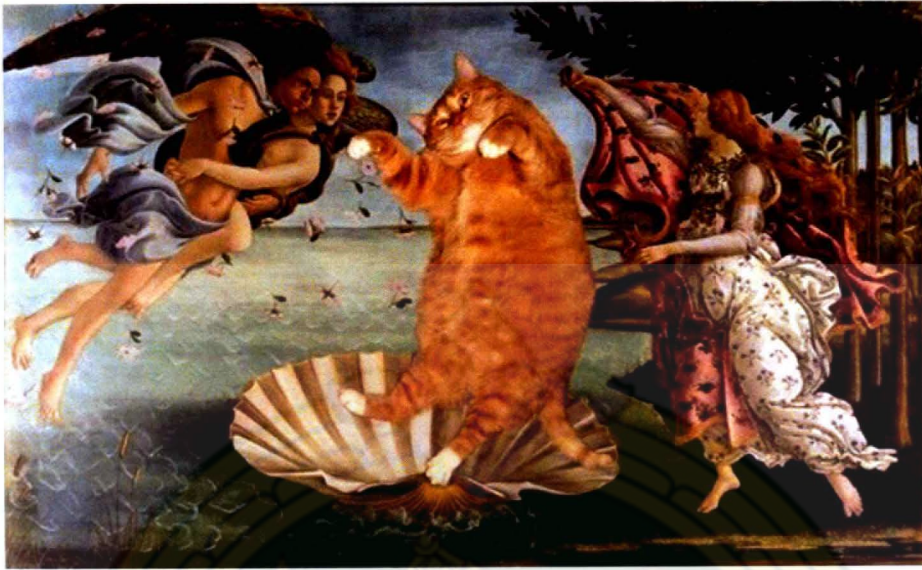
ภาพที่ 17 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

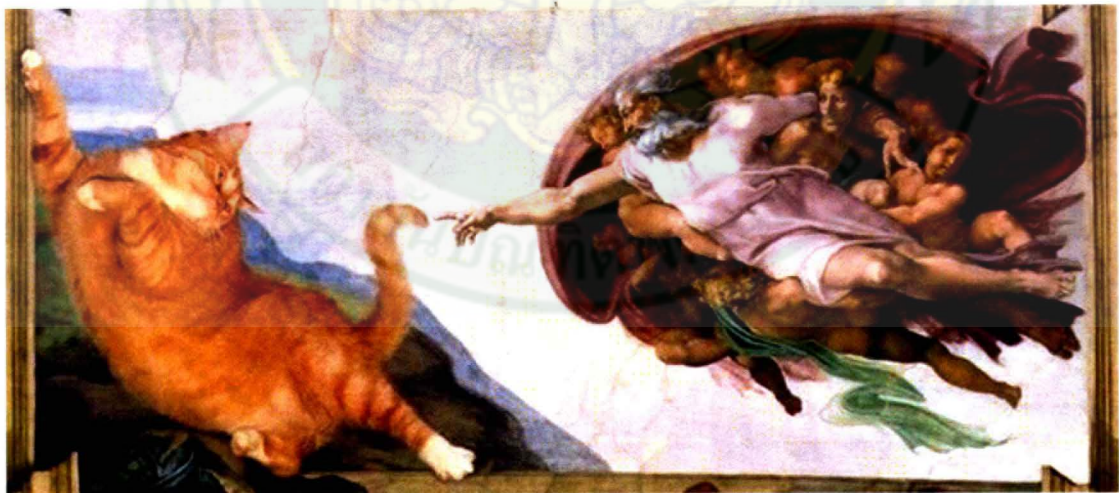
ภาพที่ 18 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 19 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 20 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 21 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 22 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 23 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 24 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

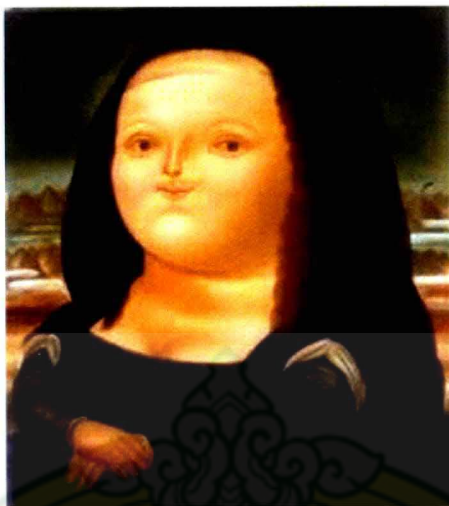
ภาพที่ 25 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/>

ภาพที่ 26 Zarathustra , Fatcat Art

ที่มา <http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova>

ภาพที่ 27 เฟร์นันโด โบเทโร ศิลปินร่วมสมัยชาวโคลัมเบีย

Fernando Botero, Mona Lisa (La Gioconda)

ค.ศ. 1977 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา <http://www.artsheaven.com/fernando-botero-mona-lisa.html>

ภาพที่ 28 ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยาซุมาสะ โมริมูระ Yasumasa Morimura (Self Portrait)

ที่มา <http://shugoarts.com/en/artists/yasumasa-morimura/>

ภาพที่ 29 ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยาซุมาสะ โมริมูระ Yasumasa Morimura (Self Portrait)

ที่มา <http://shugoarts.com/en/artists/yasumasa-morimura/>

ภาพที่ 30 ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยาซุมาสะ โมริมูระ Yasumasa Morimura (Self Portrait)

ที่มา <http://shugoarts.com/en/artists/yasumasa-morimura/>

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

3.1 วิธีการในการสร้างสรรค์

- ศึกษางานศิลปกรรมของฟรีดา คาห์โล
- เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงนำข้อมูลต่างๆ มาขยายผล เพื่อหารูปทรงและรูปแบบของงาน
- ร่างภาพจากข้อมูล โดยใช้ความคิดและจินตนาการเข้าไปจัดการเก็บข้อมูล
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน

3.2 การหาข้อมูล

การหาข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลจากเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับความรัก และข้อมูลจากงานศิลปกรรมของฟรีดา คาห์โล

3.2.1 การสร้างภาพร่าง

การสร้างภาพร่างคือ การหาโครงสร้างรวม เกิดจากการผสมผสานและการจัดลำดับของแนวความคิดกับข้อมูลที่มีอยู่ สร้างเป็นภาพขึ้นใหม่ เป็นเรื่องราวส่วนตัว ผสมกับแนวความคิดของฟรีดา คาห์โล มีการเพิ่มสัญลักษณ์ส่วนตัว ที่มีความหมายกับแนวความคิด

3.2.2 การสร้างสรรค์ผลงานจริง

เลือกภาพร่างที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นต้นแบบนำมาขยายเป็นผลงานจริง โดยที่โครงสร้างส่วนรวมและองค์ประกอบยังคงรักษาไว้ให้เป็นไปตามร่าง แต่ในส่วนของรายละเอียดอาจมีการปรับปรุงแก้ไขตัดทอน หรือเพิ่มเติมให้ได้ตามจินตนาการ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ลงตัวยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้ ต้องมีข้อมูลต่างๆ ที่ละเอียดมากพอ จึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ได้ รวมทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้นต้องมีความละเอียดและประณีตด้วย

3.2.3 การวิเคราะห์ผลงาน

ในระหว่างที่ทำการขยายผลงานวิจัย จะมีการวิเคราะห์ที่อยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนในระหว่างการทำงาน และเมื่อจบสิ้นกระบวนการขยายผลงานแล้วก็จะวิเคราะห์ผลงานทั้งหมด หาจุดบกพร่อง เพื่อแก้ไขปรับปรุง และเพื่อผลในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไป

3.3 ทักษะหลักในองค์ประกอบศิลป์

การสร้างองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์นั้น ผู้ศึกษาทางศิลปะจะต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหญ่ๆ ว่ามีกฎเกณฑ์ใดบ้าง เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทางเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิควิธีการ

หลักเกณฑ์ ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ เป็นพื้นฐานเริ่มต้นในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกชนิด เพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์ลงตัว มีสุนทรียภาพ คือดูแล้วเกิดความงามความพอดี ไม่ขัดตา งานวิจัยชุดนี้ประกอบด้วย ทักษะต่างๆ ดังนี้

3.3.1 การสร้างรูปทรง (Form)

รูปทรงที่ได้จากภาพผลงานของฟรีดา คาห์โล นำมาคลี่คลายตัดทอนใหม่ และเพิ่มเนื้อหาส่วนตัวของข้าพเจ้าเข้าไปจัดการกับแนวความคิดของผลงานฟรีดา รูปทรงจากภาพเหมือนตนเองในภาพเขียนของฟรีดา รูปทรงเป็นสัญลักษณ์แทนคำอารมณ์

3.3.2 เส้น (Line)

ในผลงานของข้าพเจ้า เส้นที่ใช้เป็นเหมือนการลอกงานศิลปินฟรีดา (Reproduct) มีการใส่รูปทรงสัญลักษณ์ส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่อเน้นเนื้อหาแนวทางความคิดที่เป็นการเพิ่มแนวความคิดลักษณะของเส้น คือจะเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และทิศทางในการเชื่อมต่อระหว่างรูปทรงกับรูปทรงกับรูปทรงกับพื้นที่ว่าง เส้นที่ใช้เป็นเส้นที่เกิดจากการก่อตัวของรูปทรงคน ภาพใบหน้าตนเอง (Self Portrail) กับรูปทรงที่เป็นเนื้อหาในภาพที่เป็นสัญลักษณ์ในงานที่ทำให้มีความหมายมากขึ้น

3.3.3 พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่างในงานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างรูปทรง รูปทรงภาพตนเอง กับพื้นที่ว่างในบรรยากาศของสีที่มีอารมณ์ความรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยว

3.3.4 สีและน้ำหนัก (Color and Tone)

การใช้สีเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงาน สีจากรูปทรงคน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สีที่เกินจริง สะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ สื่อความหมายถึงความโดดเด่น สีที่ใช้เน้นสีสดใส จัดจ้าน

ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการนำภาพเขียนของฟรีดา คาห์โล นำมาเพิ่มความคิดใหม่เป็น ความคิดส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีความสัมพันธ์กับความรัก ข้าพเจ้าให้ความสำคัญของการแปรค่า อารมณ์กับกระบวนการสร้างสรรค์งาน เป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าความคิดที่เป็นเหตุผล ข้าพเจ้าเขียนภาพตนเองในองค์ประกอบของงานศิลปะป็นหญิงท่านนี้ เขียนในลักษณะเพื่อฝัน เหนือจริง ที่สะท้อนความเป็นจริงภายในจิตใจของข้าพเจ้า ใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย การสร้างสรรค์ งานศิลปะของข้าพเจ้าสะท้อนแทนอารมณ์ที่มีพื้นฐานมาจากชีวิตจริง เป็นภาพเหมือนของข้าพเจ้า และของเล่น หรือสิ่งของที่มีความผูกพันกับข้าพเจ้าที่อยู่เป็นเพื่อนของข้าพเจ้าในภาวะที่ข้าพเจ้ารู้สึก โดดเดี่ยว

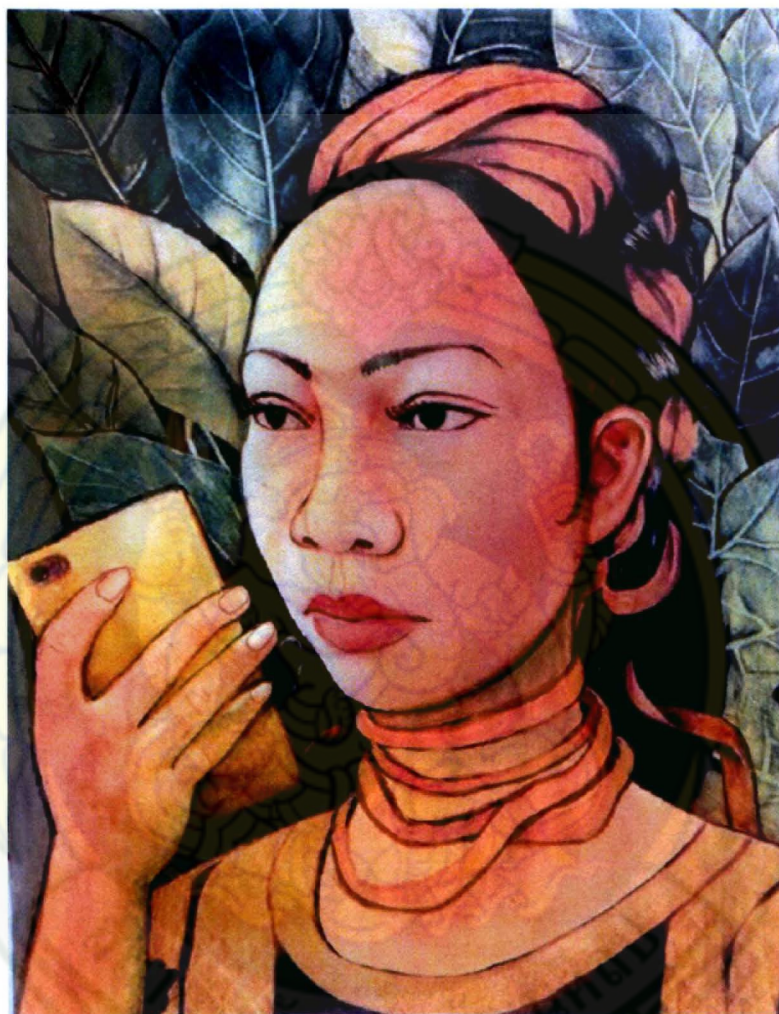

บทที่ 4

วิเคราะห์การพัฒนาของผลงาน

ในระหว่างที่ทำการขยายผลงาน จะมีการพิจารณาวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนในระหว่างการพัฒนาผลงาน และเมื่อจบสิ้นกระบวนการขยายผลงานแล้ว ก็จะวิเคราะห์ผลงานทั้งหมดหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข และเพื่อผลในการสร้างสรรค์งานครั้งต่อไป

งานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการสร้างศิลปกรรมในโครงการ “สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo)” เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประสบเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับความรักระหว่างครอบครัว ความรักโดยที่มีความกดดันและเจ็บปวด โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของศิลปินหญิงฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo) ข้าพเจ้าเปรียบชีวิตข้าพเจ้ากับศิลปินหญิงท่านนี้ในมุมมองที่ใกล้เคียงกัน ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกและสื่อความหมายเป็นการเพิ่มความคิดในภาพเขียนของฟริดา คาห์โล นำเสนอเป็นผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาวะทางจิตใจของข้าพเจ้า เนื้อหาในภาพจะเป็นเรื่องราวของข้าพเจ้าที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของฟริดา และสร้างสัญลักษณ์ใหม่เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าตามความรู้สึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้เทคนิคสีน้ำมันในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 31 ภาพผลงานชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้านำภาพของพรีดา คาคีโล ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with Monkey 1940” ข้าพเจ้าเขียนใบหน้าตนเอง(Self Portrait) ถือโทรศัพท์มือถือเหมือนกำลังถ่ายรูปตนเอง (Selfie) คำว่า Selfie เป็นศัพท์ยอดฮิตประจำปี 2013 จาก Oxford Dictionary เป็นการถ่ายภาพตนเองและโพสต์รูปตนเองในโลกออนไลน์

ภาพที่ 32 ภาพผลงานชิ้นที่ 2

ข้าพเจ้านำภาพของฟรีดา คาล์โล ภาพผลงานชื่อ “My Nurse and I 1937” ข้าพเจ้าเปลี่ยนเป็นใบหน้าตนเองทั้งแม่นมและตัวเด็กกำลังใช้โทรศัพท์กับตุ๊กตาเฟอร์บี้(Furby)เปรียบเหมือนข้าพเจ้าเฝ้าयरรักษาความโดดเดี่ยวของข้าพเจ้าโดยใช้โทรศัพท์เป็นเพื่อน

ภาพที่ 33 ภาพผลงานชิ้นที่ 3

ข้าพเจ้านำเสนอภาพของฟรีดา คาล์โล ภาพผลงานชื่อ “The Two Fridas 1939” ข้าพเจ้าเขียนเป็นใบหน้าของข้าพเจ้า(Self portrait)ข้าพเจ้าอยู่กับตนเอง ภาคหนึ่งของข้าพเจ้าถือไอแพด (Ipad)และมีตุ๊กตาล้มลุกอยู่ 2 ข้าง เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าชีวิตแม่ล้มหรือประสบปัญหา ก็พร้อมที่จะลุกอีกครั้ง และมีตุ๊กตาเฟอร์บี้(Furby)เพื่อนเก่าของข้าพเจ้า ตุ๊กตาในยุค 2013 ที่สามารถพูดได้หรือร้องเพลงได้ โดยใช้ไอแพดสั่งงาน

ภาพที่ 34 ภาพผลงานชิ้นที่ 4

ข้าพเจ้านำภาพของฟรีดา คาคีโล ภาพผลงานชื่อ “Memory (The Heart) 1937” ข้าพเจ้าเขียนตนเองใส่กางเกงยีนส์ให้เข้ากับบุคลิกส่วนตัว และมีตุ๊กตาหุ่นไม้นอนอยู่ข้างโทรศัพท์มือถือ มีตุ๊กตาสุนัขพันธุ์ปิก ที่ข้าพเจ้าเลี้ยงไว้ มันเป็นเหมือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้า แม้เวลาที่ข้าพเจ้าเหงาหรืออยู่แบบโดดเดี่ยว ข้าพเจ้ามีสุนัขตัวนี้อยู่ข้างกายข้าพเจ้าเสมอ

ภาพที่ 35 ภาพผลงานชิ้นที่ 5

ข้าพเจ้านำภาพของฟรีดา คาร์โหล ภาพผลงานชื่อ “Self portrait with Cropped Hair 1940” ข้าพเจ้าเขียนเป็นใบหน้าตนเองในงานของฟรีดาที่ตัดผมสั้น มีเศษผมอยู่รอบๆพื้น ข้าพเจ้าเพิ่มสัญลักษณ์ส่วนตัว ภาพหน้ากากหลายหน้าวางเกลื่อนบนพื้นเปรียบเหมือนการหลอกลวงและไต่หน้ากากตลอดเวลา และทั้งหมดก็ถึงภาวะแห่งการรู้แจ้ง หน้ากากหลายหน้าที่อยู่บนพื้น การตัดผมของฟรีดา คือต้องการเปลี่ยนตนเองเป็นคนใหม่ แต่งชุดผู้ชายที่ต้องการความเข้มแข็ง ข้าพเจ้าเพิ่มตุ๊กตาล้มลุก ตุ๊กตาเฟอร์บี้ และตุ๊กตาสุนัข 2 ตัว ที่เป็นสุนัขที่ข้าพเจ้าเลี้ยงไว้ ซึ่งเป็นเพื่อนข้างกายข้าพเจ้าเสมอ

ภาพที่ 36 ภาพผลงานชิ้นที่ 6

ข้าพเจ้านำภาพของฟรีดา คาร์โล ภาพผลงานชื่อ “Two Nudes in the Forest 1939” ข้าพเจ้าเขียนภาพตนเองทั้ง 2 คน คนถือโทรศัพท์ เพิ่มม้าม้าในภาพ ม้าเป็นของเล่น การที่เราต้องการอิสระ แต่เป็นไปได้แค่ความคิดเท่านั้น เป็นเพียงจินตนาการความหมายในงานของฟรีดาชิ้นนี้ หญิงเปลือย 2 คน ในป่า มีลิงเป็นภาวะเกี่ยวกับเรื่องเพศ การอยู่กับตนเอง ภาวะที่รู้สึกโดดเดี่ยว

ภาพที่ 37 ภาพผลงานชิ้นที่ 7

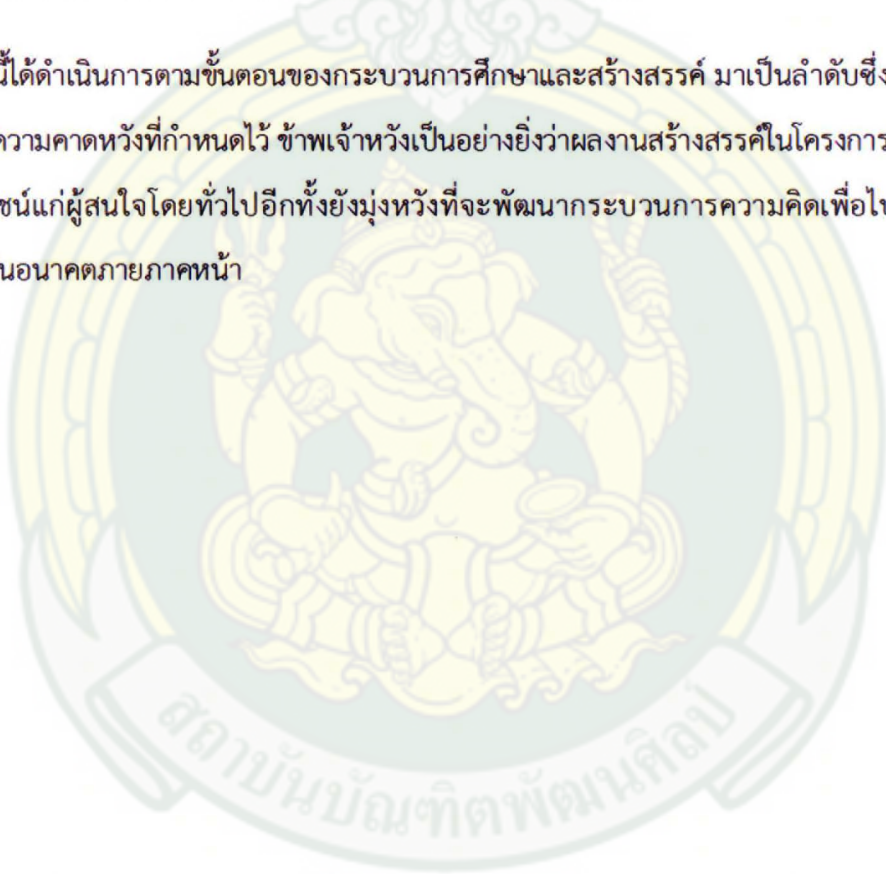
ข้าพเจ้านำภาพของฟรีดา คาลโโล ภาพผลงานชื่อ “Frida and Diego Rivera 1931” ข้าพเจ้าเขียนเป็นใบหน้าตนเอง และใบหน้าของสามี ข้าพเจ้าถือไอแพด (Ipad) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า และตุ๊กตาล้มลุกที่เป็นใบหน้าของสามี ตุ๊กตาเฟอร์บี้ และแจกันดอกไม้ เป็นเหมือนหุ่นนิ่ง (Still life) ชีวิตคู่ที่มีปัญหา อุปสรรค ที่มีเรื่องราว ดอกกุหลาบที่สวยงามแต่มีกลีบดอกที่จับซ้อน ชีวิตไม่ได้สวยงามตามแบบที่ผู้วาดคิด

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์นี้ ได้รวบรวมเนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงข้อมูลต่างๆ ในโครงการ “สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของฟริดา คาห์โล (Frida Kahlo)” ซึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นจริงของข้าพเจ้า โดยใช้สัญลักษณ์ในเรื่องราวของฟริดามาประยุกต์ใช้ในผลงานตนเอง เป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน ในอารมณ์ที่คล้ายกัน อารมณ์ที่กลั่นมาจากความเจ็บปวดจากสภาวะของความรัก และเพิ่มสัญลักษณ์ส่วนตัวจากเรื่องราวในชีวิตของข้าพเจ้า เข้าไป เป็นการเพิ่มขยายความคิดใหม่ทับซ้อนในความหมายของงานฟริดา

ผลงานชุดนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการศึกษาและสร้างสรรค์ มาเป็นลำดับซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมายและความคาดหวังที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานสร้างสรรค์ในโครงการนี้ของข้าพเจ้า จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปอีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อไปสู่จุดหมายที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า

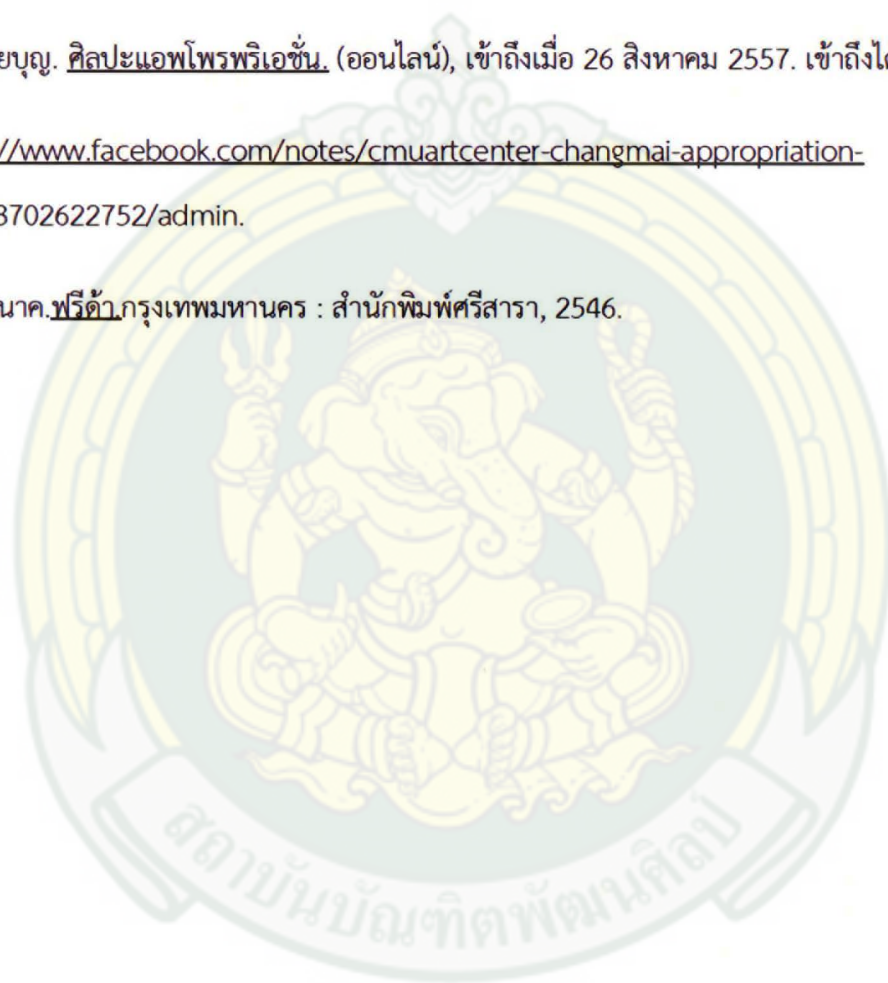

บรรณานุกรม

ชลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด,
2531.

สมพร รอยบุญ. ศิลปะแอฟโฟรโพริเอชัน. (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2557. เข้าถึงได้จาก
<http://www.facebook.com/notes/cmuartcenter-changmai-appropriation-art/440928702622752/admin>.

สุรพงษ์ บุณนาค.ฟรีด้า.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศรีสรา, 2546.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล นางพัชรินทร์ อนวัชประยูร

เกิด 22 เมษายน 2515

ที่อยู่ 61/169 หมู่บ้านพฤษภาวิไลเลข 4 ซอยแก้วอินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 084-6971568

อีเมล patchariwana@gmail.com

ที่ทำงาน วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โทรศัพท์ 02-3264002-4

การศึกษา ปริญญาศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประวัติการทำงาน

2535 - ผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร

2535 - การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2536 - การแสดงผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ของนักศึกษา ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สมาคมชาวฝรั่งเศส

2336 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10

2537 - การแสดงผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

2537 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 11

2537 - การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2537 - การแสดงผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่ประเทศเดนมาร์ก

2539 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 - นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ ครั้งที่ 3

2540 - นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ ครั้งที่ 4

2540 - เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ Plastic Arts สำหรับจิตรกรสตรีในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศอิหร่าน

2540 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรมฯ โดยศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 49

2542 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ธันวาคม 2542 โดยคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์

2542 - นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินนานาชาติ “Her Presence In Colours IV” ณ ห้องศิลปะนิทรรศการศิวังสวนผักกาด

2542 - นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม “Square Group” ที่สยามซีดี

2542 - นิทรรศการศิลปกรรม “มหาศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” ที่ซีคอนสแควร์

2543 - เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Regional Work Shop with Italian Artistis) ภายใต้การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินไทยและศิลปินอิตาลี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546 - นิทรรศการมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ที่ซีคอนสแควร์

2547 - ร่วมแสดงผลงาน กับศิลปินได้หวัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม

2547 - ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ “เรื่องแม่ ณ หอศิลป์แห่งชาติ”

2547 - ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ “พระบฏ” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมไทย จีน ณ หอสมุดกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

2548 – ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ “พื้นที่ – พื้นที่” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551 – ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2554 – ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย – ญี่ปุ่น 2554 ณ Cultural center of Toyama city, Toyama Prefecture, Japan

การแสดงผลงานเดี่ยว

2546 – นิทรรศการศิลปกรรม “หอมเอ๋ย...หอมดอกไม้” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2549 – นิทรรศการ “In My Mind” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2553 - นิทรรศการ “In My Mind” ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ

2546 – รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 4 ณ สีส้มแกลเลอรี

2549 – รางวัลดีเด่น (Excellence Award) China ASEAN Youth Artwork creativity Contest ณ เมืองหนานนิง ประเทศจีน

2555 – ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี โครงการ “ตุ๊กตา, เกมส์ชีวิต” The Dolls of life game