

รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว

THE APPEARANCE OF RELATIONSHIP FROM CAT

ภาพตะวัน คู่ยกลิ้น

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2566

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2566

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

THE APPEARANCE OF RELATIONSHIP FROM CAT

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
GRADUATE SCHOOL BUNDITPATANASILPA INSTITUTE OF FINE ARTS
YEAR 2023
COPYRIGHT OF BUNDITPATANASILPA INSTITUTE OF FINE ARTS

วิทยานิพนธ์

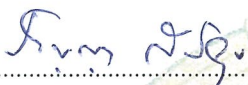
รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแม่

โดย ภาพตะวัน คุ่ยกลิ่น

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ 26 มกราคม 2566

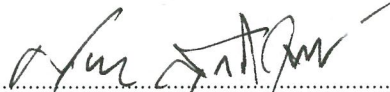
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข)

..... กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(อาจารย์ ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

..... กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศรี)

..... กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
(รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกชีโชติ)

.....
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ชั่งคะมะโน)

Thesis

The Appearance of Relationship from Cat

By Phaptawan Khuiklin

The thesis committee has unanimously approved this thesis as a partial fulfillment of the requirements for The Degree of Master of Fine Arts Program in Visual Arts at Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts

January 26, 2023

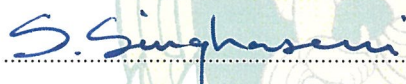
Thesis Committee

.....Chairman (External Expert)
(Emeritus Prof. Parinya Tantisuk)

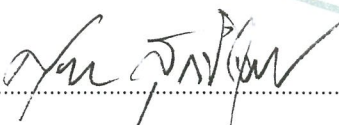
.....Committee (External Expert)
(Dr. Wijit Apichatkriengkrai)

.....Committee
(Assoc. Prof. Sannarong Singhaseni)

.....Committee (Thesis Advisor)
(Asst. Prof. Dr. Metta Suwanasorn)

.....Committee (Thesis Co-advisor)
(Assoc. Prof. Supachai Sukkeechote)

Dean of the Faculty of Fine Arts
(Asst. Prof. Boonpard Cangkamano)

ชื่อวิทยานิพนธ์	รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว
63121308	นายภาพตะวัน คู่ยกถิ่น
ปริญญา	ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2566
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุขโขโชติ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงตามทฤษฎีความรักความผูกพัน ทฤษฎีการกอด และทฤษฎีสัญลักษณ์นิยม 2) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมนุ่ม ด้วยวัสดุ ผ้า เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ 3) เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นที่ได้รับจากการเลี้ยงแมว

ผลการศึกษาพบว่า ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง คือ แมวที่มีขนนุ่มนวล อบอุ่น น่ารัก ขี้ขลาด ที่สามารถบำบัดความเครียดของมนุษย์ได้อย่างมาก การได้เล่นกับแมวด้วยความรัก ได้สัมผัส กอด ลูบไล้ขนของแมว หรือการมองเห็นท่าทางที่สวยงาม รับรู้อุปนิสัยความน่ารักสดใสของแมวนั้น ช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจได้ สอดคล้องกับทฤษฎีการบำบัดด้วยการกอด เพราะการกอดช่วยคลายความเครียด เหนื่อยล้า คลายเหงา โดยการใช้เทคนิคประติมากรรมนุ่มโดยใช้วัสดุผ้าขนสัตว์ ร่วมกับเส้นใยสังเคราะห์พบว่า ทำให้รูปทรงเกิดความรู้สึกอ่อนนุ่ม พuffy คล้ายแมว การสร้างรูปทรงโดยใช้แนวคิดทฤษฎีสัญลักษณ์นิยมนั้นทำให้พบว่า เกิดรูปทรงที่หลุดพ้นจากความเป็นจริงเกิดเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายที่สื่อถึงความรู้สึกของแมวที่น่ารัก น่ารักและเป็นที่ยรัก จากที่กล่าวมานั้นแมวจึงเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวที่จะไม่มีวันทิ้งกัน และจะอยู่ในใจผู้สร้างสรรค์ตลอดไป

คำสำคัญ: รูปลักษณ์, ความนุ่มนวล, อบอุ่น, สายสัมพันธ์รัก, แมว

Thesis Title	The appearance of Relationship from Cat
63121308	Mr. Phaptawan Khuiklin
Degree	Master of Fine Arts Program in Visual Arts
Years	2023
Principal advisor	Asst. Prof. Dr.Metta Suwannasron
Co-adviser	Assoc. Prof. Supachai Sukeechote

ABSTRACT

This thesis aims to 1) create visual art on the topic called “The Appearance of Relationship from Cat,” demonstrating the love and bond between human beings and pets based on the theory of love and attachment, the theory of hugging, and the theory of symbolism, 2) create artwork in soft sculpture techniques using fabrics, synthetic fibers, and natural fibers, and 3) show the value of love, bonding, and the warmth gained from raising cats.

The result of the research showed that love, warmth, and the bond between people and animals, such as cats having soft fur, and being warm and cute, greatly reduces human stress. Playing with cats with love, touching, hugging, petting their fur, seeing beautiful gestures, and learning about cats’ bright personalities, help alleviate the suffering in people’s minds. It corresponded to the theory of hug therapy, stating that hugging helps relieve stress, fatigue, and loneliness. The use of soft sculpture techniques with wool material together with synthetic fibers has softened the shape of the artwork, like the features of the cats. The construction of the artwork using symbolism theory revealed that the shape that appeared was beyond reality to symbolize the cuteness and lovely manner of the cat. Therefore, cats are like family members who will never leave each other and will be impressed by the creators forever.

Keywords: appearance, softness, warmth, love bond, cat

109 pages

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว (THE APPEARANCE OF RELATIONSHIP FROM CAT) ข้าพเจ้าอาจทำไม่สำเร็จลุล่วงหากขาดบุคคลดังกล่าวนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสขอบคุณ ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายของคุณบิดา มารดาบังเกิดเกล้าที่ให้กำเนิดข้าพเจ้า คอยว่ากล่าวตักเตือน อบรมบ่มนิสัย ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความมานะอุสาหะ ขยันหมั่นเพียร และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก รวมถึงการให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าประสบปัญหา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศรี ที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกชีโชติ ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ แนวคิดและคำแนะนำ ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีคุณค่าจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับมอบ อุดมการณ์พร้อมได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อที่สามารถสร้างงานให้บุคคล รุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดต่อไป

ขอบคุณพี่ น้อง เพื่อน ๆ ที่ร่วมศึกษากันมาที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข และให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล กันด้วยดีตลอดมา

ภาพตะวัน คู่ยกลิ้น

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	(ค)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(ง)
กิตติกรรมประกาศ.....	(จ)
สารบัญ.....	(ฉ)
สารบัญภาพ.....	(ณ)
สารบัญตาราง.....	(ญ)
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
3. คำถามในการสร้างสรรค์	2
4. ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์	3
6. วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	4
7. สมมติฐานการสร้างสรรค์	5
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
9. นิยามศัพท์เฉพาะ	5
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์.....	7
1. ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์	7
2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์.....	8
2.1 จิตวิทยาความรัก.....	9
2.2 กรอบทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด	10
2.3 การบำบัดด้วยกันกอด	10
2.4 ข้อมูลประวัติและความเป็นมาของแมว	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.5 ประติมากรรมนูน.....	17
2.6 ทฤษฎีสัญลักษณ์นิยม	18
3. การศึกษาจากประสบการณ์จริงและสภาพแวดล้อมที่แมวอาศัยอยู่	19
4. ผลงานศิลปินกรณีสึกษา.....	19
4.1 Selynn (เซรีน).....	19
4.2 Ernesto Nesto (เออเนสโต้ เนสโต้).....	20
4.3 Studio Roos Meerman (สตูดิโอ รูต เมียแมน).....	20
4.4 Yayoi Kusama (ยาโยย คุซามะ).....	21
4.5 Kenji Yanobe (เคนจิ ยาโนเบะ)	21
4.6 ตารางวิเคราะห์ผลงานศิลปิน.....	23
บทที่ 3 วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน.....	26
1. ความเป็นมาและแนวคิดแรงบันดาลใจ	26
2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	26
2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์	26
2.2 ข้อมูลจากแหล่งหนังสือและเอกสารวิชาการ	30
3. เทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์	31
3.1 เส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยขนแกะ.....	31
3.1.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการปักใย	31
3.1.2 เทคนิคการปักใยสังเคราะห์	33
3.2 การเย็บผ้าขนสัตว์	34
3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการตัดเย็บผ้า.....	34
3.2.2 เทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา.....	34
4. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	37
4.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	37

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1	37
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2	41
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3	45
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4	49
4.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	53
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1	53
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2	58
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3	62
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4	66
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์	70
1. การวิเคราะห์ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์	70
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์	71
3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับผลงานสร้างสรรค์	71
4. วิเคราะห์การสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์	72
5. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	72
5.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 1	72
5.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 2	74
5.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 3	76
5.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 4	78
6. วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	81
6.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 1	81
6.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 2	83
6.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 3	85
6.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 4	87

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
7. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	88
7.1 วิเคราะห์แนวคิดจิตวิทยาความรัก.....	89
7.2 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด.....	90
7.3 วิเคราะห์แนวคิดการบำบัดด้วยการกอด.....	90
7.4 วิเคราะห์แนวคิดตามหลักทศนธาตุ.....	91
สรุป.....	96
บทที่ 5 สรุปผลงานสร้างสรรค์.....	97
1. สรุปแนวความคิดผลการศึกษาการสร้างสรรค์.....	97
2. อภิปรายผลในการสร้างสรรค์.....	98
3. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์.....	100
4. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป.....	100
บรรณานุกรม.....	102
ภาคผนวก.....	104
ประวัติผู้วิจัย.....	109

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์.....	8
2 สามเหลี่ยมของความรัก	9
3 กายวิภาคแมว	12
4 Healing power cat purr	16
5 กิริยาท่าทางที่แมวแสดงออก.....	17
6 Mirror Performance, New York (1968)	18
7 Cats Are Wrapped in Colorful Babushkas.....	19
8 O tempo lento do corpo que é pele	20
9 Tactile Orchestra	21
10 Sex Obsession Food Obsession Macaroni Infinity Nets & Kusama.....	22
11 SHIP's CAT	22
12 ภาพถ่ายแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงตอนอายุ 1 เดือน.....	27
13 ภาพถ่ายแมวแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงตอนอายุ 3 เดือน.....	27
14 ภาพถ่ายการฝึกแมวเข้าห้องทางประตูแมว.....	28
15 ภาพถ่ายแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงอายุครบ 1 ขวบ วันที่ 28 มิถุนายน 2564	28
16 ภาพถ่ายแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงตอนทำความสะอาดเลียขนตัวเอง.....	29
17 ภาพถ่ายท่านอนของแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง	29
18 ภาพถ่ายการจับจิ้งจกได้ตัวแรกของแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง	30
19 หนังสือเอกสารเกี่ยวกับแมว	30
20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1	40

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2	44
22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3	48
23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4	52
24 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1	57
25 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2	61
26 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3	65
27 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4	69
28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1	73
29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2	75
30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3	77
31 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4	79
32 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1	81
33 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2	83
34 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3	85
35 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4	87
36 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1	105
37 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2	106
38 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3	107
39 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4	108

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์	23
2 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ Needle felt.....	31
3 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา	34
4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	38
5 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	41
6 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	45
7 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	49
8 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	54
9 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	58
10 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	62
11 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	66
12 วิเคราะห์แนวคิด จิตวิทยาความรัก (psychology of love).....	89
13 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy).....	90
14 วิเคราะห์แนวคิด การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy)	90
15 วิเคราะห์ทิศทางของเส้น.....	91
16 วิเคราะห์รูปทรงและขนาด.....	92
17 วิเคราะห์สี	93
18 วิเคราะห์พื้นผิว.....	94
19 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ	95

บทที่ 1

บทนำ

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง ที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากการเลี้ยงแมว ซึ่งแมวที่มีพฤติกรรม ความน่ารัก น่าเอ็นดู ที่แสดงให้ผู้สร้างสรรค์เห็นผ่านรูปลักษณ์ ลักษณะของแมวที่ ขี้ขลาด นุ่มนวล อ่อนโยน ประจบประแจง สร้างความรู้สึกอยากสัมผัสลูบไล้และโอบกอด เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกรักและอบอุ่นที่ได้รับจากแมว การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ยังหวังเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นถึงสายสัมพันธ์รักที่มนุษย์มีต่อสัตว์ ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนที่คอยเยียวยาความเหงา ความเดียวดาย การกอดสัมผัสรักแมวนั้นสามารถช่วยผ่อนคลายปัญหาในชีวิตให้เบาบางลงได้บ้างไม่มากนักน้อย

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สภาพสังคมในปัจจุบัน มนุษย์ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจากสภาวะวิกฤตต่าง ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง โรคระบาด ค่านิยม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด และส่งผลถึงครอบครัวไทยในปัจจุบันเกิดเป็นปัญหาครอบครัว ทั้งการใช้ความรุนแรง การหย่าร้าง เป็นต้น เนื่องจากผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ที่ประสบกับปัญหาการหย่าร้างของครอบครัว ในขณะที่ยังเยาว์วัย คือบุคคลผู้เป็นบิดา มารดาของผู้สร้างสรรค์ ทำให้ชีวิตในวัยเด็กขาดความรัก ความอบอุ่นที่เด็กคนนั้นควรจะได้รับจนมีความเศร้าจากความเหงาและขาดความรักเกิดขึ้นในจิตใจ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้คือการเลี้ยงแมว แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความน่ารัก น่าเอ็นดู มีนิสัยขี้เล่น ขี้ขลาดในบางครั้งชอบเข้ามาคลอเคลียกับมนุษย์ แมวเป็นผู้ให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแก่เจ้าของ เป็น “เพื่อนสี่ขา” ที่สร้างความรัก ความอบอุ่น ความบันเทิงใจ และสร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาได้อยู่ด้วยกัน ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตมาได้

ความรักและความผูกพันที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อสัตว์เลี้ยงคือแมว ได้หล่อหลอมเป็นตัวตนในปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการถ่ายทอดความรู้สึกรัก ความอบอุ่น ความประทับใจที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากการเลี้ยงแมวสู่สังคม

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ตามทฤษฎีความรัก การบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยง และทฤษฎีการบำบัดด้วยการกอด

2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคงานประติมากรรมนุ่ม ด้วยวัสดุ ผ้า เส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยจากธรรมชาติ

2.3 เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นที่ได้รับจากการเลี้ยงแมว

3. คำถามในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่ม ที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ได้รับจากการเลี้ยงแมวได้หรือไม่

4. ขอบเขตในการสร้างสรรค์

เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ที่เป็นประติมากรรมนุ่ม ด้วยวัสดุ ผ้า เส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยจากธรรมชาติ โดยแสดงถึงลักษณะดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” โดยใช้เทคนิคงานประติมากรรมนุ่ม ด้วยวัสดุผ้า เส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยจากธรรมชาติ

4.2 สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองสะท้อนความคิดเห็นด้านความรัก ความผูกพันสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และแมว

นอกจากนี้ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” 4 ชุด จะนำเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวให้แก่วงการศิลปะร่วมสมัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้น ให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ความรู้สึกรอบอุ่นที่ได้รับจากการเลี้ยงแมว กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการได้แก่

4.2.1 จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลป์ของสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ และจัดพิมพ์หนังสือสู่จิตใต้

4.2.2 นำเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะ ต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ

4.2.3 นำเสนอในรูปแบบของบทความ วิชาการทางศิลปะ

5. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ทั้งจากตำราและศึกษาดูผลงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่มีเนื้อหาด้านความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ การกอดสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของข้อมูลพื้นฐาน เรื่องของการที่มนุษย์มีสายสัมพันธ์แห่งความรักเกิดขึ้นกับแมว เปรียบเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัว ทดแทนความอบอุ่นในครอบครัว ที่ขาดหายไป จากการศึกษาหนังสือ ตำรา อินเทอร์เน็ต และการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง รวมถึงการศึกษาจากผลงานและแนวคิดจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานลักษณะดังกล่าว ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์จะเริ่มขึ้นจากการศึกษาเพื่อการนำเสนอผลงานหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ที่สมบูรณ์ในรูปแบบผลงานวิทยานิพนธ์ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

5.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ

5.1.1 จิตวิทยาความรัก

5.1.2 การบำบัดด้วยการกอด

5.1.3 ข้อมูลทางวิชาการในเรื่อง สัตว์เลี้ยงบำบัด

5.1.4 ข้อมูลอิทธิพลจากรูปลักษณ์ และพฤติกรรมของแมว

5.1.5 แนวคิดประติมากรรมนุ่ม

5.1.6 รวบรวมข้อมูลศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจได้แก่ Yayoi-Kusama (ยาโยย คุซามะ) Ernesto Neto (เออเนสโต เนสโต้) Studio Roos Meerman (สตูดิโอ รูต เมียแมน) Selynn (เซรีน) และ Kenji Yanobe (เคนจิ ยาโนเบะ)

5.2 เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์

5.2.1 ศึกษาเรื่องการตัดเย็บผ้า

5.2.2 ศึกษาเทคนิคการปัก (Needle Felting)

5.2.3 ศึกษาและทดลองการติดตั้งด้วยเทคนิควิธีการ ดังต่อไปนี้

5.2.3.1 ติดตั้งแบบห้อยแขวน

5.2.3.2 ติดตั้งกับพื้นระนาบ

5.2.3.3 ติดตั้งบนฐาน

5.2.3.4 ติดตั้งกับผนัง

5.2.3.5 ศึกษารูปแบบและวิธีการนำเสนอ

5.3 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นภาพร่างของผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์

5.4 สร้างสรรค์ผลงานจริงตามภาพร่างในแบบสามมิติประติมากรรมนุ่ม (ภาคเอกสาร)

5.5 เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบของงานวิจัย

5.6 นำเสนอผลงาน “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ในพื้นที่สาธารณะ

6. วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

6.1 ศึกษาการสร้างสรรครูปแบบประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการเย็บผ้า การปักใยสังเคราะห์ (Needle Felting)

6.2 ศึกษาการสร้างสรรคผลงานแบบประติมากรรมนุ่ม ภายใต้หัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับจากการเลี้ยงแมว

6.3 ศึกษาประวัติความเป็นมาทางเทคนิคประติมากรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหลากหลายรูปแบบที่ถูกนำเสนอในบริบทใหม่ รวมทั้งศึกษาการใช้วัสดุประเภทเดียวกันคือ ใยสังเคราะห์และเส้นใยจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน นำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

6.4 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเทคนิคประติมากรรม ที่แสดงออกให้เห็นถึงสายสัมพันธ์แห่งรัก ความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ในรูปแบบศิลปะประเภทต่าง ๆ

6.5 ศึกษาหลักทฤษฎีและกรอบแนวคิดของนักปรัชญาระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ และนำมาพัฒนาแนวคิดให้มีลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงผลงานที่มีการพัฒนาในระดับสูงได้ต่อไป

6.6 เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ สร้างภาพร่าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เบื้องต้น อันเป็นที่มาของแนวความคิดหลัก และเรียนรู้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ทางประติมากรรมนุ่ม 3 มิติ เพื่อหาลักษณะเฉพาะที่แสดงออกได้ตรงตามหัวข้อ

6.7 นำผลงานภาพร่างมาวิเคราะห์ วิจัยโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ เพื่อให้ผลงานมีการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูงต่อไป

6.8 ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยกระบวนการเทคนิคทางประติมากรรมนูนภายในหัวข้อที่กำหนด โดยศึกษาเทคนิคและลักษณะการนำเสนออย่างมีระบบ เพื่อให้ผลงานตรงตามแนวความคิดมากที่สุด

6.9 ทำการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนในภาคเอกสาร (วิทยานิพนธ์) และผลงานจริง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ์ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ

7. สมมติฐานการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์แห่งรักระหว่างมนุษย์และแมว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความผูกพัน แสดงความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับจากการเลี้ยงแมวได้

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 สามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนภายใต้หัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ที่มีลักษณะเฉพาะตน สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับจากการเลี้ยงแมว

8.2 กระตุ้นเตือนให้เห็นถึงคุณค่าของความสัมพันธ์รักภายในครอบครัว การเติมเต็มความรัก ความอบอุ่นที่ อาจถูกมองข้าม

8.3 สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะชน ในลักษณะเฉพาะตน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

9. นิยามศัพท์เฉพาะ

ประติมากรรมสื่อประสม หมายถึง ประติมากรรม ที่ใช้วัสดุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาประกอบกัน

ประติมากรรมนูน หมายถึง ประติมากรรมนูนแตกต่างจากงานประติมากรรมคือการเลือกใช้วัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม เช่น ผ้าเชือก และไหมพรม รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่มีสัมผัสนุ่มนวล

ความนุ่มนวล หมายถึง อ่อนหวาน อ่อนโยน ละมุนละไม เพราะพริ้ง เช่น พุดจานุ่มนวล กิริยา
ท่าทางนุ่มนวล

ความอบอุ่น หมายถึง อุ่นสบาย อบอุ่นปราศจากความว้าเหว่

รูปทรงอิสระ หมายถึง เป็นรูปทรงที่ไม่มีเค้าโครงสร้างที่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เข้ามากระทบ

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับผลงานสร้างสรรค์

ชุด รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว

ปัจจุบันทุกชีวิตต่างต้องดิ้นรน แข่งขันในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในโลกแห่งความวุ่นวายนี้ความรักความผูกพัน ความรู้สึกอบอุ่นในจิตใจของมนุษย์ทุกคน เป็นสายสัมพันธ์แห่งรักในครอบครัวที่สำคัญยิ่ง และเป็นสิ่งเยียวยาจิตใจ ที่ทุกคนควรเก็บรักษาโดยมิอาจละเลย แม้แต่สายสัมพันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ที่ตบเซยความรักที่ขาดหายไปจากบุคคลในครอบครัวให้เติมเต็ม เช่น แมว ที่มีขนนุ่มนวล อบอุ่น น่ารัก ซื่ออ่อน ที่สามารถบำบัดความเครียดของมนุษย์ได้อย่างมาก การได้เล่นกับแมวด้วยความรัก ได้สัมผัส กอด ลูบไล้ขนของแมว หรือการมองเห็นท่าทางที่สวยงาม รับรู้อุปนิสัยความน่ารักสดใสของแมวนั้น ช่วยบรรเทาความทุกข์ความเครียด ความเหงา ความเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า ท้อใจ ในจิตใจลงได้ จากที่กล่าวมานั้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

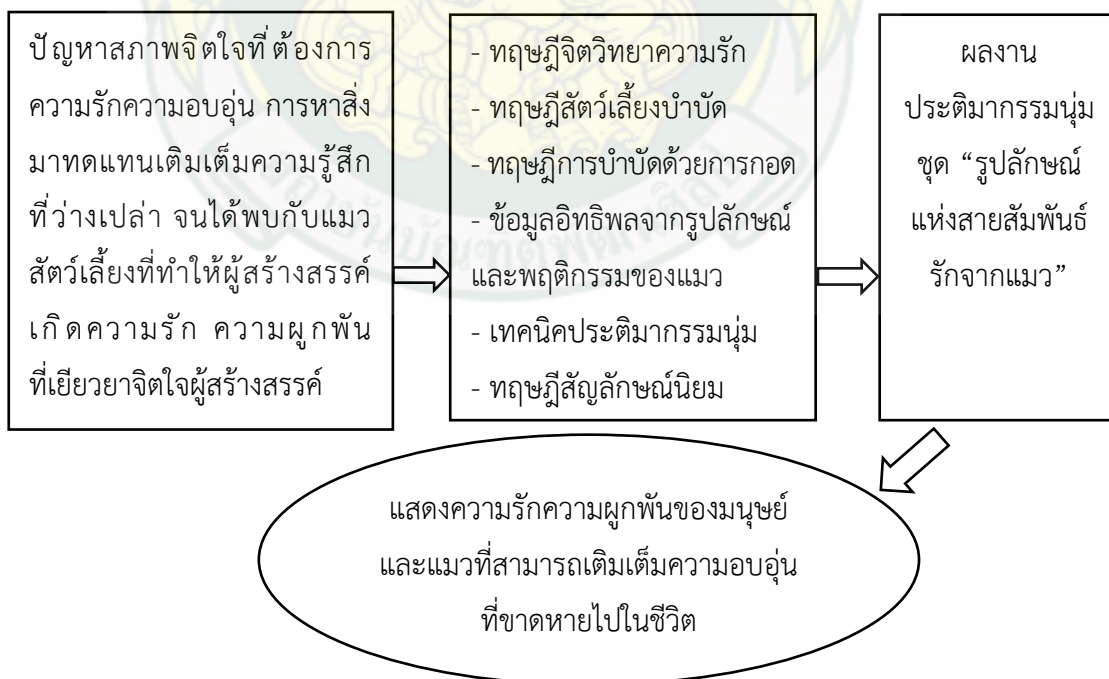
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ได้นำแรงบันดาลใจที่ได้มาจากความรักความผูกพันระหว่างผู้สร้างสรรค์กับแมวที่เลี้ยงไว้ จนก่อเกิดความผูกพัน เป็นความประทับใจที่พิเศษที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อสัตว์เลี้ยง เช่น แมวของผู้สร้างสรรค์ ที่มีลักษณะทางกายภาพ อุปนิสัย ความขี้เล่น อบอุ่น อ่อนโยน ซื่อประจบ ขนแมวมีความนุ่มนวล เมื่อได้กอดสัมผัสแมวในยามที่เหงาและโดดเดี่ยว ช่วยบรรเทาความเครียด ความทุกข์ใจ สอดคล้องกับทฤษฎีการกอดสัมผัสรัก ที่ช่วยลดความเครียดในจิตใจ ตามคำกล่าวของ Dolores Krieger R.N. Ph.D. ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ New York University และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบำบัดด้วยการสัมผัส เพราะจากวิถีชีวิตในอดีตที่ผ่านมาผู้สร้างสรรค์เคยประสบปัญหาครอบครัว ที่กระทบจิตใจมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยจากบิดาและมารดาที่ไม่สามารถอยู่เคียงคู่ได้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการสิ่งทดแทน ความรู้สึกอบอุ่นที่ขาดหายไปจากครอบครัว คืออ้อมกอด

ที่อบอุ่นจากพ่อและแม่ ผู้สร้างสรรค์จึงพบว่าทุกครั้งที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง ผู้สร้างสรรค์จะมีแมวมาคอยอยู่ใกล้ ๆ คอยคลอเคลียความเหงาก็คลายลง ความโดดเดี่ยวก็หายไป แมวจึงกลายเป็นสิ่งเติมเต็มความสุขในช่วงชีวิตที่ขาดหายอีกครั้ง แมวจึงนับเป็นเพื่อนเล่นของผู้สร้างสรรค์ ราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง ผู้สร้างสรรค์มักจะกอด ลูบหัว เกาคอ และวิ่งเล่นกับแมวของผู้สร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน ผู้สร้างสรรค์มักหาชุดสวยงามและปกคอมาสวมให้แมวเสมอ และแมวก็มักจะนอนบนที่นอนด้วยอุ้งเท้าที่แสนน่ารัก ซึ่งผู้สร้างสรรค์คิดว่าสิ่งนั้นมหัศจรรย์ เป็นการกระทำที่แมวกระทำต่อแม่ในขณะที่กำลังกินนมเมื่อแรกเกิด สิ่งเหล่านั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์มีความสุขเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นสายสัมพันธ์แห่งรัก และในยามที่ผู้สร้างสรรค์ไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ผู้สร้างสรรค์จะเกิดความเหงาและคิดถึงแมวจนแทบอยากกลับไปกอดแมวให้หายคิดถึงในทันที

สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ผู้สร้างสรรค์เติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน และรักการเลี้ยงแมวเป็นชีวิตจิตใจ ด้วยความประทับใจที่กล่าวมา จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานดังที่กล่าวมาข้างต้น จะพัฒนาผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ได้นั้นจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีและกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

2. ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์

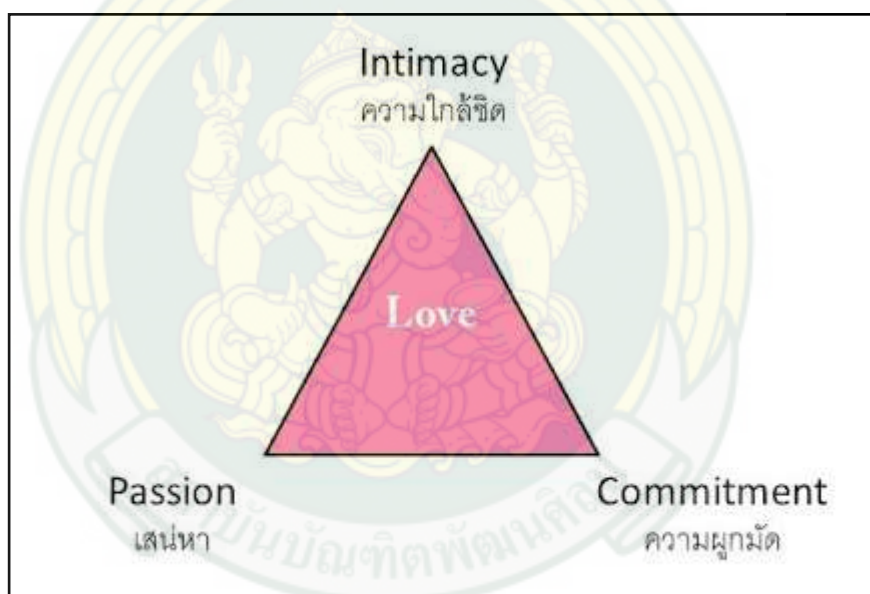
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

2.1 จิตวิทยาความรัก (psychology of love)

Robert Sternberg (1986, online) กล่าวว่าความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ เริ่มตั้งแต่เกิดมา ช่วงชีวิต วัยเด็ก ความผูกพันกับ พ่อแม่ ผู้ใกล้ชิด ซึ่งในอารมณ์นั้นเองยังคงฝังแน่นติดตรึงใจเราเสมอมา โดยประสบการณ์ และความรู้สึกจากวัยเด็ก สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องความรัก อันเป็นแรงขับเคลื่อนของทุกรูปแบบความสัมพันธ์ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน (คาลอส บุญโสภณ, 2562, ออนไลน์)

จากที่กล่าวมานั้นยังมีนักจิตวิทยา ซึ่งศึกษาและนำเสนอทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก (Sternberg, 1986, online) ซึ่งได้มีการบรรยายถึงธรรมชาติและรูปแบบของความรักว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความใกล้ชิด (Intimacy) ความเสน่หา (Passion) และความผูกมัด (Commitment) ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันดังภาพที่แสดง

ภาพที่ 2 สามเหลี่ยมของความรัก

ที่มา: สามเหลี่ยมของความรัก (ออนไลน์, 2565)

ความใกล้ชิด เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการสร้างสรรค์ที่สำคัญของความรักด้านอารมณ์ คือ มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันในการรู้สึก ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง มีความเอื้ออาทร สื่อสาร ไว้วางใจต่อกัน ความใกล้ชิดสนิทสนมจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์เป็นเวลานาน ทำให้เกิดความใกล้ชิดในทุก ๆ ความสัมพันธ์ และมีรูปแบบเฉพาะด้วยตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คู่รัก เพื่อน คนและสัตว์ (คาลอส บุญโสภณ, 2562, ออนไลน์)

2.2 กรอบทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy)

มีรายงานการศึกษาของ E. Paul Chmiack และคณะ จากสถาบันผู้สูงอายุ โรงเรียนแพทยมหาวิทยาลัยไมอามีมิลเลอร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ที่ได้เผยแพร่ในวารสาร Current Gerontol Geriatric Research ปี ค.ศ. 2014 ในฐานข้อมูล NCBI ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ โดยทำการศึกษาเรื่อง The Benefit of Pet and Animal-Assisted Therapy to the Health of Older Individuals โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพการรักษาโรคซึมเศร้าและจิตเภท ด้วยการใช้สัตว์เลี้ยงบำบัด ซึ่งพบว่าสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตดีขึ้น เช่น บำบัดความเหงา โดดเดี่ยว การแยกตัวจากสังคม ที่มีผลต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก (Chmiack, 2557)

ในสหรัฐอเมริกามีบริการสัตว์เลี้ยงบำบัดมากกว่า 50,000 ตัว บริการในลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศ บริการสัตว์เลี้ยงบำบัด อาทิเช่น สุนัข แมว ที่ทำหน้าที่เยียวยาจะเข้ารับการฝึกฝนและมีใบรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ก่อนที่จะส่งไปยังโรงพยาบาลหรือตามศูนย์รับเลี้ยงสัตว์ (Amy McCullough, 2562) จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการใช้สัตว์เลี้ยงบำบัดมีผลดีทางกายภาพและทางอารมณ์ทำให้ผู้บำบัดมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ การจะพัฒนาผลงานให้ตรงตามแนวคิดนั้นจำเป็นต้องศึกษาแนวคิดการบำบัดด้วยการกอดเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจว่าการกอดนั้นมีความสำคัญต่อจิตใจเป็นการให้กำลังใจผ่านการสัมผัส โอบกอด (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2565)

2.3 การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy)

การใช้การสัมผัสบำบัดโดยการกอดสัมผัสรัก ตามที่ Dolores Krieger R.N. Ph.D. ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ New York University และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบำบัดด้วยการสัมผัส กล่าวว่าบุคคลที่ได้รับการกอด หรือกอดผู้อื่น จะเกิดการกระตุ้นการทำงานของ Hemoglobin การลำเลียงของ oxygen ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทำงานได้อย่างทั่วถึง ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา

ผลดีของการกอดยังทำให้เกิดความรู้สึกดี ลดความตึงเครียด ต่อสู้อาการนอนไม่หลับ คลายความรู้สึกหยาบเหว และเอาชนะความกลัวได้ การกอดสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการช่วยบำบัดให้มีการปรับเปลี่ยนของอัตราการหายใจและอุณหภูมิในร่างกาย (ซัด ยุงสันเทียะ, 2553)

Helen Colton ผู้แต่งหนังสือ The Gift of Touch เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสัมผัส กล่าวว่า การสัมผัสเป็นพื้นฐานของการรักษา สำคัญกว่าการรักษาด้วยยา ได้สังเกตว่า บุคคลที่ได้รับ

การกอด จะมีความรู้สึกพึงพอใจ ทำให้สภาพร่างกายและอารมณ์มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ (Colton, 1983)

การกอดสัมผัสได้รับความนิยมนานทางด้านตะวันตก ในทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะกอดเด็ก ๆ จึงนิยมใช้ตุ๊กตาหมีให้เด็กกอดแทน การผลิตตุ๊กตาหมีจึงผลิตกันอย่างแพร่หลาย ต่อมาผู้คนเริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น แมว หมา นก ฯลฯ เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสดงอารมณ์รักคิดถึง ผูกพันกับเจ้าของได้ ทำให้สัตว์เลี้ยงจึงอยู่คู่กับครอบครัวของผู้คนทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกภาษา (Colton, 1983)

จากที่กล่าวมานั้นจะพบว่าการกอดมีผลดีทางด้านอารมณ์ ทำให้ผู้ถูกกอดมีความสุขสดชื่น ซึ่งสอดคล้องกับผู้สร้างสรรค์ที่ใช้แนวคิดการกอด บำบัด อันได้รับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือแมว เพราะแมว เป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก ชุกชอน แต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยน ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวล ให้ผิวสัมผัส ที่ลื่นมือ เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสแมวทุกครั้ง ก็จะมีรู้สึกผ่อนคลาย หลุดพ้นจากปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง แนวคิดการกอด จึงนับว่ามีความสำคัญมาก ต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ให้สามารถสร้างรูปทรง ที่แสดงออกเป็นสัญลักษณ์แทนแมว อันอ่อนนุ่มน่าสัมผัส น่ากอด

2.4 ข้อมูลประวัติและความเป็นมาของแมว

ประวัติศาสตร์แมว

ข้อมูลจากหนังสือ แมว (cat) เหมพันธุ์ เหมวรรณ (ม.ป.ป., น. 24) แมวเป็นสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ไม่แพ้พวกสุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงโปรดปรานของคนทุกชั้น ประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เป็นเจ้าของแมวชื่อ Slippers และมักจะพา Slippers ตัวโปรดไปยังทำเนียบขาว เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยเสมอ ประธานาธิบดี Winton Churchill มีแมวตัวผู้ชื่อ Ginger tom มักจะพาแมวตัวโปรดนี้ไปด้วยเวลาไปประชุมที่สภาของประเทศไทยในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายกรัฐมนตรี Harold Wilson แห่งอังกฤษ ได้อาณาแมวในตระกูล Samease (แมวไทย) เลี้ยงไว้ที่บ้านพักของเขาที่ถนน Downing นายกรัฐมนตรี Georges Clemenceau แห่งฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าของแมวพันธุ์เปอร์เซียสีน้ำเงิน (Blue Persian Cat) เลี้ยงไว้ที่พระราชวัง Elysie Benito Mussolini (เบนิโต มุสโสลินี) ผู้นำแห่งอิตาลี และ Vladimir Lenin (เลนิน) ผู้นำปฎิวัติชาวรัสเซีย ได้เลี้ยงแมวไว้ในพรรคเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยก็มีคนเลี้ยงแมวไว้อย่างมาก แมวไทยโด่งดังในประเทศไทย และเข้าใจว่าแมวไทยเริ่มแพร่พันธุ์ไปยังอังกฤษเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2427 (ร้อยกว่าปี) เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้พระราชทานแมวไทยคู่หนึ่งให้กงสุลอังกฤษ ในขณะที่กราบถวายบังคมลา กลับประเทศของตนสุทธิลักษณ์ อัมพันวงศ์ : พ.ศ. 2526 ได้เขียนประวัติความเป็นมาของแมวไว้ในหนังสือ “แมวไทย” ชุดความรู้ไทยขององค์การค้าของคุรุสภา ฉบับพิมพ์ที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2526 (หนังสือ รางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น ปี 2521)

กายวิภาคและระบบประสาทสัมผัส

แมวเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวตัวโดยใช้น้ำหนักทุกส่วนอยู่บริเวณอุ้งฝ่าเท้า เพื่อให้การทรงตัว เกิดความสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเท้า ขา และช่วงหลังของแมวสามารถโค้งงอได้เสมอ โครงสร้างกระดูกสันหลังและระหว่างนิ้วเท้าทั้ง 4 ข้าง ที่ขोनิ้วเท้าจะเชื่อมติดกับอุ้งฝ่าเท้า นอกจากนี้ บริเวณศีรษะก็สามารถหมุนพลิกไปด้านหลังได้ดีอีกด้วย องค์ประกอบโครงสร้างของกระดูกสันหลัง จะเชื่อมโยงสู่ส่วนต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อ กลายเป็นแหล่งกำลังสะสมไว้มากมาย บริเวณพื้นที่ของ กระดูกเชิงกรานและขาหลังจะมีความแข็งแรงและแกร่งมากเป็นพิเศษ

ภาพที่ 3 กายวิภาคแมว

(1) กายวิภาคแมว 1

(2) กายวิภาคแมว 2

ที่มา: เหมพันธ์ เหมวรรณันท์ (ม.ป.ป., น. 19)

การมองเห็น (Sight)

วิธีการล่าเหยื่อของแมว มีท่าทางการจ้องมองด้วยดวงตาทั้งสองข้าง พร้อมทั้งการได้ยินของเสียงด้วยระบบการได้ยินของใบหู ทั้งสองส่วนจัดว่าสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบด้านสื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะแมวเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษที่รับรู้ต่อการสังเกตเรื่องของแม่สีหลัก โดยที่แมวสามารถเห็นสีได้ 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ลูกนัยน์ตาแมวสามารถเคลื่อนไหวตามมุมได้กว้างถึง 205 องศา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการมองเห็นได้ชัดเจน เป็นลักษณะรวมเป็นจุดเดียว แต่มองได้รอบทั่วบริเวณที่แคบ ๆ ส่วนบริเวณพื้นที่กว้าง ๆ การเคลื่อนไหวของรูปร่างแมวจะทำให้เล็กน้อยสำหรับการมองเห็นลูกนัยน์ตาของแมวนั้น สามารถทำให้ดวงตาปิดแคบลงเป็นทางยาวหรือเปิดเต็มเป็นวงกลมได้ ลักษณะของการควบคุมแสงที่เข้ามาสู่ดวงตาทำได้แน่นอนระดับปานกลางแสงจึงเล็ดลอดเข้าไปน้อย ด้วยเหตุนี้แมวจึงมีความสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีอีกด้วย (เหมพันธุ์ เหมวรรณท์, ม.ป.ป., น. 24)

พฤติกรรมของแมว

แมวจำเสียงเจ้าของได้

แมวมีวิวัฒนาการให้จำเสียงเจ้าของได้ แต่เลือกที่จะไม่สนใจ นักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าแมวต่างรู้ว่าพวกมันกำลังถูกมนุษย์เรียกหรือพูดคุยด้วยอยู่ แต่ไม่สนใจที่จะตอบสนองและเพิกเฉย (Saito & Shinozuka, 2013) อาซึโกะ ซะโตะ (Atsuko Saito) และคาซุทาเกะ ชิโนซุ (Kazutaka Shinozu) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ทดสอบการตอบสนองของแมวบ้านจำนวน 20 ตัวเป็นเวลา 8 เดือนเพื่อเปรียบเทียบว่าพวกเขาตอบสนองต่อเสียงเจ้าของอย่างไร พบว่าปฏิกิริยาของแมวได้แสดงให้เห็นจริง ๆ ว่าเจ้าเหมียวเหล่านั้นรู้ที่กำลังถูกเรียกและจดจำเสียงเจ้าของได้ เช่น การขยายของรูม่านตาและการกระดิกพร้อมหันหูไปในทิศทางของเสียง ผลลัพธ์บ่งชี้ว่าแมวไม่ตอบสนองต่อการสื่อสารของเจ้าของ แม้ว่าพวกมันจะแยกแยะและจดจำเสียง

ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้ว แมวไม่ได้ถูกเลี้ยงให้เชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันแมวมีวิวัฒนาการเริ่มปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากขึ้น ซะโตะกล่าว ท้ายที่สุดยังมีพฤติกรรมของแมวอีกมากที่ต้องทำความเข้าใจ พวกเขาเหมือนเพื่อนที่ทำตัวเป็นปริศนาแต่พวกเราก็รักสุดหัวใจ (Saito & Shinozuka, 2013)

แมวติดตามตำแหน่งเจ้าของอยู่ในใจผ่านการฟังเสียง

แมวมีความสนใจและติดตามตำแหน่งเจ้าของอยู่ในใจผ่านการฟังเสียง ดร.ซาโอ ทาคากิ (Saho Takagi) จากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นและเพื่อนร่วมงานได้ศึกษาแมวและเปิดเผยว่าแมวมีความสามารถในการติดตามการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือตำแหน่งของเจ้าของพวกมัน ในความคิด แม้จะไม่เห็นมนุษย์จากสายตาโดยทั่วไปแล้วเชื่อกันว่าแมวไม่ได้สนใจเจ้าของเหมือนสุนัข

มีการศึกษาแมวบ้านจำนวน 50 ตัว โดย 27 ตัวเป็นแมวที่อาศัยอยู่ใน “คาเฟ่แมว” ซึ่งพบปะกับผู้คนมากมาย พบว่าแมวแสดงอาการประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงมนุษย์ที่เป็นเจ้าของพวกมันจากการสังเกตหูที่ขยับหรือการหันศีรษะ ทาคากิระบุว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าแมวมีความสามารถติดตามตามเจ้าของโดยฟังจากเสียงเพื่อสร้างแผนที่ในใจขึ้นมา การคิดลักษณะนี้บ่งบอกถึงความสามารถทางปัญญาที่ซับซ้อนของพวกมันและที่สำคัญบ่งบอกถึงความสนใจเจ้าของ (Saito & Shinozuka, 2013a)

แอนนิตา เคลซี (Anita Kelsey) นักพฤติกรรมแมวจากสหราชอาณาจักรกล่าวว่า ไม่ควรเปิดเสียงของเจ้าของเจ้าของเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้าน เพราะทำให้แมวที่ได้ยินเสียงนั้นกระวนกระวายใจเนื่องจากไม่รู้ว่ามีมนุษย์ของพวกเขาอยู่ที่ไหน

การแสดงออกของแมว

การทำเสียงแหลม เมื่อแมวตกอยู่ในสภาพเครียดมาก ๆ มันจะแสดงความโกรธ โดยการร้องเสียงแหลม ซึ่งเสียงนี้เรียกว่า “เสียงเพื่อป้องกันตัว” จะแสดงออกมาถี่ นอกจากนั้นเสียงร้องที่สูงและต่ำเป็นการแสดงถึงการจับคู่กันด้วย

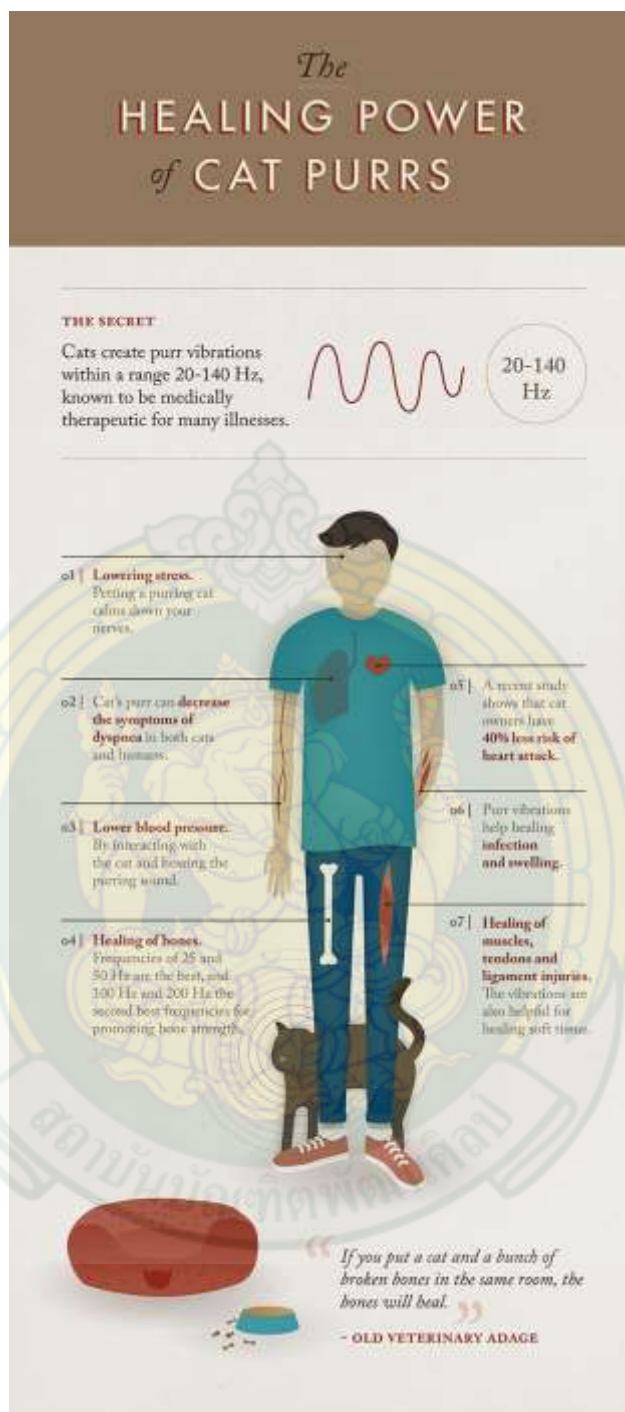
การคำราม จะเกิดขึ้นโดยการยกมุมปาก การคำรามอย่างเต็มกำลังซ้ำ ๆ กันแสดงถึงความจริงจัง แมวใหญ่จะแสดงอาการนี้มากเป็นพิเศษ

การทำเสียงคลิก เป็นการทำเสียงในระดับสูง แสดงถึงมิตรภาพ ยินดีจะเป็นเพื่อนด้วย และอาจจะมีกรร렁เหมียวเบาๆ อาจหมายถึงการสนทนาอย่างเป็นกันเอง

การทำเสียง “เพอร์ (Purr)” มันคือเสียงครางอึม ๆ ของแมวที่จะทำเวลารู้สึกมีความสุข เสียงเพอร์นั้นฟังดูเหมือนกับมอเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายงานว่าเสียง “เพอร์ (Purr)” ส่งผลดีกับร่างกายมนุษย์ด้วย ได้แก่ สามารถลดความเครียด เนื่องจากเสียงเพอร์อยู่ในช่วงความถี่ 20 - 140 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่ใช้ในการบำบัด การได้ยินเสียงนี้จึงทำให้เราคลายเครียดได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ทั้งตัวแมวเองและมนุษย์มีภาวะหายใจลำบาก

(Dyspnea) น้อยลงกว่าเดิม ลดความดันซึ่งมีผลมาจากการลดความเครียด ช่วยรักษากระดูก ในขณะที่แมวเพอร์ ตัวจะสันเหมือนเครื่องนวดด้วย หากแมวเพอร์ขณะนั่งทับกระดูกอยู่ การสั่นจะช่วย ให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้น ลดอาการติดเชื้อมะเร็ง หากแมวมาเพอร์บริเวณใกล้ ๆ แผลติดเชื้อมะเร็งบวม การสั่นของตัวแมวจะช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นด้วย แต่ห้ามสัมผัสกับแมวโดยตรงซึ่งอาจติดเชื้อมะเร็งได้นอกจากนี้การสั่นจากเสียงเพอร์ช่วยเร่งการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อได้ (Muggenthaler, 2001)

ภาพที่ 4 Healing power cat purr
ที่มา: Muggenthaler (2001, ออนไลน์)

การส่งสัญญาณโดยการใช้กลิ่น การส่งสัญญาณประเภทนี้จะให้เกิดผลได้ดีเมื่อแมว 2 ตัว ได้สัมผัสกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ต่อมากลิ่นที่อยู่ในผิวหนังบริเวณแก้ม คาง เท้า และโคนหาง จะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนออกมา จากที่กล่าวมานั้นทำให้เข้าใจกายภาพของแมว รวมทั้งอารมณ์ ความรู้สึกอันนำไปสู่การพัฒนาด้านรูปทรง การทำความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของแมวในทุกมิติ อีกทั้งการสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นนั้นจำเป็นต้องศึกษาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง คือประติมากรรมนุ่ม

ภาพที่ 5 ปฏิกิริยาท่าทางที่แมวแสดงออก

ที่มา: เหมพันธ์ เหมวรรณ (ม.ป.ป., น. 32)

2.5 ประติมากรรมนุ่ม

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงความหมายของ ประติมากรรมนุ่มไว้ว่า "ประติมากรรมนุ่ม หมายถึง ประติมากรรมที่สร้างรูปทรงด้วยวัสดุเนื้ออ่อนนุ่ม เช่น ผ้า เชือก พลาสติก หรือรูปทรงที่บรรจุด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม ศิลปินกลุ่มศิลปะประชานิยมสร้างสรรค์ ขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 ที่สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินชื่อ แคลส์ โอลเดนเบิร์ก (Claes Oldenburg) จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประติมากรรมนุ่ม จะใช้วัสดุเนื้ออ่อนนุ่มเป็น

ส่วนประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยวิธีการอันหลากหลาย และความกล้าหาญของศิลปินที่ใช้วัสดุต่าง ๆ เหล่านั้น ในการสร้างงานประติมากรรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2541)

2.6 ทฤษฎีสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)

สัญลักษณ์นิยมหลักนิยมเป็นขบวนการทางศิลปะในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีต้นกำเนิด จากฝรั่งเศส รัสเซียและเบลเยียมในกวีนิพนธ์และศิลปะอื่น ๆ ที่พยายามจะนำเสนอความจริงอย่างแท้จริงด้วยสัญลักษณ์ผ่านภาษาและภาพเชิงเปรียบเทียบในรูปลักษณ์ที่ตัดทอนเอาเฉพาะความรู้สึกบางอย่างออกมาถ่ายทอดเป็นรูปทรงที่สามารถสื่อถึงเรื่องราว สอดคล้องกับผู้สร้างสรรค์ที่นำเสนอความรู้สึกรักแหวออกมาโดยการสร้างสัญลักษณ์แทนเป็นรูปทรงแนวที่ตัดทอนนำเสนอว่าอบอุ่นน่ารักโดยตัดทิ้งซึ่งรายละเอียดของรูปทรง

ภาพที่ 6 Mirror Performance, New York (1968)

ที่มา: yayoi-kusama (2556, ออนไลน์)

ภาพผลงานของ Yayoi “Mirror Performance” ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำเอาผู้คนเข้าไปอยู่ในผลงาน ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางเพศและใช้ร่างกายแสดงกับผลงานเป็น sex object ด้วยสายตาเย้ายวน หุ่นอันสาวสะพรั่ง ซึ่งแสดงออกทางความคิดว่าเพศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานศิลปะ ไม่ใช่วัตถุทางความต้องการ

3. การศึกษาจากประสบการณ์จริงในสภาพแวดล้อมที่แมวอาศัยอยู่

อิทธิพลจากการเลี้ยงแมว

การเลี้ยงแมวสร้างความสุขได้เป็นอย่างมาก การเลี้ยงแมวเป็นสิ่งที่หลายคนหลงใหลความน่ารักของแมวทำให้บางคนถึงกับลงทุนทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองไม่เคยทำ สละเวลาของตนเองเพื่อมาดูแลแมวสรรหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้แมวมีความสุข ราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเองจนมีคำที่เรียกคนเลี้ยงแมวว่าทาสแมว ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองคิดว่าตนเองเป็นหนึ่งในทาสแมวเช่นเดียวกัน

4. ผลงานศิลปินกรณีศึกษา

ผลงานจากศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั้งทางแนวความคิด เนื้อหาสาระทางศิลปะประกอบด้วยศิลปิน Selynn (เซริน) Ernesto Neto (เออเนสโต เนสโต้) Studio Roos Meerman & KunstLAB, Yayoi-Kusama (ยาโยย คุซามะ) และเคนจิ ยาโนเบะ

4.1 Selynn (เซริน)

ผลงานของศิลปินที่นำความใฝ่ฝันของตนเองที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าเสนอถึงแมวนำโชค โดยการสร้างรูปทรงให้แมวเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี แสดงวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นโดยการสวมผ้าโพกหัว ซึ่งปกติแล้วแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการใส่หมวกหรือผ้าโพกหัว เนื่องจากทำให้แมวไม่พร้อมที่จะโจมตี หรือเอาตัวรอดได้อย่างรวดเร็ว ศิลปินใช้จุดนี้ สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ภาพวาดแมวที่กำลังสวมผ้าโพกหัว babushka (บาบุช'คะ) มีลวดลายดอกไม้ และผลไม้ และพิชชาทำให้ผลงานดูน่ารักน่าเอ็นดูตามแบบของศิลปินเอง ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองนั้นก็รักแมวและเลือกให้แมวเป็นแรงบันดาลใจในการนำความน่ารัก ชี้อ่อน อ่อนโยนมาเสนอสอดคล้องกับศิลปินกรณีศึกษา

ภาพที่ 7 Cats Are Wrapped in Colorful Babushkas

ที่มา: Cats Are Wrapped in Colorful Babushkas (2565, ออนไลน์)

4.2 Ernesto Neto (เออเนสโต้ เนสโต้)

เออเนสโต้ เนสโต้ เป็นศิลปินที่แสดงแนวความคิด ต้องการให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสผลงานศิลปะในรูปทรงที่อิสระ โดยมีการใส่กลิ่นของสมุนไพร โดยมีแนวคิดที่ต้องการสร้างรูปทรงที่คนสามารถเข้าไปสัมผัส โอบกอด ผลงานศิลปะของเนสโต้ได้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรื่องของประสาทสัมผัส ผลงานประติมากรรมนุ่ม ศิลปินมักสร้างเป็นประติมากรรมนุ่มที่ให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ได้ นำเสนอด้วยรูปทรงที่เรียบง่าย ขนาดของผลงานในบางชิ้นงานมีขนาดใหญ่จัดเต็มห้องนิทรรศการ ถ่ายทอดความรู้สึก กลิ่น สี และความนุ่ม ดึงดูดให้ผู้ชมเข้าสัมผัสภายในผลงานด้วยวัสดุสีอ่อน เบา เรียบ ยืดหยุ่น มีความละมุนละไมของคู่สี ซึ่งภายในบรรจุด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยมีกลิ่นเครื่องเทศ และเกิดประสบการณ์ทางความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งจากกลิ่น ซึ่งผู้สร้างสรรค์สนใจในการใช้รูปทรงที่อิสระสอดคล้องกับแนวคิดการกอด สัมผัส โดยให้ร่างกายได้สัมผัสเช่นเดียวกับการสวมกอด ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้แนวทางที่จะพัฒนาผลงานโดยการสร้างรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมงที่รัก ให้เป็นรูปทรงที่อ่อนนุ่ม อิสระ ไร้โครงสร้าง ประจุผิวสัมผัสของแมง ให้ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม นากอด เช่นเดียวกับแมง

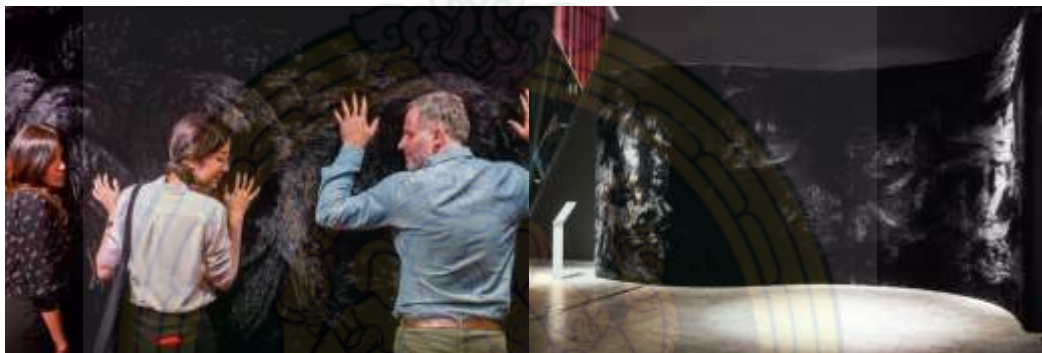
ภาพที่ 8 O tempo lento do corpo que é pele

ที่มา: Ernesto Neto: Rio Superstar (2565, ออนไลน์)

4.3 Studio Roos Meerman (สตูดิโอ รูต เมียแมน)

ผลงานของ Studio Roos Meerman และ KunstLAB พนักงนสัตว์สี่เท้าความยาว 6 เมตร เมื่อแนบร่างกายติดกับผนังนุ่ม ๆ ที่มีขนสีดำจะได้ยินเสียงเพลงดังขึ้น แคมการสัมผัสแต่ละตำแหน่งก็ให้ทำนองเพลง ที่ไม่เหมือนกัน เมื่อหลายคนเข้าไปสัมผัสผนังพร้อมกันเสียงที่ออกมาจึงสอดคล้อง

ประสานกันไม่ต่างจากเครื่องดนตรีของวงออร์เคสตราที่สอดประสานเป็นท่วงทำนอง จุดประสงค์ของ Tactile Orchestra คือคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะด้วยการใช้ร่างกายและสัมผัสอื่น ๆ นอกเหนือจากการมองเห็น ผู้ชมสามารถสวมกอดขนนุ่ม ๆ พบว่า ผิวสัมผัสมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมผลงาน การใช้เสียง นำมาประกอบ ทำให้ผลงานเกิดความน่าสนใจ ผู้สร้างสรรค์จึงได้แนวคิด สอดคล้องกับศิลปนกรณีศึกษา ในเรื่องการใช้ผิวสัมผัส เส้นขน ที่อ่อนนุ่ม หุ่มห่ม รูปทรงที่ไร้โครงสร้าง แบบอิสระ เหมือนการได้กอดแมว ทำให้มีความสุขแมว เสียงเพอร์ นั้นเป็นการแสดงออกถึงความสุขที่แมวมีต่อผู้สร้างสรรค์ แนวคิดนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพัฒนาผลงานต่อไป

ภาพที่ 9 Tactile Orchestra

ที่มา Studio Roos Meerman & KunstLAB adaymagazine (2565, ออนไลน์)

4.4 Yayoi-Kusama (ยาโยย คุซามะ)

ยาโยย คุซามะ ศิลปินที่เกิดในครอบครัวญี่ปุ่นที่เคร่งครัด พ่อและแม่ของศิลปินแต่งงานจากการคลุมถุงชนโดยการจัดหาให้จากญาติผู้ใหญ่ และประสบการณ์ในวัยเด็กที่ถูกบังคับให้คอยตามสืบว่าพ่อไปมีภรรยาหรือไม่ จนได้ไปพบกับภาพที่บาดตาเด็กน้อยทำให้ศิลปินในวัยเด็กเกิดความกลัว อ้วะวะเพศชายไปตลอด จากนั้นก็เกิดเห็นภาพหลอนมาตลอดเป็นลายจุด ครอบงำความคิดฝังใจ จากเหตุการณ์ในอดีต ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางเพศ และใช้ร่างกายตนเองสื่อสารออกไปยังผู้ชม ผู้สร้างสรรค์สนใจในลักษณะการทำประติมากรรมนุ่มของศิลปินที่ใช้วัสดุอ่อนตัวและมีการใช้สัญลักษณ์แทนความหวาดกลัวที่เกิดจากประสบการณ์ไม่ดีในชีวิตได้อย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 10 Sex Obsession Food Obsession Macaroni Infinity Nets & Kusama (1962)

ที่มา: yayoi-kusama (2565, ออนไลน์)

4.5 Kenji Yanobe (เคนจิ ยาโนเบะ)

ศิลปินใช้แนวความคิดเรื่องการเอาชีวิตรอดสภาพแวดล้อม สังคมในปัจจุบัน สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ โดยผลงาน SHIP'S CAT ผสมผสานประเด็นเรื่องยุคสมัยแห่งนิวเคลียร์ ปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านต้องเผชิญจากกัมมันตรังสีโรงไฟฟ้า Fukushima Daiichi ปัญหาคลื่นสึนามิที่ประเทศต้องเผชิญ โดยใช้สัญลักษณ์แมวที่เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่น ว่าแมวนำโชคมี 9 ชีวิต ที่สามารถนำพาให้ผ่านพ้นสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไปได้ จึงนับได้ว่าเป็นการนำแมวมาเป็นสัญลักษณ์เชื่อมต่อกับความคิดที่น่าสนใจ

ภาพที่ 11 SHIP'S CAT

ที่มา: SHIP'S CAT , THE SCULPTURE OF KENJI YANOBE 1965 (2565, ออนไลน์)

4.6 ตารางวิเคราะห์ผลงานศิลปิน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้สร้างสรรคกับศิลปะของผู้สร้างสรรคกับศิลปินที่นำมาศึกษา

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Selynn (เซริน) แนวคิด ศิลปินนำแมวมาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความมีชีวิตเปรียบประดุจคน ภาพวาดแมวที่กำลังสวมผ้าโพกหัว babushka (บาบูช'คะ) มีลวดลายตามแบบของศิลปิน	1. การถ่ายทอดความน่ารักในมุมมองที่มนุษย์มีต่อแมว 2. การใช้สัญลักษณ์แสดงความรักต่อแมว	1. การใช้เทคนิคจิตรกรรมในการสร้างสรรค์ 2. รูปแบบศิลปะเหมือนจริงในขณะที่ผู้สร้างสรรคเป็นผลงานประติมากรรมนุ่มด้วยวัสดุผ้าแบบสามมิติ	1. การใช้มุมมองความน่ารักของแมวมาแสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิต
Ernesto Nesto (เออเนสโต้ เนสโต้) แนวคิด ศิลปินสร้างผลสรุคผลงานด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม และมีกลิ่นหอม แสดงออกทางการสวมกอด	1. ใช้วัสดุผ้าห่อหุ้มวัสดุภายในซึ่งเป็นลักษณะนุ่มฟู 2. ใช้ผ้าเป็นวัสดุในงาน 3. การให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับการงาน	1. ผลงานของศิลปินมีลักษณะเป็นนามธรรม สร้างสรรค์เป็นผลงานผลงานของผู้สร้างสรรคเป็นประติมากรรมนุ่มด้วยวัสดุผ้า แบบสามมิติ แบบกึ่งนามธรรม	1. การให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับการงาน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้สร้างสรรคกับศิลปะของผู้สร้างสรรคกับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Studio Roos Meerman (สตูดิโอ รูด เมียแมน) 	1. ผลงานใช้ผ้าขนสัตว์เพื่อสื่อถึงความรู้สึกที่ได้รับ 2. ผลงานสามารถให้ผู้ชมสามารถเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้	1. ผลงานคลุมโทนด้วยสีดำเป็นหลัก 2. ผลงานมีรูปทรงที่ระนาบเป็นผืนเดียวกัน	1. การสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมนุ่มที่ผู้ชมสามารถเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้
Yayoi-Kusama (ยาโยย คุซามะ) แนวคิด ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิงสัญลักษณ์นิยมที่แสดงออกทางเพศจากการที่ได้รับประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจำ กรณียของศิลปินเป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายนำมาสื่อให้เห็นในมุมมองที่ท้าทายที่ศิลปินสามารถก้าวข้ามผ่านได้	1. มีการแสดงสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายต่อผู้ชม 2. การใช้ประสบการณ์มาสร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 3. ผลงานเป็นประติมากรรมนุ่ม	1. ผลงานถูกแสดงด้วยตัวศิลปินเองและผลงาน 2. ผลงานเป็นการใช้พื้นผิวซ้ำๆกันเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมนุ่มด้วยวัสดุผ้า แบบสามมิติ	1. การนำประสบการณ์มาสร้างสรรค์ผลงานและใช้สัญลักษณ์นิยมในผลงาน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้สร้างสรรคกับศิลปะของผู้สร้างสรรคกับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Kenji Yanobe (เคนจิ ยาโนเบะ) แนวคิด สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับอันตรายจากสารกัมมันตรังสีหลังเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ เกิดภาวะเมลต์ดาวน์ จากคลื่นยักษ์สึนามิ	1. ใช้ความน่ารักของแมวมาแสดงผ่านผลงานศิลปะ 2. มีความแฟนตาซีชวนให้คิดและจินตนาการถึงสภาพความเป็นจริง	1. ศิลปินกรณีศึกษาผลงานมีลักษณะเหมือนจริง แนวการ์ตูน 2.เทคนิคการสร้างสรรคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค	1. การใช้สัญลักษณ์ประกอบกับการแสดงความน่ารักของแมว สอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการสื่อ

ที่มา: ผู้สร้างสรรค

สรุป

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับการศึกษาศิลปินกรณีศึกษานั้น ทำให้พบว่า การสร้างสรรค์ผลงานจะมีการพัฒนาได้นั้นจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีการกอดเพื่อทำความเข้าใจการสัมผัสว่ามีผลทางความรู้สึกอย่างไร และทฤษฎีความรักช่วยทำให้ผู้สร้างสรรคเข้าใจตนเองว่าความผูกพันทางใจมีความสำคัญอันนำมาซึ่งความรักที่มีต่อแมว และการศึกษาประติมากรรมนุ่มช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงาน ในแนวทางประติมากรรมสามมิติ ที่นุ่มนวล อ่อนโยน คล้ายกอดแมวที่รัก การศึกษาศิลปินกรณีศึกษานั้นนับได้ว่าช่วยให้ผู้สร้างสรรคมีแนวทางการพัฒนารูปแบบเทคนิค วิธีการนำเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตน

บทที่ 3

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตที่เคยได้สัมผัสกับแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง และเคยพบเห็นมาในชีวิต ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นถูกสั่งสมและหล่อหลอมให้ผู้สร้างสรรค์เป็นคนที่รักแมวยิ่งยิ่ง นำไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึง ความอบอุ่น ความนุ่มนวล และความรักที่มีต่อแมว โดยแสดงออกถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางความคิด ที่นำเสนอกระบวนการทางเทคนิค ประติมากรรมนุ่ม

1. ความเป็นมาและแนวคิดแรงบันดาลใจ

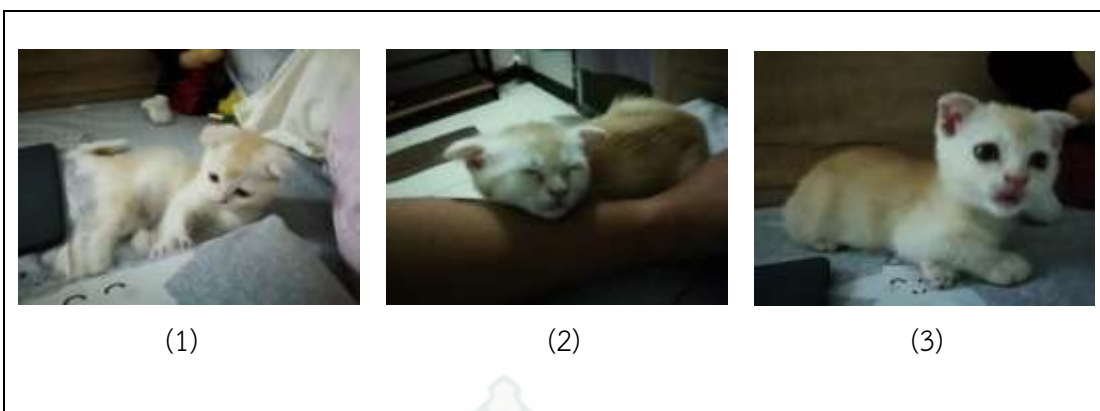
ผู้สร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ที่ได้พบเห็นและสัมผัสคลุกคลีอยู่กับแมว ประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวมาโดยตลอดนั้น เกิดเป็นความผูกพันที่แนบแน่นรวมกับว่าแมวเป็นสมาชิกภายในครอบครัวอีกคนหนึ่ง ประกอบกับในวัยเด็กของผู้สร้างสรรค์นั้นเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากปัญหาครอบครัว ทำให้ต้องการที่จะแสดงความรักความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่ง ในวัยเด็กผู้สร้างสรรค์มักจะอุ้มหรือกอดแม้อยู่เสมอเพื่อทดแทนความรักความอบอุ่นที่ขาดหายไป ในครอบครัว ในยามที่ผู้สร้างสรรค์เหงานั้นก็มีแมวเป็นเพื่อนเล่น อยู่ข้าง ๆ เสมอมา ทำให้ผู้สร้างสรรค์รู้สึกมีความสุขอย่างมาก

2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจเรื่องความนุ่มนวล และความรู้สึกอบอุ่นที่ได้พบเห็นสัตว์ที่มีขนนุ่มและใกล้ชิดกับมนุษย์คือแมว ลักษณะนิสัยของแมว ลักษณะทางการกายภาพของแมว และประสบการณ์ในการสัมผัสคลุกคลีกับแมว ความผูกพันทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้จึงทำการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1.1 ภาพแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง

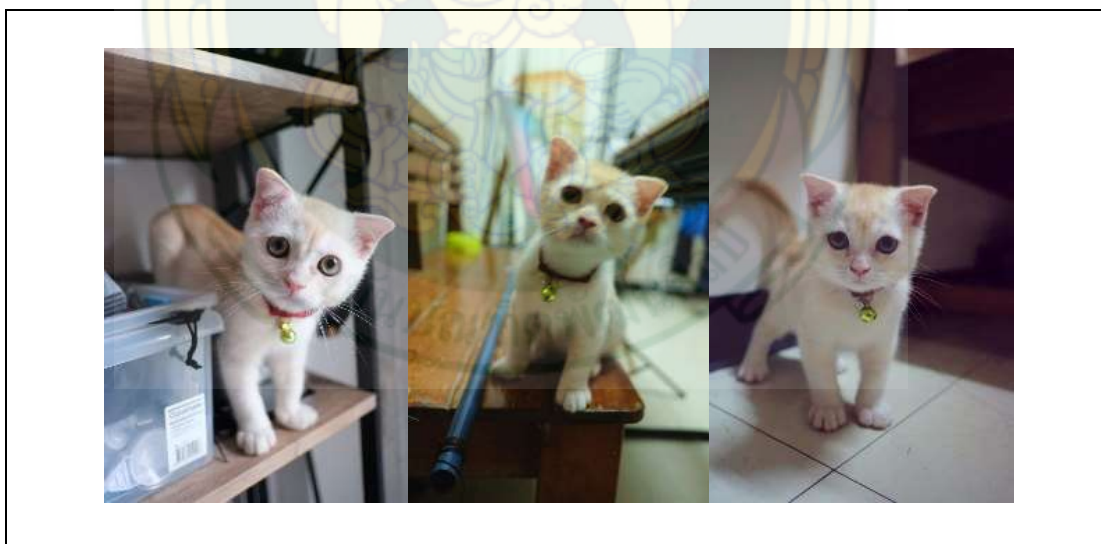
ภาพที่ 12 ภาพถ่ายแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงตอนอายุ 1 เดือน

(1) แมวของผู้สร้างสรรค์นอนบนที่นอน

(2) แมวของผู้สร้างสรรค์นอนหนุนแขน

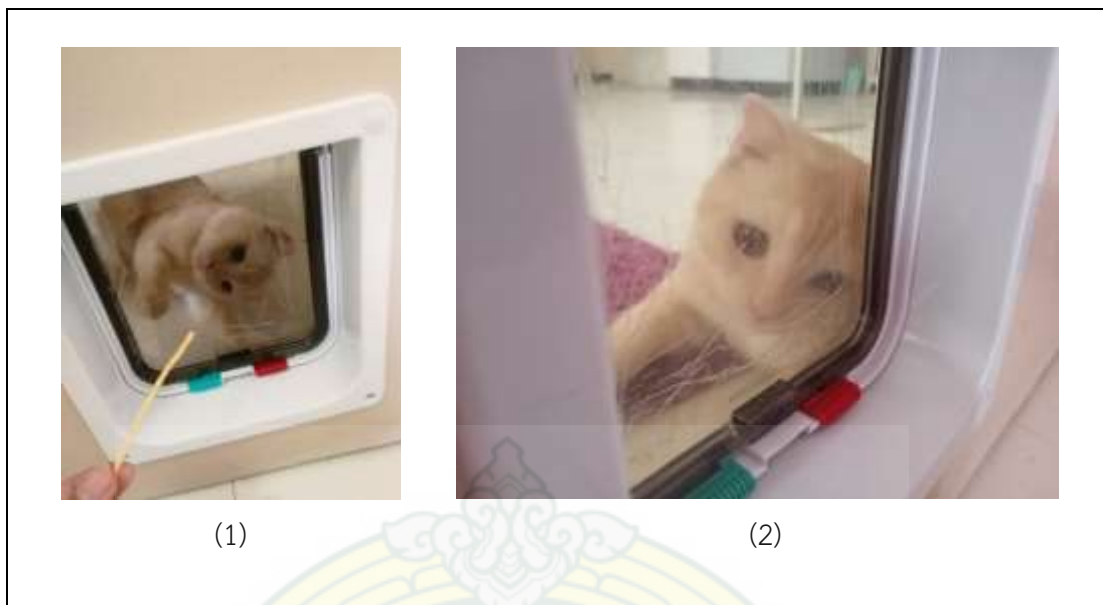
(3) แมวของผู้สร้างสรรค์นอนเล่นบนที่นอน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 13 ภาพถ่ายแมวแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงตอนอายุ 3 เดือน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 14 ภาพถ่ายการฝึกแมวเข้าห้องทางประตูแมว

(1) ผู้สร้างสรรค์ใช้ขนมล่อเพื่อฝึกแมว

(2) แมวสนใจและฝึกลอดประตู

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 15 ภาพถ่ายแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงอายุครบ 1 ขวบ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

(1)

(2)

(3)

ภาพที่ 16 ภาพถ่ายแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงตอนทำความสะอาดเลียขนตัวเอง

(1) แมวกำลังนั่งบนโต๊ะทำงานผู้สร้างสรรค์

(2) แมวเลียทำความสะอาดตัวเอง

(3) แมวเลียขนทำความสะอาดตัวเอง

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

(1)

(2)

(3)

ภาพที่ 17 ภาพถ่ายท่านอนของแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง

(1) แมวนอนหลับบนโซฟา

(2) แมวกำลังนอนหลับและพลิกตัวบิด

(3) แมวนอนในโถ่งดินเผา

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 18 ภาพถ่ายการจับจิ้งจกได้ตัวแรกของแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

2.2. ข้อมูลจากแหล่งหนังสือและเอกสารวิชาการ

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตำรา ที่เกี่ยวข้องกับแมว ได้แก่ หนังสือแมว THE CAT (เหมรินทร์ เหมวรนนท์) ข้าวคลุกปลาหูของกิตติศัพท์ เขียนภาพ Cat คาเฟ่ สวรรค์ของคนรักแมวของสรินนา วัฒนา Study on Cats เรียนรู้คุณเหมียว ของคิมพยองมก คิมจีวอน ตรองสิริ ทองคำใส ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประกอบการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว”

ภาพที่ 19 หนังสือเอกสารเกี่ยวกับแมว

- (1) หนังสือชื่อแมว THE CAT
- (2) หนังสือชื่อข้าวคลุกปลาหู
- (3) หนังสือชื่อ Cat คาเฟ่ สวรรค์ของคนรักแมวของสรินนา
- (4) หนังสือชื่อ Study on Cats เรียนรู้คุณเหมียว

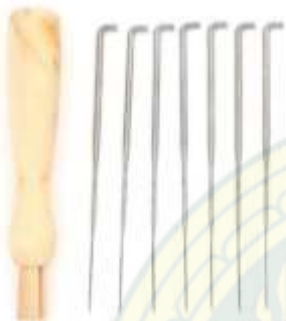
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

3. เทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

3.1 เส้นใยสังเคราะห์และใยขนแกะ Needle felt

3.1.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการปักใยสังเคราะห์ Needle felt

ตารางที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ Needle felt

ชื่อวัสดุอุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. เข็มปักใย 	ใช้ปักกระทุ้งเส้นใย เพื่อให้เส้นใยพันกันจนจับตัวกลายเป็นก้อน	ใช้ในการขึ้นรูปทรงที่ต้องการในพื้นที่เล็ก ๆ สามารถปักกระทุ้งเส้นใยได้น้อย แต่สามารถขึ้นรูปทรงที่มีความหนาแน่นได้มาก โดยเข็มเดียวจะหักได้ง่ายมาก หากไม่ระวังในการดำเส้นใย
2. ฟองน้ำรองเข็ม 	มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว ลักษณะยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทก และการปักของเข็ม	ใช้รองชิ้นงานในการปักเข็มเส้นใยขนแกะ โดยควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว การปักด้วยเข็มหากเบาพองสั้นเกินไปจะทำให้เข็มทะลุลงมาที่พื้นจนเข็มเกิดความเสียหายได้

ตารางที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ Needle felt (ต่อ)

ชื่อวัสดุอุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. เข็มปักใยชนิดหลายเข็มแบบสปริง 	ใช้ปักกระทุ้งเส้นใย เพื่อให้เส้นใยพันกันจนจับตัวกลายเป็นก้อน มีจำนวนหลายเข็ม เพื่อลดระยะเวลาในการขึ้นรูป	ใช้ในการขึ้นรูปทรงที่ต้องการ โดยใช้แรงในการปักน้อยกว่า เข็มแบบปกติ สามารถประหยัดเวลาในการดำเส้นใยได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถปักกระทุ้งในบริเวณพื้นที่เล็ก ๆ ได้ ใช้ในการทำพื้นที่กว้าง ๆ ของผลงาน
เข็มปักใย 	ใช้ปักกระทุ้งเส้นใย เพื่อให้เส้นใยพันกันจนจับตัวกลายเป็นก้อน มีจำนวนหลายเข็ม เพื่อลดระยะเวลาในการขึ้นรูป	ใช้ในการขึ้นรูปทรงด้วยการปักลงไปบนผ้าที่ต้องการจนเกิดเป็นเส้นขนที่พูนุ่มตรงตามแนวคิดที่ตั้งไว้
เข็มปักใย 	ใช้ปักกระทุ้งเส้นใย เพื่อให้เส้นใยพันกันจนจับตัวกลายเป็นก้อน มีจำนวนหลายเข็ม เพื่อลดระยะเวลาในการขึ้นรูป	ใช้ในการขึ้นรูปทรงที่ต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเข็มได้ตามที่ต้องการ การที่มีจำนวนเข็มมากขึ้นนั้นจะทำให้การปักเส้นใยในพื้นที่กว้างเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ Needle felt (ต่อ)

ชื่อวัสดุอุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
ปลอกหนังใส่นิ้วมือ 	มีความหนาและเหนียว เข็มไม่สามารถแทงทะลุ ผ่านได้ง่าย	ใส่สวมเพื่อป้องกันเข็มทิ่มมือขณะ ใช้เข็ม
ถุงมือแปรงขนแมว 	ใช้แปรงขนให้กับแมว เพื่อเก็บบนแมว	ใช้แปรงขนแมวเพื่อให้แมวผลัด ขนที่จะหลุดร่วงออกจากตัว ทำให้แมวไม่ต้องเลียขนตัวเอง มากจนอาจอาเจียนออกมาบ่อย จนเกินไป

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

3.1.2 เทคนิคการปักกระตุ้งใยสังเคราะห์

การปักกระตุ้งใยสังเคราะห์ หรือเทคนิคที่เรียกว่า Needle felt เป็นเทคนิคทางศิลปะที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น มักใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสัตว์เลี้ยงเหมือนจริง เช่น สุนัข แมว กระต่าย ฯลฯ โดยใช้วัสดุคือ เส้นใยขนแกะ ลักษณะเป็นการปักเข็มที่มีลักษณะพิเศษลงบนใยสังเคราะห์ บนเข็มจะมีฟันปลาเล็ก ๆ 5 - 6 คม ที่มีความคม เพื่อดึงเส้นใยลงไป พันกันจนจับตัวเป็นก้อน สามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงได้ตามจำนวนการปักเข็มลงไป สามารถใช้ได้กับวัสดุอื่นที่เป็นลักษณะเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นและไม่ลื่นเกินไป ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเส้นใยสังเคราะห์แบบนุ่มพิเศษ ซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่นุ่มนวลให้ความรู้สึกคล้ายกับอุ้งเท้าของแมวได้และนำความรู้จากประสบการณ์ที่ศึกษา มาสร้างสรรค์เครื่องที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะเฉพาะตัว

3.2 การเย็บผ้าขนสัตว์

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา

ตารางที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา

ชื่อวัสดุอุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
เข็มเย็บผ้า 	สำหรับใช้ในงานเย็บปักถักร้อย ลักษณะจะเป็นเข็มเรียวยาว ปลายข้างหนึ่งแหลมคมสำหรับแทงลงในเนื้อผ้า และปลายอีกด้านจะมี “ตา” หรือ “รู” สำหรับใช้ร้อยด้าย	ใช้เย็บผ้าประกอบติดชิ้นส่วนของผ้าตามแบบที่ได้วางไว้
ด้ายเย็บผ้า 	ด้ายเย็บผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ มีการผสมกับความแข็งแรงสูง ทนต่อการขัดถูได้ดี โดยทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 65% และเส้นใยฝ้าย 35%	ใช้สนเข็มเพื่อเย็บชิ้นส่วนต่างให้ติดกัน โดยเส้นด้ายควรเป็นประเภทที่มีความเหนียวและลื่น เพื่อไม่ให้ไปพันกับผ้าขนสัตว์ จำให้ตัดเย็บได้ยาก
เข็มหมุดปักผ้า 	เข็มหมุดช่วยให้เย็บได้สะดวก และรวดเร็ว เป็นการแทนการเนาหรือยึดผ้าตั้งแต่ 2 ชิ้นให้ติดกัน	ใช้ในการกลัดเย็บผ้าตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน

ตารางที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา (ต่อ)

ชื่อวัสดุอุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
ที่สนเข็ม 	เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บ ช่วยให้การสนเข็มสะดวก สามารถใช้ได้กับเข็มเย็บ ผ้าธรรมดา และเข็มจักรเย็บ	ใช้ในการสนเข็มที่มี ขนาดเล็ก
กรรไกรตัดด้าย 	ปากแหลมปลายคมมาก มีสปริง อยู่ในตัว สามารถตัดเส้นด้ายได้ ง่ายหรือจะใช้ปลายไว้เลาะผ้า ก็ได้ แต่ไม่เหมาะกับการตัดผ้า	ใช้ตัดด้ายหรือ เศษด้ายที่ไม่ ต้องการ
กรรไกรตัดผ้า 	กรรไกรตัดผ้ามีปลายกรรไกร ด้านหนึ่งเรียวแหลม และปลาย กรรไกรอีกด้านโค้ง ทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม ชัดเงาเรียบ เป็นมันวาว มีขนาดยาวระหว่าง 20-30 เซนติเมตร (8 – 12 นิ้ว) เพื่อให้สะดวกในการใช้งานไม่ ต้องขยับเลื่อนกรรไกรหลายครั้ง	ใช้ตัดผ้า ผ้าขนสัตว์ หรือ อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับ ผ้า เช่น เส้นใยสังเคราะห์ อัดแผ่น

ตารางที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา (ต่อ)

ชื่อวัสดุอุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
ปากกาเขียนผ้า 	เขียนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับขีดเส้น วาดหรือลอกลายสำหรับการตัดเย็บ	ใช้วาดหรือลอกลายสำหรับการตัดเย็บ
ที่เลาะด้าย 	ใช้เลาะตะเข็บผ้า ปลายแหลมคม เหมาะสำหรับเลาะตะเข็บผ้าได้ละเอียด รวดเร็ว	ใช้เลาะตะเข็บผ้า
ผ้าขนสัตว์ 	ผ้าขนสัตว์มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ยืดหยุ่นได้ดี ไม่ยับง่าย ดูดซับน้ำและความชื้นได้ดี	ใช้เป็นผิวสัมผัสของชิ้นงาน โดยควรเลือกใช้ผ้าที่มีความหนาแน่น และความยาวของเส้นขนสัตว์เทียมไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว เพื่อให้ได้สัมผัสที่นุ่มนวล อบอุ้น ตามแนวความคิดหลัก

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

3.2.2 เทคนิคการตัดเย็บผ้าและการเย็บตุ๊กตา

การเย็บผ้าขนสัตว์มีขั้นตอนประกอบด้วยการเนา คือ การเย็บหลวม ๆ ให้ผ้าติดกันก่อนเย็บจริงเย็บเป็นไกด์ไว้ การสอยผ้า คือการเย็บเก็บชายที่เห็นด้ายจุดเล็ก ๆ ควรเลือกเส้นด้าย

ให้สีใกล้เคียงกับผ้า นิยมเก็บงานที่ต้องเก็บปลายไม่ให้เห็นด้าย และการด้นถอยหลังคือ การเย็บที่นิยมมากเพราะง่าย สวยงามใช้ได้หลายรูปแบบ และแข็งแรง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเย็บผ้าขนสัตว์

1. การวาดแบบร่างลงบนผ้าโดยใช้ปากกาเขียนผ้าหรือดินสอเขียนผ้า
2. การตัดแยกชิ้นส่วนที่ร่างแบบออกเป็นชิ้น
3. การเย็บเนาด้วยมือ
4. การเย็บจริงด้วยมือให้มีความถี่และความตึงพอประมาณไม่ให้เส้นใยสังเคราะห์หลุดลุ่ย
5. การยึดใยสังเคราะห์ลงในชิ้นงาน
6. การเย็บปิดชิ้นงาน
7. การเย็บประกอบผลงาน

โดยการเย็บประกอบจะใช้ความประณีต และเก็บรายละเอียดโดยสามารถใช้เข็มเย็บเพื่อให้ชิ้นงานเข้ารูปทรงที่ต้องการได้ ด้วยการแทงทะลุจากฝั่งหนึ่งของชิ้นงานไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

4. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

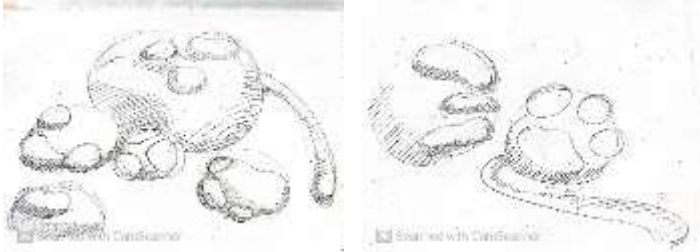
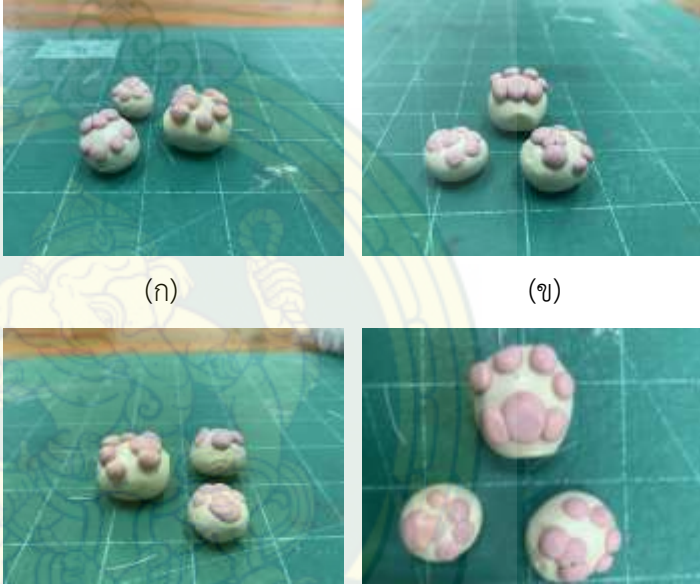
การสร้างสรรค์ผลงานต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูล ภาคนามและเอกสารเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ แนวคิด เทคนิคและวิธีการนำเสนอเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ได้ดังข้อมูลต่อไปนี้

4.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ความอบอุ่นในอ้อมกอด เป็นผลงานประติมากรรมนุ่ม แนวคิดในการสร้างสรรค์แสดงออกโดยการนำเอารูปทรงของอุ้งเท้าแมวที่มีความกลมมน แต่แฝงไว้ด้วยกรงเล็บ ในการสร้างสรรค์รูปทรงชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ตัดทิ้งซึ่งกรงเล็บ อันแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความไวใจ เพราะแมวจะกางเล็บเมื่อต้องการป้องกันตนเอง หวาดกลัวไม่มั่นคงทางอารมณ์ ดังนั้นรูปทรงที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจึงมีการตัดทอนให้เกิดเป็นรูปทรงที่แสดงออกถึงความน่ารัก น่าสัมผัส ด้วยสีขาวและเนื้ออุ้งเท้าสีชมพูอ่อนนั้นแสดงถึงความนุ่มนวล ความอบอุ่น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการกอดแมว ซึ่งขณะที่กอดแมวนั้นมักมีความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลรับรู้ได้ถึงความรักความไวใจ ที่แมวมอบให้มนุษย์

ตารางที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ชื่อ ความอบอุ่นในอ้อมกอด (ก) ภาพร่าง 2 มิติ 1 (ข) ภาพร่าง 3 มิติ 2	 (ก) (ข)
2. แบบร่าง 3 มิติ (ก) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (ข) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (ค) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง (ง) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน	 (ก) (ข) (ค) (ง)
3. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 1 (ก) การวาดแบบร่างลงในผ้าขนสัตว์ (ข) การตัดแยกชิ้นงานแต่ละส่วน (ค) การเย็บเนาขึ้นรูปทรง (ง) การเย็บประกอบ (จ) การยัดใยสังเคราะห์ (ฉ) การเย็บปิดรูที่ยัดใยสังเคราะห์ (ช) การปักใยสังเคราะห์ (ซ) การปักใยขนแกะ	 (ก) (ข) (ค) (ง)

ตารางที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
	 (จ) (ฉ) (ช) (ซ)
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ขั้นที่ 1 (ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (ข) ภาพขยายผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียง (ค) ภาพขยายผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย (ง) ภาพขยายผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา (จ) ภาพขยายผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน (ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง	 (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ความอบอุ่นในอ้อมกอด

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์ ปักใยขนแกะ

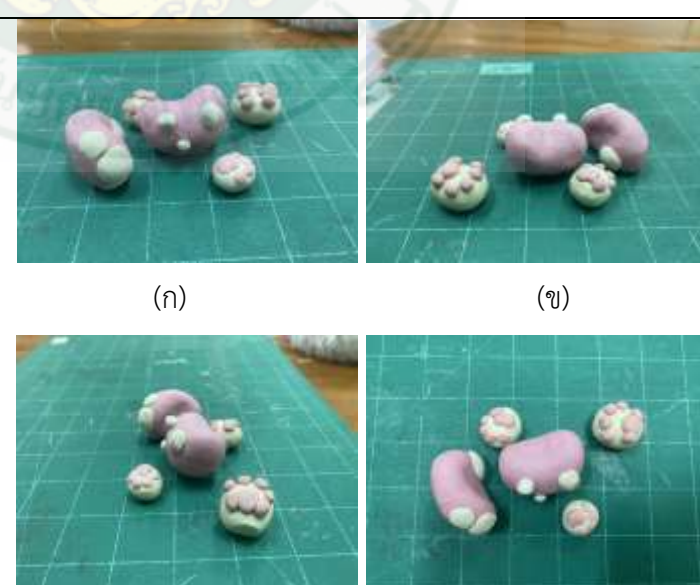
ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงานเจ้าก้อนกลม เป็นงานประติมากรรมนุ่ม โดยนำลักษณะรูปทรงของใบหน้าแมวในแนวการ์ตูนซาริโอะซึ่งเป็นแมวที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงความน่ารักจึงนำความรู้สึกที่รับรู้จากการดูแมวซาริโอะมาสร้างเป็นรูปทรงหลักโดยการเลือกตัดทอนให้เหลือเพียงเค้าโครงของใบหน้าและเลือกที่จะใช้ปุ้มเนื้อที่อ่อนนุ่มของอุ้งเท้าแมวมาปะติดให้มีลักษณะนูนแทนที่ตำแหน่งของดวงตาโดยการติดกระจายไปจนทั่วเพื่อลดความเหมือนจริงให้เหลือเพียงรูปทรงอันเป็นสัญลักษณ์ของความน่ารักของแมวที่เป็นหมอนหนุนนอน ในผลงานชิ้นนี้ประกอบไปด้วย 6 ชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดใหญ่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นศีรษะของแมว ขนาดกลางให้เห็นอุ้งเท้าของแมว ขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความน่ารักเป็นกลุ่มก้อน คล้ายครอบครัวของแมว รูปทรงทั้งหมดเป็นรูปทรงอิสระอันแสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่ถูกตัดทอนมาจากความรักที่มีต่อแมว

ตารางที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ชื่อ ความอบอุ่น นุ่มนวล ของแมว ที่หนุนนอน (ก) ภาพร่าง 2 มิติ 1 (ข) ภาพร่าง 3 มิติ 2	 (ก) (ข)
2. แบบร่าง 3 มิติ (ก) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (ข) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (ค) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง (ง) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน	 (ก) (ข) (ค) (ง)

ตารางที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (ก) การวาดแบบร่างลงในผ้าขนสัตว์ (ข) การขั้นตอนการตัดผ้าเพื่อแยกชิ้นงานแต่ละส่วนก่อนนำไปเย็บ (ค) การเย็บเน้นขึ้นรูปทรง (ง) การเย็บประกอบรูปทรง (จ) การยัดใยสังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 (ก) (ข)
(ฉ) การเย็บปิดรูที่ยัดใยสังเคราะห์ (ช) การปักกระดุมทั้งเส้นใยสังเคราะห์ (ซ) การขยายการปักกระดุมทั้งเส้นใยขนแกะ	 (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)

ตารางที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์	
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์	 (ก) (ข) (ค) (ง)	
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 1		
(ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 2		
(ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 3		
(ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า		
(จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียง		
(ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย		
(ช) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา		
(ซ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน		
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์	 (ก) (ข) (ค) (ง)	
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 1		
(ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 2		
(ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 3		
(ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า		
(จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียง		
(ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย		
(ช) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา		
(ซ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน		

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน ความอบอุ่น นุ่มนวล ของแมวที่หนุนนอน

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์ ปักโยขนแกะ

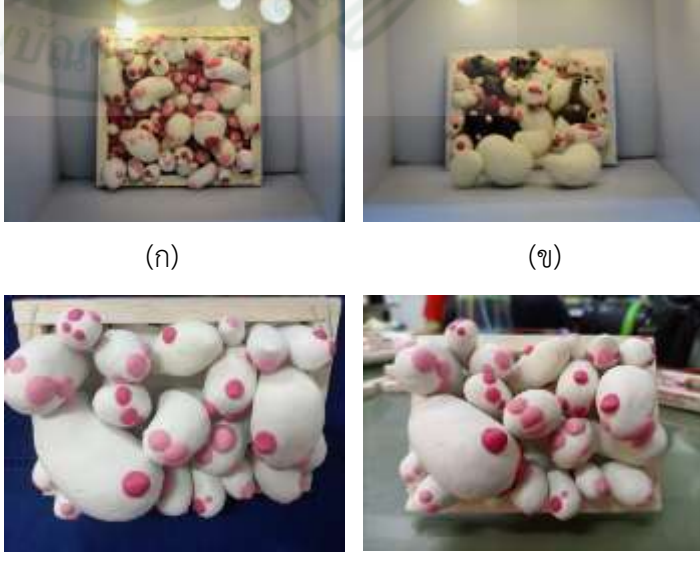
ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน พื้นที่แห่งความอบอุ่น นุ่มนวลจากแมว เป็นงานประติมากรรมนุ่ม แสดงออกถึงรู้สึกเวลาที่แมวแย่งกันกินอาหารในยามเดียวกันช่วงเป็นภาพที่ดูอบอุ่นและน่ารัก เพราะแมวทุกตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็พยายามมุดหัวเข้าไปหาอาหารทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความรู้สึกประทับใจนำรูปทรงของแมวที่กำลังทานอาหารมาสร้างเป็นกลุ่มรูปทรงในลักษณะการจัดวางแบบติดผนังมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระที่ตัดทอนซึ่งรายละเอียดความเป็นจริงทั้งทั้งหมด คงไว้แต่รูปทรงที่เรียบง่าย ผสมผสานกับการให้สีในโทนที่ดูมีความนุ่มนวลอบอุ่น อันแสดงออกถึงความรู้สึกอุ่นภายในช่วงเวลานั้น แต่ผลงานชิ้นนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะผลทางความรู้สึกที่ออกมากลับได้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามเหมือนสัตว์ที่ถูกทำร้ายผู้สร้างสรรค์จึงนำปัญหาจากผลงานชิ้นนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขให้ผลงานมีรูปทรงที่สามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงกับแนวคิดมากยิ่งขึ้น

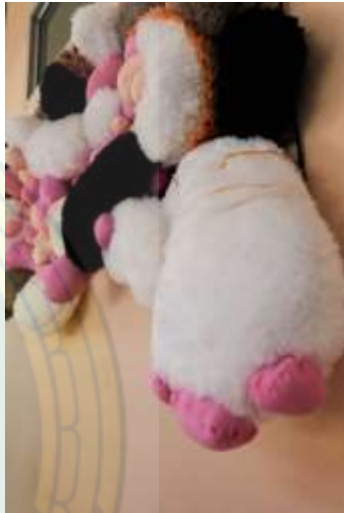
ตารางที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์	
1. แบบร่าง 2 มิติ ชื่อ พื้นที่แห่งความอบอุ่น นุ่มนวลจากแมว (ก) ภาพร่าง 2 มิติ 1 (ข) ภาพร่าง 3 มิติ 2	 (ก) (ข)	
2. แบบร่าง 3 มิติ (ก) ภาพร่าง 3 มิติ 1 (ข) ภาพร่าง 3 มิติ 2 (ค) ภาพร่าง 3 มิติ 3 (ง) ภาพร่าง 3 มิติ 4	 (ก) (ข) (ค) (ง)	

ตารางที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (ก) การวาดแบบร่างลงในผ้าขนสัตว์ (ข) การตัดแยกชิ้นงานแต่ละส่วน (ค) การเย็บเนาขึ้นรูปทรง (ง) การเย็บประกอบ (จ) การยัดใยสังเคราะห์	 (ก) (ข)
(ฉ) การเย็บปิดรูที่ยัดใยสังเคราะห์ (ช) การเย็บประกอบติดกับโครง (ซ) การจัดวาง	 (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)

ตารางที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์	
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า	
(ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียง	
(ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย	
(ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา	
(จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน	
(ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านล่าง	

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน พื้นที่แห่งความอบอุ่น นุ่มนวลจากแมว

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด 150 x 70 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน กอดแมว เป็นงานประติมากรรมนุ่ม จากแนวคิดทฤษฎีการกอดสัมผัสรักทำให้ผู้สร้างสรรค์อยากสร้างสรรค์ผลงานอันแสดงออกให้เห็นถึงรูปทรงของแมวสีดำตัวใหญ่โดยเลือกใช้วัสดุผ้าขนสัตว์สีดำอ่อนนุ่มยัดไว้ด้วยเส้นใยที่ฟูตัวแต่นุ่มนวล อบอุ่น โดยการสร้างรูปทรงในลักษณะกึ่งนามธรรมอันได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพการ์ตูนแมวที่มักตัดทอนรายละเอียดของความเป็นจริงทิ้งทั้งหมดเหลือแค่โครงสร้างของความรู้สึกที่ได้รับจากแมว ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ตั้งใจให้ผลงานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูโดยการที่ผู้ดูสามารถเข้ามากอดสัมผัส ประดุกำลังเล่นกับแมว สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความสุข ความอบอุ่น เป็นการจำลองช่วงเวลาที่คุณสร้างสรรค์ได้เล่นและใกล้ชิดกับแมวอันเป็นที่รัก

ตารางที่ 7 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ชื่อ กอดแมว (ก) ภาพร่าง 2 มิติ 1 (ข) ภาพร่าง 3 มิติ 2	 (ก) (ข)
2. แบบร่าง 3 มิติ (ก) ภาพร่าง 3 มิติ 1 (ข) ภาพร่าง 3 มิติ 2 (ค) ภาพร่าง 3 มิติ 3 (ง) ภาพร่าง 3 มิติ 4	 (ก) (ข)

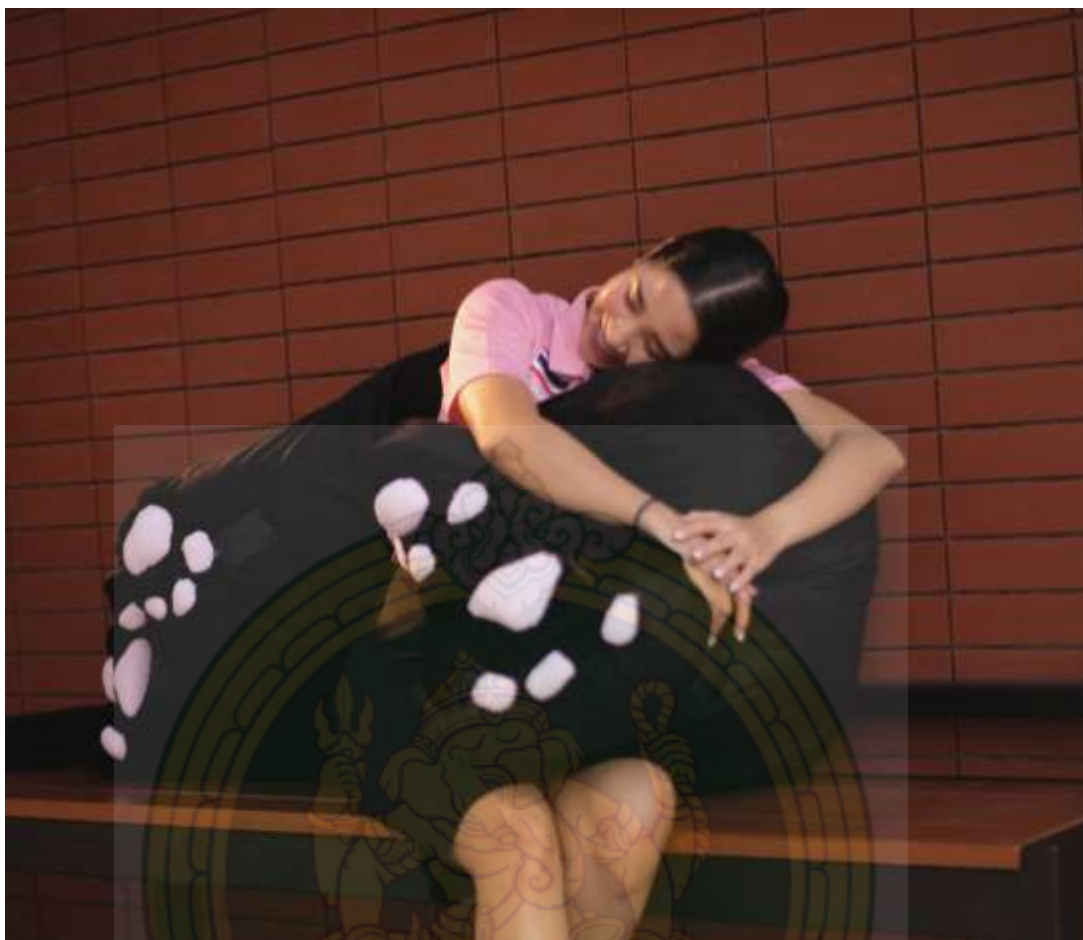
ตารางที่ 7 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
	  (ค) (ง)
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ (ก) การวาดแบบร่างลงในผ้าขนสัตว์ (ข) การตัดแยกชิ้นงานแต่ละส่วน (ค) การเย็บเนาชิ้นรูปทรง (ง) การเย็บปิดรูที่ยัดใยสังเคราะห์ (จ) การเย็บประกอบอู้งเท้าด้านล่าง (ฉ) การเย็บติดอู้งและเก็บรายละเอียดชายผ้า (ช) การเย็บประกอบตัวเป็นรูปทรงที่ต้องการ (ซ) การเย็บประกอบส่วนอู้งเท้าด้านบน (ฌ) การเก็บรายละเอียดผลงานด้วยเข็มเนา (ญ) การจัดรูปทรงผลงานตามรูปแบบที่ต้องการ	 (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)

ตารางที่ 7 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
	 (ซ) (ช) (ฉ) (ญ)
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงาน (ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ภาพที่ 1 (ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ภาพที่ 2 (ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ภาพที่ 3 (ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ภาพที่ 4 (จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียง (ช) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย (ฌ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา	 (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน กอดแมว

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด 160 x 70 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

สรุป

จากการสร้างสรรค์ผลงานชุด รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว ภายใต้กรอบทฤษฎีความรัก ทฤษฎีการบำบัดด้วยการกอด การสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ด้วยลักษณะประติมากรรมนุ่ม ที่สะท้อนรูปลักษณ์ของความนุ่มนวลอบอุ่น น่ารักสัมผัส แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความผูกพัน ที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อแมว

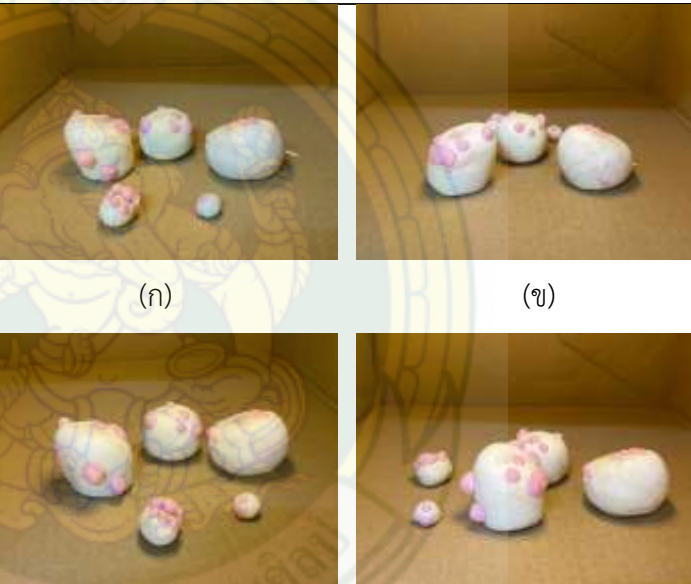
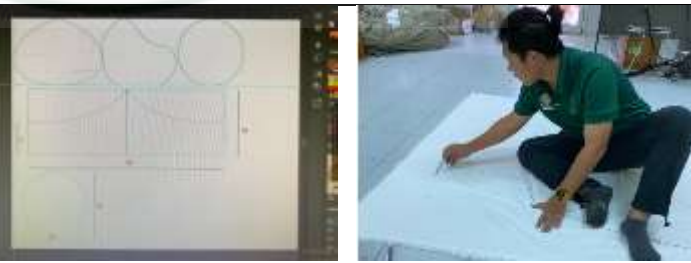
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลอง ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีระบบ และจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างสร้างสรรค์ผลงาน และได้ศึกษาค้นคว้าทดลองแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ และการนำเสนอผลงานจนสามารถพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์กับผู้ชมผลงาน ได้เกิดประสบการณ์ทางความคิดในรูปแบบใหม่ และสามารถสะท้อนสายสัมพันธ์แห่งรักระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงคือแมวได้

4.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

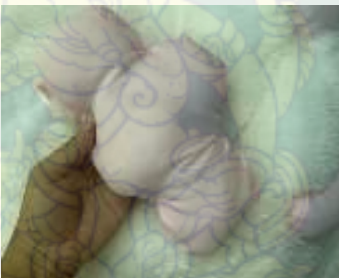
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว ชิ้นที่ 1 ได้รับแรงบันดาลใจจากแมว ที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง โดยการสร้างรูปทรงอิสระ ตัดทอนเหลือเพียงรูปทรงที่ไร้โครงสร้างมีลักษณะมนกลม คล้ายกับแมวเวลานอนหลับที่ขอบเขตตัวเป็นวงกลมเก็บมือและเท้าไว้ในลำตัว ผลงานชิ้นนี้ ผู้สร้างสรรค์สร้างรูปทรงออกเป็น 3 รูปทรง โดยใช้วัสดุผ้าขนสัตว์สีขาวขนสั้นนำมาผสมผสานกับเนื้ออุ้งเท้าที่มีลักษณะปูดโปน ปะติดลงบนรูปทรงกลมนั้น ทำให้ผู้ดูไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นส่วนใดของแมวผลงานจึงมีความสนุกสนาน เพราะผู้ดูสามารถตีความได้ตามแต่ประสบการณ์ที่ได้รับมา สอดคล้องกับแนวคิดของนักปรัชญา จอน ดิวอี้ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์นั้นคือบ่อเกิดของ ขุมความรู้อันมหาศาลหาที่สุดมิได้ และเป็นช่องทางให้เกิดการตีความ โดยดึงเอาประสบการณ์รายบุคคลที่ได้รับมาอธิบายถึงความเป็นมาของกลุ่มรูปทรง จนอาจจะเกิดความหมายใหม่ มุมมองใหม่ จากที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้พยายามพัฒนารูปทรงให้มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นรูปทรงอิสระที่ไม่มุ่งเน้นที่จะบอกเล่าว่าคืออะไร แต่เป็นเพียงการนำเสนอแรงบันดาลใจที่ได้รับจากแมวอันเป็นที่รักมาสร้างสรรค์ ในมุมมองที่ต้องการให้ผู้คนมีความสุข มีรอยยิ้มและอิ่มเอมใจไปกับความรู้สึกที่ได้กอดสัมผัส

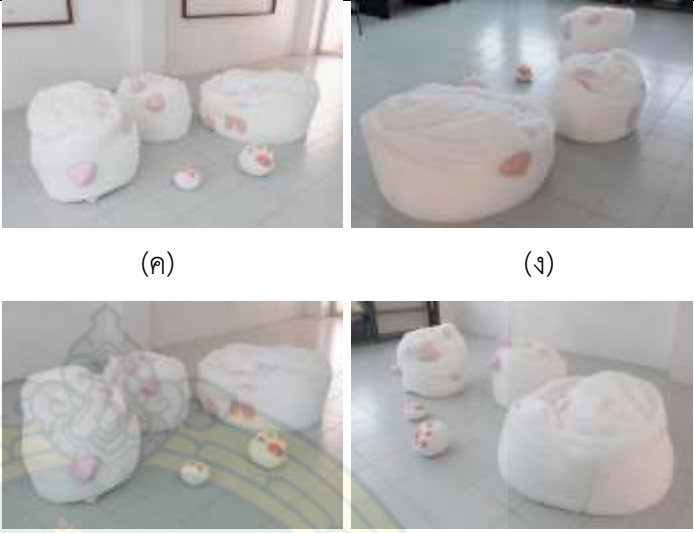
ตารางที่ 8 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 1 ชื่อรูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 1	
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 1 ชื่อรูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 1 (ก) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (ข) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (ค) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน (ง) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง	 (ก) (ข) (ค) (ง)
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ (ก) การออกแบบแพทเทิร์น (ข) การวาดแบบลงผ้าทนสัตว์ (ค) การวาดแบบบนผ้าซับ (ง) การตัดแยกผ้าเป็นชิ้นส่วน (จ) การเย็บเนาประกอบชิ้นส่วน (ฉ) การเย็บจริงด้วยจักรเย็บผ้า	 (ก) (ข)

ตารางที่ 8 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
(ข) การเย็บประกอบชิ้นส่วนย่อยกับตัวผลงาน (ค) การยัดเม็ดโฟมและใยสังเคราะห์ (ฅ) การเย็บปิดช่องยัดโฟมด้วยมือ (ณ) การเก็บรายละเอียดในผลงาน	 (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ (ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง (ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน	 (ก) (ข)

ตารางที่ 8 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
(ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง	
(จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย	
(ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา	

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 1
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2

ชื่อผลงาน รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว ขั้นที่ 2 เป็นผลงานประติมากรรมนุ่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง เป็นการพัฒนารูปทรงตามแนวคิดทฤษฎีการกอดสัมผัส ซึ่งผลทางจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่า การกอดช่วยลดความตึงเครียดเพราะผิวสัมผัสของมนุษย์ไว้ต่อการรับรู้เวลาที่มนุษย์ถูกสัมผัสด้วยสิ่งให้อ่อนโยนนุ่มนวลสารสื่อประสาทจะหลั่งสารทำให้เกิดความผ่อนคลาย สบายใจและเกิดความอบอุ่นเหมือนเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาที่มีการบีบรัดของมดลูก ในช่วงท้องเป็นการกระตุ้นให้เด็กทารกในครรภ์รู้สึกปลอดภัยอบอุ่น เมื่อเด็กเกิดจะเห็นได้ว่าเด็กมักร้องและยื่นมือไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวเพราะเมื่อออกมาจากครรภ์มารดาแล้วเด็กจะรู้สึกเหมือนขาดหลักยึด โดดเดี่ยว สูญเสียความมั่นคงทางใจ เราจึงพบว่าผู้คนจึงมักนำผ้ามาห่อตัวเล็กไว้ให้แขนแนบลำตัว ประดุจเหมือนแม่กอดไว้ในครรภ์ การกอดนั้นจึงเป็นความอบอุ่นแรกของการได้รับสัมผัสของมนุษย์ ผู้สร้างสรรค์นำแนวคิดนี้มาใช้ในการสร้างรูปทรงที่มีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ ออกแบบให้วางอยู่บนพื้น ในลักษณะแผ่ออก โดยสร้างรูปทรงที่คล้ายหากแมวเอาไว้ให้ผู้ที่จะเข้ามาชมและสัมผัสผลงานได้นำรูปทรงที่เป็นหางนั้นนำมากอดรัดให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนลูกสวมกอดอยู่ จึงนับได้ว่าเป็นรูปทรงที่มาจากความรู้สึกภายในจิตใจโดยแท้

ตารางที่ 9 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 2 ชื่อรูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 2	
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 2 ชื่อรูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 2 (ก) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (ข) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง	 (ก) (ข)

ตารางที่ 9 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
(ค) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน (ง) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง	 (ค) (ง)
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ (ก) การออกแบบแพทเทิร์นบนกระดาษ (ข) การวาดแบบลงผ้าขนสัตว์ (ค) การวาดแบบบนผ้าซับ (ง) การตัดแยกผ้าเป็นชิ้นส่วน (จ) การเย็บเนาประกอบชิ้นส่วน (ฉ) การเย็บจริงด้วยจักรเย็บผ้า (ช) การเย็บประกอบชิ้นส่วนย่อย กับตัวผลงาน (ซ) การยัดเม็ดโฟมและใยสังเคราะห์ (ฌ) การเย็บปิดช่องยัดโฟมด้วยมือ	 (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ)

ตารางที่ 9 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ (ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง (ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน (ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย (จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา (ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง	 (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน	รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 2
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3

ชื่อ รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 3 ได้รับแรงบันดาลใจจากแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยง ความอบอุ่นที่ผู้สร้างสรรค์ได้กอดสัมผัสแมว อุ้มแมว ลูบไล้ขนที่นุ่มนวลของแมว สร้างความสุขและผ่อนคลายผ่านผลงานประติมากรรมนุ่ม โดยนำกระบวนการเย็บผ้าขนสัตว์มาใช้ในการสร้างสรรค์ ค้นคว้าเทคนิคการขึ้นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ สามารถให้ผู้ชมเข้าไปคลุกคลีกับผลงานผ่านการนั่ง นอน โอบกอดผลงานได้คล้ายการได้กอดสัมผัสแมว การได้ลูบไล้สัมผัสสิ่งที่ยืดหยุ่น สนิ่มมือ เป็นการบำบัดให้จิตใจสงบ และผ่อนคลายจากความทุกข์ลงไปได้

ตารางที่ 10 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 3 ชื่อรูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 3	
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 3 ชื่อรูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 3 (ก) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (ข) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (ค) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน (ง) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง	 (ก) (ข) (ค) (ง)

ตารางที่ 10 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ (ก) การออกแบบแพทเทิร์นบนกระดาษ (ข) การวาดแบบลงผ้าขนสัตว์ (ค) การวาดแบบบนผ้าซับ (ง) การตัดแยกผ้าเป็นชิ้นส่วน (จ) การเย็บเนาประกอบชิ้นส่วน (ฉ) การเย็บจริงด้วยจักรเย็บผ้า (ช) การเย็บประกอบชิ้นส่วนย่อยกับตัวผลงาน (ซ) การยัดเม็ดโฟมและใยสังเคราะห์ (ฌ) การเย็บปิดช่องยัดโฟมด้วยมือ (ญ) การเย็บเก็บรายละเอียดชิ้นงาน (ฎ) การเก็บขนแมวที่เลี้ยงจากการแปรงขนแมวด้วยถุงมือแปรง (ฏ) นำขนแมวใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปตากแดดทิ้งไว้เพื่อให้แห้งสนิท (ฐ) ผสมขนแมวกับใยขนแกะ (ฑ) นำมาปักลงบนผลงานด้วยเทคนิคการปักใยขนแกะ(Needle felt)	(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ตารางที่ 10 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
	(ฎ) (ฎ) (ฐ) (ฑ)
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ (ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง (ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน (ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง (จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย (ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา	(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

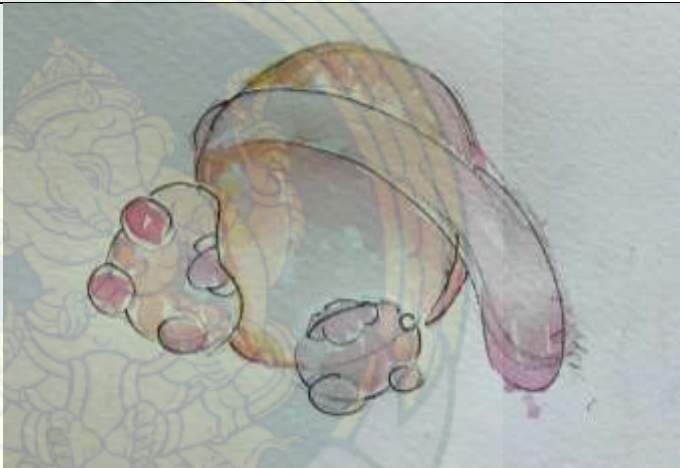
ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 3
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4

ชื่อ รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 4 ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ผู้สร้างสรรค์ รักและผูกพันกับแมวตั้งแต่เด็ก ทำให้เกิดความรู้สึกอยากอยู่กับแมวตลอดเวลา อยากเล่นกับแมว ที่เลี้ยงไว้อยู่เสมอ ความรู้สึกคิดถึงแมวยากพกแมวไปโรงเรียนด้วยในวัยเด็กทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ที่มีลักษณะคล้ายแมวที่ดัดทอนให้เหลือไว้เพียงสัญลักษณ์ อุ้งเท้าที่น่ารักและนุ่มนวล โอบกอดตัวผู้สร้างสรรค์ไปได้ทุกที่ สร้างความรู้สึกอบอุ่นในจิตใจที่ได้สัมผัส สุนัขที่นุ่มนวลของแมว

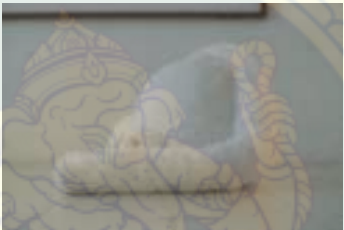
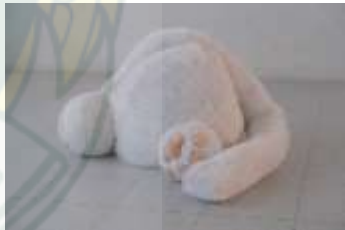
ตารางที่ 11 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 4 ชื่อ รูปลักษณ์แห่ง สายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข	
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 4 ชื่อ รูปลักษณ์แห่ง สายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 4 (ก) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (ข) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (ค) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน (ง) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง	 (ก) (ข) (ค) (ง)

ตารางที่ 11 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ (ก) การออกแบบแพทเทิร์นบนกระดาษ (ข) การวาดแบบลงผ้าขนสัตว์ (ค) การตัดแยกผ้าเป็นชิ้นส่วน (ง) การเย็บเนาประกอบชิ้นส่วน (จ) การเย็บจริงด้วยจักรเย็บผ้า (ฉ) การยัดใยสังเคราะห์ (ช) การเย็บปิดช่องยัดไฟด้วยมือ (ซ) การเย็บเก็บรายละเอียดชิ้นงาน (ฌ) ขนแมวด้วยถุงมือแปรง (ญ) นำมาปักลงบนผลงานด้วยเทคนิคการปักใยขนแกะ(Needle felt)	(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ตารางที่ 11 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์	
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า	
(ข) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง	
(ค) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านซ้าย	
(ง) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านขวา	
(จ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง	
(ฉ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน	
(ช) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ที่ให้ผู้ชม ผลงานมีส่วนร่วมในการสมมติ 1	
(ซ) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ที่ให้ผู้ชม ผลงานมีส่วนร่วมในการสมมติ 2	
	
	
	
	

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 4

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

บทที่ 4

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ได้ผ่านการศึกษาทดลอง ค้นคว้าผ่านข้อผิดพลาดและปัญหา นำไปสู่การพัฒนาเพื่อหาแนวทางการแสดงออกให้เห็นถึงแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการสร้างสรรค์ และค้นคว้าเทคนิค โดยการใช้วัสดุที่แสดงถึงเนื้อหาเรื่องราว ผ่านทางทัศนธาตุ ด้วยรูปทรงทางประติมากรรมนุ่ม เพื่อสื่อสารและแสดงออกถึงความงาม ความรู้สึก จนเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเองทางกระบวนการความคิด รวมถึงเทคนิควิธีการและสามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดในการสร้างสรรค์และสามารถพัฒนากระบวนการทางเทคนิคจนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน รวมถึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับที่น่าพอใจได้ จากข้อมูลที่กำลังมาข้างหน้าสามารถวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ออกได้ ดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

จากสภาพของความรักความอบอุ่นของสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาครอบครัวจำนวนมาก ความอบอุ่นที่ขาดหายไป สามารถก่อปัญหาให้กับสังคมได้อย่างมากมายหากไม่ได้รับการแก้ไข การบำบัดด้วยการเลี้ยงสัตว์ หรือการได้ชมงานศิลปะที่ให้ความรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเช่นแมว อาจช่วยบำบัด จิตใจในด้านที่ดี ที่ผู้ชมอาจเคยได้รับประสบการณ์เคยเลี้ยงสัตว์ ได้รู้ถึงความทรงจำเก่า ๆ ทำให้เกิดความรู้สึกถึงเพื่อนรักสี่ขาที่ชื่อสัตว์ ไม่เคยไปไหน คอยอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาเสมอมา การสัมผัสแมวเป็นการแสดงภาษากายต่อกันของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงที่รัก

จากที่กล่าวนั้น การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมผลงาน เห็นคุณค่าถึงความรักความผูกพันในครอบครัว สายสัมพันธ์จากเพื่อนสี่ขาขนนุ่มที่แสนดี คือ แมว

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกที่ได้รับการจากเลี้ยงแมว ซึ่งเป็นสิ่งที่คลายความทุกข์ ความเหงา เดียวดาย เป็นสิ่งแทนความอบอุ่นเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของคนที่ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่ผู้ชมสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ โดยผู้สร้างสรรค์ใช้กระบวนการตามจิตวิทยาความรัก (psychology of love) เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ เริ่มตั้งแต่เกิดมา ช่วงชีวิตวัยเด็ก ความผูกพันกับพ่อแม่ ผู้ใกล้ชิด ซึ่งในอารมณ์นั้นเองยังคงฝังแน่นติดตรึงใจเราเสมอมา โดยประสบการณ์และความรู้สึกจากวัยเด็ก (ลัญฉะศักดิ์ อรรถยากรม, 2565) ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy) เห็นได้ว่าการใช้สัตว์เลี้ยงบำบัดมีผลดีทางกายภาพและทางอารมณ์ทำให้ผู้บำบัดมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ รวมถึงการบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy) จะเกิดการกระตุ้นการทำงานของ Hemoglobin การลำเลียงของ oxygen ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทำงานได้อย่างทั่วถึงทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา จากที่กล่าวมานั้นจึงนำไปวิเคราะห์และสร้างสรรค์เป็นผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว”

3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษากี่ยวเนื่องกับงานสร้างสรรค์

การเลือกศิลปินที่ทำการศึกษานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีกระบวนการคิดที่สอดคล้องรวมถึงมีรูปแบบและกระบวนการที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจและทำการศึกษาศิลปิน Selynn (เซริน) ที่นำลักษณะของแมวมาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านงานจิตรกรรม ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแมวแต่ละที่ก็จะมีลักษณะที่จะถ่ายทอดออกมาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศิลปินจะแสดงออกมาในรูปแบบลักษณะความรู้สึกแบบใด Selynn (เซริน) ได้แสดงให้เห็นมุมมองที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกทางผลงานประติมากรรมที่ได้รับความรู้สึกจากแมวที่มีความเฉพาะตัว เช่น ลักษณะท่าทางที่คุ้นเคยกับมนุษย์ การคลอเคลีย การโอบกอดเล่นด้วยกัน เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาศิลปิน Ernesto Neto (เออเนสโต เนสโต) ที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ที่ผู้ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลงานได้อย่างอิสระ และผลงานที่สามารถกอดรัดกับผู้ชมงานได้ราวกับมีชีวิต ได้รับความอบอุ่นจากงานประติมากรรมนุ่ม ผู้สร้างสรรค์จึงได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในลักษณะข้างต้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาศิลปิน Studio Roos Meerman & Kunst LAB ที่สามารถแสดงผลงานศิลปะที่เรียบง่าย

แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่สัมผัสได้รุนแรงถึงการมีอยู่ ผ่านผลงานผนังชนสัตว์ที่ผู้ชมงานสามารถเข้าไป
 ลูบไล้ผลงานประติมากรรมบนผนัง ที่ส่งผ่านความรู้สึกอบอุ่นมาสัมผัส และเสียงที่ดังออกมา
 ผู้สร้างสรรค์จึงใช้เป็นแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้สึกที่แมวที่เคยสัมผัส และ
 ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้สัมผัสผลงานประติมากรรมนุ่ม ผ่านการแสดงผลงานแบบจัดวางให้ผู้ชม
 ได้รับบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และนุ่มนวลของแมว และได้ทำการศึกษาผลงานศิลปะของ
 Yayoi Kusama (ยาโยย คุซามะ) ที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่ม ที่ใช้ประสบการณ์ความรู้สึก
 ในอดีต ถ่ายทอดด้วยกระบวนการทางสัญลักษณ์นิยม มาสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้รับ
 หรือสภาวะที่เคยรู้สึกขณะหนึ่ง ผู้สร้างสรรค์จึงได้วิเคราะห์การใช้วัสดุของศิลปินแนวความคิด
 การแสดงออกทางสัญลักษณ์นิยมและนำมาพัฒนาต่อยอดเข้ากับผลงานที่สร้างสรรค์ การศึกษาผลงาน
 ของศิลปินเคนจิ ยาโนเบะ ที่ถ่ายทอดผลงานประติมากรรมที่แสดงออกทางความรู้สึกที่ศิลปินได้รับ
 ผลกระทบอย่างชัดเจน ผู้สร้างสรรค์จึงนำแนวคิดการถ่ายทอดผลงานของศิลปินสร้างสรรค์เป็นผลงาน
 ประติมากรรมนุ่ม ที่ผู้ชมสามารถนอน นั่งบนผลงานที่เสมือนกำลังเล่น หรือโอบกอดผู้ชมผ่านสัมผัส
 ที่นุ่มนวล ดังเช่นขนของแมวที่ผู้สร้างสรรค์เคยได้สัมผัส

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผู้สร้างสรรค์เกิดความลงตัวทั้งความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
 และสามารถเป็นแนวทางที่จะใช้พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป

4. วิเคราะห์การสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” นั้นเป็นการสร้างสรรค์
 ผลงานประติมากรรมนุ่มที่ให้ความรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเช่นแมว อาจช่วยบำบัด ชุดในด้านที่ดี ที่ผู้ชม
 อาจเคยได้รับ ได้รู้ฟื้นความรู้สึกเก่า ความรู้สึกถึงเพื่อนสี่ขาผ่านการสัมผัสที่แมวแสดงต่อมนุษย์
 ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลองในหลายรูปแบบจัดวางทั้งติดตั้ง ด้วยกระบวนการทางเทคนิค
 ประติมากรรมนุ่มจากวัสดุที่ให้ความรู้สึกถึงแมว ประกอบเข้าด้วยกันเป็น

5. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

5.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project ระยะที่ 1)

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นงานประติมากรรมนุ่มแสดงออกถึง
 ความนุ่มนวล ความอบอุ่น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการกอดแมว ซึ่งขณะที่กอดแมวนั้นมักมี

ความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลรับรู้ได้ถึงความรักความไว้วางใจ ที่แมวมอบให้มนุษย์ ผู้สร้างสรรค์จึงค้นหาทดลองวัสดุโดยใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มีความเหมาะสมให้ตรงตามแนวความคิด

ภาพที่ 28 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	ความอบอุ่นในอ้อมกอด
พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์ ปักโยขนแกะ
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 1

ผลงานชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลี้ยงแมวที่มีผลต่อสภาพจิตใจของคนที่ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดอ้อมกอดของพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตในสังคม ผู้สร้างสรรค์นำความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลของแมวถ่ายทอดอารมณ์ในการกอดแมว อุ้มแมว การสัมผัสอุ้งเท้าที่แสนน่ารักของแมวสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเทคนิคการเย็บผ้าการปักโยขนแกะและโยขนแกะ ผสมผสานเข้ากับกระบวนการประติมากรรมนุ่ม ซึ่งผลงานอาจมีขนาดที่ยังไม่เพียงพอต่อการแสดง

พลังแห่งความอบอุ่นและนุ่มนวล ผู้สร้างสรรค์จึงทำการศึกษาและทดลอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ในชุดนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มที่ให้ความรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเช่นแมว อาจช่วยบำบัดในด้านที่ดีที่ผู้ชมอาจเคยได้รับ โดยใช้เทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์เทียมที่ให้ความรู้สึกถึงขนแมวที่นุ่มนวลผสมผสานกับวัสดุภายในคือ ในสังเคราะห์ทำให้ผลงานมีความนุ่มนวลแสดงความรู้สึกดังที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ

วิธีการนำเสนอ

การนำเสนอผลงานจัดผลแทนแสดงผลงาน โดยจัดวางให้ห่างกันประมาณชั้นละ 1 เมตรให้ผู้ชมสามารถเข้าไปชมและสัมผัสผลงานได้อย่างเป็นส่วนตัวในแต่ละชิ้นงาน ผู้ชมสามารถชมได้รอบด้าน ลักษณะของผลงานนั้นมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งแสดงเอกภาพของผลงานได้ไม่มาก จึงนำไปวิเคราะห์การจัดวางนำเสนอผลงานในรูปแบบต่อไปที่จะพัฒนาขึ้น

ปัญหาในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากการสร้างชิ้นงานโดยขาดประสบการณ์การเย็บผ้า ทำให้การเย็บผ้าในแต่ละส่วนประกอบกันได้ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร และเทคนิคการปักใยขนแกะที่ใช้แสดงบนเนื้อผ้านั้น เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ผู้สร้างสรรค์ผสมผสานและทดลองขึ้นใหม่ทำให้การปักใยสังเคราะห์ลงบนผ้านั้นเป็นเรื่องยาก เกิดปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมรูปทรงของผลงานเพราะผู้สร้างสรรค์ยังไม่มีประสบการณ์จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

5.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 2

เป็นงานประติมากรรมนุ่มแสดงออกถึงความนุ่มนวล ความอบอุ่น ความรักที่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเลี้ยงแมวโดยมีแมวให้โอบกอด ลูบไล้ขนที่นุ่มนวล สร้างความสุขและผ่อนคลาย

ภาพที่ 29 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ความอบอุ่น นุ่มนวล ของแมวที่หนุนนอน

พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์ ปักใยขนแกะ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 2

ผลงานชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลี้ยงแมวที่มีผลต่อสภาพจิตใจของคนที่ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดอ้อมกอดของพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตในสังคม โดยผลงานในชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์นำความรู้สึกรักอบอุ่นและนุ่มนวลของแมวถ่ายทอดอารมณ์ในการกอดแมว อุ้มแมว การสัมผัสอู้ง่ายๆที่แสนน่ารักของแมวสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเทคนิคการเย็บผ้าการปักใยสังเคราะห์และใยขนแกะ ผสมผสานเข้ากับกระบวนการประติมากรรมนุ่ม ซึ่งพัฒนาจากผลงาน

ชุดก่อนหน้า ผลงานอาจมีลักษณะของสีที่กลมกลืนไม่โดดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้ชม ผู้สร้างสรรค์จึงทำการศึกษาและทดลอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ในชุดนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มที่ให้ความรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเช่นแมว อาจช่วยบำบัดในด้านที่ดีที่ผู้ชมอาจเคยได้รับ โดยใช้เทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์เทียมที่ให้ความรู้สึกถึงขนแมวที่นุ่มนวลผสมผสานกับวัสดุภายในคือ ในสังเคราะห์ทำให้ผลงานมีความนุ่มนวลแสดงความรู้สึกดังที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ โดยผู้สร้างสรรค์พัฒนารูปแบบมีความดึงดูดสายตา และกลมกลืนกันมากขึ้นจากขั้นก่อนหน้า

วิธีการนำเสนอ

ผู้สร้างสรรค์นำเสนอผลงานรูปแบบการจัดวาง โดยจัดกับพื้นที่ขนาด 3 x 4 เมตร ลักษณะวางกับพื้น ซึ่งสามารถเข้าไปชมผลงานและเข้าไปคลุกคลีเล่นกับผลงานได้อย่างอิสระผู้ชมสามารถชมได้รอบด้าน

ปัญหาในการสร้างสรรค์

ลักษณะของผลงานนั้นมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งแสดงเอกภาพของผลงานได้ไม่มาก และลักษณะที่ไม่อาจคืนรูปแบบการจัดวางเดิมหลังจากที่ผู้ชมเข้าไปเล่นกับผลงานแล้ว จึงต้องนำมาวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ที่ผลงาน สามารถแสดงความงามได้อย่างอิสระ ไม่ต้องจัดระเบียบความสวยงาม จึงนำไปวิเคราะห์การจัดวางนำเสนอผลงานในรูปแบบต่อไปที่จะพัฒนาขึ้น จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

5.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 3

เป็นผลงานที่แสดงพื้นที่แห่งความอบอุ่น นุ่มนวลจากแมว เป็นงานประติมากรรมนุ่มแสดงออกถึงความนุ่มนวล ความอบอุ่น ความรักที่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเลี้ยงแมว

ภาพที่ 30 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน พื้นที่แห่งความอบอุ่น นุ่มนวลจากแมว

พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด 150 x 70 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 3

ผลงานในชั้นนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงองค์ประกอบที่น่ารักสดใสของแมวในรูปแบบการสัมผัสลูบไล้ไปบนผนัง ซึ่งได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากศิลปินที่ทำการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบการศึกษาเทคนิคประติมากรรมนุ่ม ที่ถ่ายทอดผ่านการสัมผัส ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะของการแสดงเอกภาพของรูปทรงรูปทรง ผิวสัมผัส การรับรู้ด้วยตาอาจไม่ตอบสนองต่อผู้ชมได้มากพอ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องนำการวิเคราะห์ผลงานไปศึกษาและพัฒนาการแสดงออกต่อไป

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานแบบตัดเย็บผ้าขนสัตว์เทียมเป็นขนาดเล็กกว่าชิ้นก่อนที่ผ่านมาก โดยใช้การประกอบของส่วนต่าง ๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดผ่านการเข้าไปปรับชมและสัมผัส ใช้เส้นด้ายและไหมพรมช่วยในการดึงเอาวัตถุต่าง ๆ ยึดติดเข้ากับโครงซึ่งสร้างอยู่ภายในด้วยตะแกรงเหล็ก

วิธีการนำเสนอ

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์นำเสนอผลงานในรูปแบบติดผนัง ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสายตา ทำให้สามารถเข้าไปปรับชมผลงาน และสัมผัสดูได้ผลงานได้พอดี ซึ่งการแสดงออกผ่านผ้าขนสัตว์เทียมที่นุ่มนวลนั้น สามารถทำให้นึกถึงความนุ่มนวลและอบอุ่นของการได้ดูได้สัมผัส ตรงตามแนวความคิดที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อออกมา

ปัญหาในการสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 นี้พบว่า การประกอบชิ้นส่วนของผลงานนั้นมีความยาก เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุยึดติดคือเส้นด้ายและไหมพรม ทำให้แรงดึงวัตถุกับโครงสร้างความยืดหยุ่นมากจนเกินไป ซึ่งเมื่อผลงานมีผู้ชมเข้ามาจับสัมผัส อาจทำให้ผลงานสูญเสียรูปทรง ซึ่งผู้สร้างสรรค์คิดว่าการใช้ลวดในการยึดติดอาจเป็นการแก้ปัญหาได้จึงนำมาประกอบและเสริมเข้าไปในการยึดติดผลงานกับโครงตะแกรง ผลปรากฏว่าผลงานมีความยืดหยุ่นแน่นกับโครงสามารถทนต่อการสัมผัสดูได้ผลงานของผู้ชมได้

5.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4

กอดแมว เป็นงานประติมากรรมนุ่มที่ได้แรงบันดาลใจจากการกอดแมวที่รัก แสดงความนุ่มนวล ความอบอุ่น ความรักที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกต่อแมว ที่แสดงผ่านผลงานที่สร้างด้วยผ้าขนสัตว์สีดำที่นุ่มนวล ทำให้นึกถึงแมวดำที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยหลายสายพันธุ์

ภาพที่ 31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน กอดแมว

พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด 160 x 70 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 4

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจากการกอดแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงไว้ ซึ่งผู้สร้างสรรค์รู้สึกว่าการได้กอดแมวนั้นสามารถคลายความเหงา บรรเทาความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยวในจิตใจได้ไม่มากนักน้อย การกอดแมวนั้นแม้ว่าแมวจะมีขนาดตัวเล็กกว่ามนุษย์มาก

ยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่อบอุ่นได้ถึงเพียงนี้ ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์อ้อมกอดแมวที่มีขนาดใหญ่กว่าจริงหลายเท่าซึ่งสามารถโอบกอดมนุษย์ได้ การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นรูปแบบของประติมากรรมนุ่มที่ผู้ชมสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้หลายรูปแบบ เช่นการเข้าไปโอบกอดผลงาน นั่งหรือนอนบนผลงาน แทนความรู้สึกที่ได้คลุกคลีกับแมว แต่เป็นผลงานศิลปะแมวที่มีขนาดใหญ่และอบอุ่นกว่าแมวจริง

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์เทียมที่มีขนาดเส้นขนสั้นลง ซึ่งมีลักษณะนุ่ม เตียนเรียบคล้ายกับแมวดำของไทย การเย็บผ้าที่ผสมผสานกับรูปแบบการเย็บตุ๊กตาที่ยัดใยสังเคราะห์ทำให้ผลงานมีความนุ่มนวลและยืดหยุ่นได้สูง

วิธีการนำเสนอ

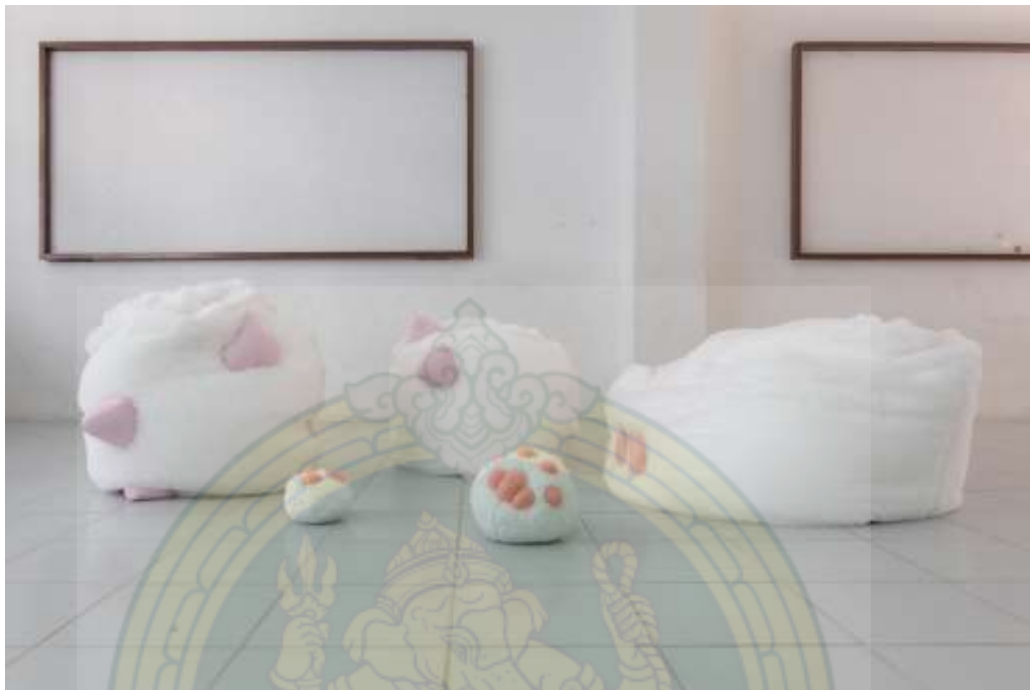
ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอออกมาในรูปแบบประติมากรรมนุ่ม ที่ยืดหยุ่นคล้ายตัวมากกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านมาทั้งหมด โดยรูปแบบการนำเสนอของผลงานเปิดให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างอิสระมากขึ้น สามารถจัดทำทางรูปทรงได้ตามที่ผู้ชมต้องการ และผลงานนั้นแสดงออกทางความรู้สึกที่ได้สัมผัสและเล่น มากกว่าการแสดงออกผ่านรูปร่างและลักษณะของงาน ทำให้ผู้ชมได้จินตนาการร่วมกับผลงาน

ปัญหาในการสร้างสรรค์

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นั้น ผู้สร้างสรรค์พบว่าในการทำรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะพบปัญหาน้ำหนักของงานกับแรงโน้มถ่วงที่ทำให้ผลงานสามารถทรงตัวอยู่ได้ไม่นาน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามแรงกดและแรงโน้มถ่วง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้แก้ไขด้วยการใช้ผ้าตีนตุ๊กแกติดบริเวณปลายของผลงานทุกๆด้าน ซึ่งเมื่อนำมาประกบกันจะทำให้ผลงานมีความเหนียวแน่นคงตัวในรูปทรงที่ผู้ชมและผู้สร้างสรรค์เองต้องการแสดง และเสริมการอัดใยสังเคราะห์ให้มีความแน่นมากขึ้นจะทำให้ผลงานพองตัวน่าสัมผัสมากขึ้น

6. วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) จำนวน 2 ชุด

6.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 1

ภาพที่ 32 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน	รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 1
พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 นี้ผู้สร้างสรรค์ได้แนวความคิดจากการคลุกคลีอยู่กับแมว ได้สัมผัสขนที่นุ่มนวลของแมว ที่เมื่อได้สัมผัสลูบไล้จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายความเหนื่อยล้าลงได้ ซึ่งปกติแล้วแมวเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการนำความรู้สึกที่ได้รับนั้นมาสร้างสรรค์ให้มีขนาดใหญ่ สามารถโอบกอดและสัมผัสความนุ่มนวลของแมวได้อย่างเต็มที่

เต็มความรู้สึก โดยผลงานสามารถโอบกอดหรือนั่งบนผลงานได้อย่างอิสระ รูปทรงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ชม

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์เทียม ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายกับขนแมว สร้างสรรค์โดยเย็บเป็นชิ้นส่วนนำมาประกอบกัน และใช้เม็ดโฟมขนาด 5 – 7 มิลลิเมตร เป็นวัสดุภายในที่สัมผัสแล้วจะให้ความรู้สึกคล้ายกับตุ๊กตาเม็ดโฟมที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลน่าบีบจับ หรือโอบกอดสร้างความผ่อนคลายเมื่อสัมผัส

วิธีการนำเสนอ

ผลงานนำเสนอในรูปแบบการจัดวาง โดยมีขนาดและรูปทรงแปรผันตามพื้นที่ และปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม นำเสนอเป็นลักษณะของที่นั่ง หรือเก้าอี้ขนสัตว์ที่ผู้ชมเข้ามานั่ง หรือโอบกอดได้อย่างอิสระ

ปัญหาในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 1 ผู้สร้างสรรค์พบว่าการสร้างสรรค์รูปทรงที่ใช้เม็ดโฟมเป็นวัสดุภายใน มีความแตกต่างกับการใช้นุ่น หรือใยสังเคราะห์อย่างมากเนื่องจากเม็ดโฟม จะไม่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานอาจมีความผิดเพี้ยนไปจากรูปทรงที่คาดไว้เล็กน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงความรู้สึกของการสัมผัสผลงานเป็นหลัก จึงสามารถใช้เม็ดโฟมเป็นวัสดุภายในของผลงานได้ต่อไป แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น 1 – 2 มิลลิเมตร

6.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 2

ภาพที่ 33 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 2

พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2

ผลงานชุดที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจและประสบการณ์จากการที่แมวที่เลี้ยงไว้ มักจะมาคลุกคลีกับมนุษย์เช่นการคลอเคลีย การนอนบนตัก หรือการนอนบนที่นอนของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งปกติแล้วแมวที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงไว้มักจะมาตามในช่วงเวลาค่ำ หรือบางครั้งก็มักจะมานวดฝ่าหมอนวดหมอนรออยู่บนที่นอน รอเข้านอนพร้อมกับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจผู้สร้างสรรค์อย่างยิ่ง จึงได้ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์เป็นหมอนข้างที่แมวนอนอยู่ประจำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้วย และสร้างสรรค์เป็นความนุ่มนวลรูปทรงกลมที่ให้ผู้ชมสามารถเข้ามานอนคลุกคลีบนผลงานผ้าขนสัตว์สีดำ คล้ายกับขนแมวไทยขนสั้น แมวมงคลอันเป็นเอกลักษณ์หลายสายพันธุ์ สร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้สึกเป็นประติมากรรมนุ่ม

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์ และใช้เม็ดโฟมขนาด 5 – 7 มิลลิเมตร ซึ่งใช้ในการทำเบาะนั่งปิ่นปัก มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน และใช้วัสดุที่มีความหมายถึงความผูกพันระหว่างผู้สร้างสรรค์และแมวที่เลี้ยง คือหมอนข้าง สร้างสรรค์เย็บคลุมด้วยผ้าขนสัตว์สีดำ ประกอบกับการเย็บด้วยผ้ายัดใยสังเคราะห์สีชมพูคล้ายอุ้งเท้าที่นุ่มนวลและอบอุ่นของแมว

วิธีการนำเสนอ

นำเสนอในรูปแบบจัดวาง แปรผันตามพื้นที่ ให้ผู้ชมสามารถเข้ามานั่งหรือนอนกอดผลงาน ลูบไล้ขนสัตว์ได้อย่างอิสระ

ปัญหาในการสร้างสรรค์

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้คือเรื่องของการควบคุมรูปทรงในการแสดงผลงาน เนื่องจากวัสดุมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้การเก็บรูปทรงของผลงานเพื่อแสดงควบคุมได้ยาก แต่เนื่องจากผลงานต้องการให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกจากการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งทำให้สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ ข้อเสนอแนะคือ หากต้องการควบคุมรูปทรงให้ได้มากขึ้นอาจใช้วัสดุผ้าที่มีความแข็งและยืดหยุ่นได้น้อยกว่าผ้าขนสัตว์

6.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 3

ภาพที่ 34 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 3
 พ.ศ. 2565
 เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
 ขนาด แปรผันตามพื้นที่
 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ใช้แนวความคิดจากความอบอุ่น และนุ่มนวลที่ได้รับจากการเลี้ยงแมว ถ่ายทอดผลงานเป็นประติมากรรมนุ่มสีขาวบริสุทธิ์ แทนความรู้สึกแห่งสายสัมพันธ์แห่งรักอันไร้เงื่อนไข ที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อแมว โดยผลงานส่วนหนึ่งสร้างสรรค์จากขนแมวจริงของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งได้มาจากการที่ผู้สร้างสรรค์ใช้แปรงขนแมว แปรงกับแมวด้วยความรักและผูกพันเป็นเวลานานนับแรมปี เก็บรวบรวมขนแมวที่หลุดร่วงไว้ มาสร้างสรรค์เป็นอั่งเต๋าสีชมพูที่ดูน่ารัก น่ากอด

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์และใช้โฟมเม็ดขนาด 5 – 7 มิลลิเมตร เป็นวัสดุ ด้านในซึ่งทำให้มีความนุ่มนวลคล้ายกับการบีบตุ๊กตา และใช้เทคนิคการปักใยขนแกะลงบนผ้าขนสัตว์ ซึ่งดัดแปลงมาจากเทคนิค Needle Felt ของญี่ปุ่น ปักเส้นใยจากธรรมชาติ คือเส้นขนแมวที่หลุดร่วง นับแรมปี สร้างสรรค์เป็นผลงานร่วมด้วย

วิธีการนำเสนอ

นำเสนอในรูปแบบประติมากรรมนุ่ม แบบจัดวางแปรรูปตามพื้นที่ ที่ผู้สร้างสรรค์สามารถ เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ อีกทั้งนำเสียง Purr (เสียงกรนด้วยความสุข) ของแมวซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ และสามารถบำบัดให้คลายความเครียดได้มาบรรเลงประกอบการแสดงผลงานด้วย ทำให้ได้บรรยากาศของการบำบัดด้วยการกอด และสัตว์เลี้ยงบำบัด แสดงความรักความผูกพันแห่ง สายสัมพันธ์แห่งรักระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง

ปัญหาในการสร้างสรรค์

พบปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือ การปักเส้นใยธรรมชาติลงไปในงานนั้น จำเป็นต้องใช้เส้นขนแมวจำนวนมาก เนื่องจากผู้สร้างสรรค์เก็บรวบรวมขนแมวด้วยวิธี ธรรมชาติที่นุ่มนวล ผ่านการแปรงเส้นขนให้กับแมวด้วยความรัก ทำให้ได้เส้นขนมาได้ไม่มากเท่าที่ควร จึงใช้เส้นใยขนแกะในการผสม ปักลงบนพื้นผิวผ้าขนสัตว์ร่วมด้วย

6.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชุดที่ 4

ภาพที่ 35 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชุดที่ 4

ชื่อผลงาน รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 4

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ใช้แนวความคิดจากความรักความอบอุ่นจากการที่ผู้สร้างสรรค์เลี้ยงแมวมาตั้งแต่ยังเด็ก เกิดความผูกพันเสมือนแมวเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวที่ทำ

ให้คิดถึงอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในเวลาที่คุณสร้างสรรค์ต้องไปโรงเรียนก็ยังคิดถึงแมวที่เลี้ยงไว้อย่างมาก
 ทำเป็นคนที่ติดบ้านอยากกลับมาเล่นกับแมว จึงสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถโอบกอดความนุ่มนวล
 และอบอุ่นของแมวไปด้วยทุกที่ คล้ายกับการมีกระเป๋านักเรียนที่เป็นแมวสะพายไปโรงเรียนได้

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการใช้ผ้าขนสัตว์เย็บประกอบกันคล้ายกับกระเป๋านักเรียนที่สามารถให้
 ผู้ชมสะพายได้เหมือนกระเป๋านักเรียน หรือกระเป๋าเป้ มีตีนตุ๊กแกที่สามารถนำทางของแมวมาประกอบ
 เข้าหากันคล้ายกับการนำทางของแมวมาโอบรัดตัวผู้ชมไว้ อุ้งเท้าอบ อบอุ่นนุ่มนวลปิดด้วยขนแมวจริงที่
 ได้จากการแปรงขนแมวที่รักนำมาปิดด้วยเทคนิค Needle felt ลงบนผ้าขนสัตว์และใยสังเคราะห์

วิธีการนำเสนอ

นำเสนอในรูปแบบประติมากรรมนุ่ม ที่ผู้ชมสามารถนำมาโอบรัดสัมผัสความอบอุ่นและ
 นุ่มนวลของขนสัตว์เทียมคล้ายกับขนแมว ที่โอบกอดนำความรู้สึของการกอดแมวไปด้วยได้ทุกที่ได้
 สามารถลูบไล้ขนแมวจริง ๆ ที่มาจากการแปรงขนแมว ซึ่งปกติติดอยู่กับตัวผลงาน อีกทั้งนำเสียง Purr
 ของแมวซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ และสามารถบำบัดให้คลายความเครียดได้มาบรรเลง
 ประกอบการแสดงผลงานด้วย ทำให้ได้บรรยากาศของการบำบัดด้วยการกอด และสัตว์เลี้ยงบำบัด
 แสดงความรักความผูกพันแห่งสายสัมพันธ์แห่งรักระหว่างคนและแมว

ปัญหาในการสร้างสรรค์

พบปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือ การรับน้ำหนักของผลงานที่มีมาก ซึ่งสามารถ
 แก้ไขได้ด้วยการใช้สายสะพายที่มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อให้ผลงานมีความอยู่ทรงขณะผู้ชมเล่นกับ
 ผลงานได้

7. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว”

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” เป็นผลงาน
 ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลี้ยงแมวของผู้สร้างสรรค์เอง ซึ่งความประทับใจจากการได้เลี้ยงแมวที่
 ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในด้านบวก คลายปัญหาปมปวดร้าวในชีวิตวัยเด็ก ซึ่งขาดความรัก

ความอบอุ่นในครอบครัว อ้อมกอดจากคนที่รักและดูแล จนทำให้การเลี้ยงแมวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตผู้สร้างสรรค์ และนำความรู้สึกที่ได้รับนั้นถ่ายทอดลงในผลงานชุดนี้

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ยังได้ศึกษาแนวทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งประเด็นทางความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดประกอบด้วย จิตวิทยาความรัก (Psychology of love) ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (Pet therapy) การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy)

7.1 วิเคราะห์แนวคิด จิตวิทยาความรัก (Psychology of love)

ตารางที่ 12 วิเคราะห์แนวคิด จิตวิทยาความรัก (Psychology of love)

เรื่อง	การวิเคราะห์
1. วิเคราะห์จิตวิทยาความรัก (Psychology of love)	ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ในชุดที่ 1 และ 2 ได้นำความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต อันประกอบด้วย ความรู้สึกต้องการรัก ความผูกพัน ความเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยว ที่ต้องการความรักมากทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป มาศึกษาและวิเคราะห์ค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1 และ 2 ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้รับจากแมวซึ่งเข้ามาทดแทนเต็มเต็มช่องว่างในหัวใจ ซึ่ง โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลให้มนุษย์พัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันจนเกิดเป็น ‘ความรัก’ พบว่า ความรักเกิดจากความรู้สึกสามอย่างที่เอื้อต่อกันและกันจนเกิดเป็นสามเหลี่ยม ที่เขาตั้งชื่อว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก (Triangular theory of love) ประกอบไปด้วย ความสนิทสนม (Intimacy) ความใคร่หลง (Passion) และความผูกพัน (Commitment) ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำประเด็นทั้ง 3 ส่วนนี้มาวิเคราะห์ทางความรู้สึกและสร้างสรรค์เป็นผลงาน อันได้แก่ความสนิทสนมระหว่างผู้สร้างสรรค์และแมวเกิดขึ้นอย่างไร ผู้สร้างสรรค์หลงรักในส่วนตัวของแมวและความผูกพันเกิดขึ้นได้อย่างไรระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัวมิใช่เพียงแค่อัตว์เลี้ยง

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

7.2 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy)

ตารางที่ 13 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy)

เรื่อง	การวิเคราะห์
1. ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy)	ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ในชุดที่ 1 และ 2 ได้นำทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy) มาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงที่ได้ทำการศึกษาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยสิ่งที่มีผลต่อความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับการบำบัดดีขึ้นจากการได้สัมผัส การได้ดูแลใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง เช่นแมว มีผลต่อสภาวะทางจิต ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่เคยประสบปัญหาในจิตใจที่ได้รับการเยียวยาด้วยการเลี้ยงแมว จึงใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้สึกและประสบการณ์ถ่ายทอดเป็นผลงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

7.3 วิเคราะห์แนวคิด การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy)

ตารางที่ 14 วิเคราะห์แนวคิด การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy)

เรื่อง	การวิเคราะห์
1. การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy)	ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ในชุดที่ 1 และ 2 ได้นำทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy) มาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงที่ได้ทำการศึกษาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยสิ่งที่มีผลต่อความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับการบำบัดดีขึ้นจากการได้สัมผัส การได้ดูแลใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง เช่นแมว มีผลต่อสภาวะทางจิต ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่เคยประสบปัญหาในจิตใจที่ได้รับการเยียวยาด้วยการเลี้ยงแมว จึงใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้สึกและประสบการณ์ถ่ายทอดเป็นผลงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

7.4 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ

ตารางที่ 15 วิเคราะห์ทิศทางของเส้น

เรื่อง	การวิเคราะห์
 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	ทิศทางของเส้นผลงานชุดที่ 1 ลักษณะเส้นมีความโค้งวนเข้าหากัน คล้ายรูปวงกลม ให้ความรู้สึกอบอุ่น วัตถุเป็นเอกภาพ มีทิศทางสอดคล้องกัน ทั้งชุดผลงาน สื่อให้เห็นถึงความ เป็นครอบครัว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแทนความอบอุ่นในครอบครัว
 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	ทิศทางของเส้นผลงานชุดที่ 2 ลักษณะเส้นมีความโค้งวนเข้าหากัน ทิศทางของเส้น ทำให้ผลงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้รูปทรง บางส่วนอาจเป็นเส้นตรง ซึ่งกลมกลืนกันเมื่อนำมาจัดวางเข้าด้วยเส้นที่นำสายตาผู้ชม
 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	ทิศทางของเส้นผลงานชุดที่ 3 ลักษณะเส้นมีความโค้งวนเข้าหากัน ทิศทางของเส้น ทำให้ผลงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เส้นของรูปร่าง ภายนอกและภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดง ความกลมกลืน ให้ความรู้สึกอบอุ่นของความเป็นครอบครัว
 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	ทิศทางของเส้นผลงานชุดที่ 4 ลักษณะเส้นมีความโค้งวนเข้าหาศูนย์กลาง โดยเมื่อ สวมใส่บนตัวผู้ชมงานแล้วพบว่า มีความกลมกลืนใน ทิศทางของเส้น ทำให้เกิดความรู้สึกที่นุ่มนวล และสบายตา

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 16 วิเคราะห์รูปทรงและขนาด

เรื่อง	การวิเคราะห์
 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	รูปทรงผลงานชุดที่ 1 ขนาดผลงานแปรผันตามพื้นที่ เนื่องจากผลงานสามารถให้ผู้ชมเข้าไปเล่น นั่ง กอด ผลงานได้ ผลงานจึงมีขนาดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ละชิ้นสามารถรองรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ได้อย่างน้อย 1 คน
 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	รูปทรงผลงานชุดที่ 2 ขนาดของผลงาน เปลี่ยนแปลงตามการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม รูปทรงของผลงานมีความกลมกลืน เป็นกลุ่มเป็นก้อน ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บนที่นอนกับแมวที่รัก
 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	รูปทรงผลงานชุดที่ 3 ขนาดและรูปทรงของผลงาน ให้ความรู้สึกที่เป็นเอกภาพ ผ่านการรับรู้ด้วยสายตา ขนาดของผลงานมีขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับผู้ชมและผันแปรตามพื้นที่ ให้ความรู้สึกคล้ายนอนหนุนหมอนแมวที่รัก
 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	รูปทรงผลงานชุดที่ 4 ขนาดและรูปทรงของผลงาน มีขนาดพอดีกับตัวผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ สามารถให้ความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถสวมใส่ได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยผลงานสามารถปรับระดับการรัดกอดของหางแมวได้ให้พอดีกับตัวผู้ชมได้

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 17 วิเคราะห์สี

เรื่อง	การวิเคราะห์
 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	สีของผลงานชุดที่ 1 ลักษณะสีของผลงานชุดที่ 1 เป็นสีโทนขาว และมีจุดที่ดึงดูดความสนใจจุดสีชมพู ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากส่วนต่าง ๆ ที่น่ารักสดใสเป็นเอกลักษณ์ของแมว เช่น อุ้งเท้า จมูก หูของแมว ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและอบอุ่น ของการเลียแมว
 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	สีของผลงานชุดที่ 2 ลักษณะของผลงานชุดที่ 2 เป็นสีที่มีลักษณะดำสนิท คล้ายกับขนแมวไทยที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นแมวมงคลหลายสายพันธุ์ตามความเชื่อโบราณ ผู้สร้างสรรค์ให้มุมมองนี้ สร้างสรรค์ให้ผลงานนุ่มนวลด้วยสีแมวที่คนไทยคุ้นเคย เพื่อสื่อความหมายแห่งครอบครัว และสังคมไทยด้วย
 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	สีของผลงานชุดที่ 3 ลักษณะสีของผลงานชุดที่ 3 ให้ความอบอุ่นด้วยโทนสีขาว มีจุดสีชมพูแสดงเอกลักษณ์ของแมว ในจุดต่าง ๆ ซึ่งโทนสีของผลงานทั้งสีขาวและชมพู เป็นสีที่เจือปนขาวทำให้ไม่เกิดการตัดกันของสีทั้งสอง และให้ความรู้สึกอบอุ่น นุ่มนวล แสดงออกถึงความรักที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อแมวที่เลี้ยง
 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	สีของผลงานชุดที่ 4 ลักษณะสีของผลงานชิ้นที่ 4 ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและอบอุ่นด้วยผ้าขนสัตว์สีขาว ที่โอบกอดรัดตัวผู้ชมได้ ประกอบกับสีของขนแมวจริง ที่ถูกนำมาปักลงบนผ้าขนสัตว์และเส้นใยสังเคราะห์จากธรรมชาติ และสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามสีขนของแมวที่เลี้ยงไว้ ทำให้ผลงานสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแมวที่เฉพาะเจาะจงตัวได้

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 18 วิเคราะห์พื้นผิว

เรื่อง	การวิเคราะห์
 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	การวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชุดที่ 1 พื้นผิวของผลงาน เป็นผ้าขนสัตว์เทียมที่มีความนุ่มนวล และให้ผิวสัมผัสถึงขนแมว สามารถรับรู้ถึงความนุ่มนวลได้แม้เพียงมองด้วยตาเปล่า
 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	การวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชุดที่ 2 พื้นผิวของผลงาน เป็นผ้าขนสัตว์เทียมที่มีความนุ่มนวล และให้สัมผัสถึงขนแมว สามารถรับรู้ถึงความนุ่มนวลได้แม้เพียงมองด้วยตาเปล่า พื้นผิวมีความนุ่มและมันวาวให้ความรู้สึกถึงแมวไทยที่มีสุขภาพดี เลี้ยงดูด้วยความรักและเอาใจใส่ เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	การวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชุดที่ 3 พื้นผิวของผลงานให้ความรู้สึกนุ่มนวล ประกอบกับสีสันทันให้ความรู้สึกนุ่มนวลและผ่อนคลาย เมื่อได้ลองสัมผัสจะทำให้ผู้ชมผ่อนคลาย ซึ่งเป็นศิลปะบำบัดอย่างหนึ่ง ถ่ายทอดความหมายของความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้อย่างดี
 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	การวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชุดที่ 4 พื้นผิวของผลงานให้ความรู้สึกนุ่มนวล และอบอุ่นแม้มองด้วยสายตาก็สามารถรับรู้ได้เมื่อเห็นผ้าขนสัตว์เทียมที่มีขนปุย คล้ายกับตุ๊กตา หรือขนแมว และเมื่อผู้ชมได้ลองสัมผัสจะพบว่าเนื้อผ้ามีความนุ่มนวลน่าหลงใหล และขนแมวจริงที่ปักลงไปก็มีความนุ่มนวลเช่นกัน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 19 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ

เรื่อง	การวิเคราะห์
 ภาพผลงานชิ้นที่ 1	เทคนิคและวิธีการผลงานชุดที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1 ผู้สร้างสรรค์ใช้ความนุ่มนวลของการสัมผัสแมว มาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเย็บผ้าขนสัตว์เทียม วัสดุภายในคือ เส้นใยสังเคราะห์ และเม็ดโฟมที่นุ่มนวล สามารถรองรับน้ำหนักของผู้ชมได้ เพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นของการสวมกอดแมว ชับแน่นความรู้สึกที่ได้รับด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น
 ภาพผลงานชิ้นที่ 2	เทคนิคและวิธีการผลงานชุดที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ใช้ความเทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์ที่มีสีดำสนิท ซึ่งคล้ายกับขนแมวไทยมวงคล หลายสายสายพันธุ์ ตัดเย็บด้วยเทคนิคเย็บผ้าขนสัตว์เทียม ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสขนแมวและโอบกอดแมวที่มีขนาดใหญ่ ชับแน่นความรู้สึกที่ได้รับจากการเล่นกับแมว ดูแลแมวที่รักของตน
 ภาพผลงานชิ้นที่ 3	เทคนิคและวิธีการผลงานชุดที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการเย็บผ้าขนสัตว์เทียม ประกอบกับวัสดุภายในที่มีความนุ่มนวลและได้แก่ ใยสังเคราะห์ และเม็ดโฟม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 7 มิลลิเมตร เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าไปคลุกคลีกับผลงานได้ สามารถนั่ง นอน หรือกอดสัมผัส เพื่อให้ได้รับความอบอุ่นและนุ่มนวลจากแมวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งถูกชับแน่นให้ความรู้สึกชัดเจนขึ้นตามขนาดของผลงาน

ตารางที่ 19 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ (ต่อ)

เรื่อง	การวิเคราะห์
 ภาพผลงานชิ้นที่ 4	เทคนิคและวิธีการผลงานชุดที่ 4 การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดที่ 4 ใช้เทคนิคการสร้างสรรคด้วยการเย็บผ้าขนสัตว์เทียมที่สามารถผสมผสานเข้ากับการปักเส้นขนแมวที่หลุดร่วงจากการแปรงขนแมว ซึ่งเป็นการผลิตขนของแมวตามธรรมชาติ แสดงออกถึงความรักความใส่ใจที่มนุษย์มีต่อสัตว์เลี้ยงที่รักที่สุด ผลงานจึงสามารถสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้คิดถึงวัยเด็กที่รักการเลี้ยงแมว คิดถึงแมวผ่านลักษณะการนำเสนอของผลงานที่แสดงออกผ่านสายตาและการสัมผัสของผู้ชมผลงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

สรุป

จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ภายใต้กรอบทฤษฎีจิตวิทยาความรัก (Psychology of love) ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (Pet therapy) การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy) ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ด้วยลักษณะผลงานประติมากรรมนุ่ม ที่แสดงถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยง ให้ผู้ชมได้เห็นถึงมุมมองที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อแมวที่เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง แต่เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งครอบครัว

จากที่กล่าวข้างต้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลอง ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีระบบส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานและได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ และการนำเสนอผลงานจนสามารถพัฒนาให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้พบเห็นได้เกิดประสบการณ์ทางความคิดเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต

บทที่ 5

สรุปผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์ประติมากรรมนุ่ม ในหัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” แสดงถึงความรัก ความอบอุ่น แห่งสายสัมพันธ์รักที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อสัตว์เลี้ยงคือแมว ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งภายในครอบครัว ที่สามารถบรรเทาความเหงา ความอ้างว้าง เต็มเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไป โดยถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่น และนุ่มนวลของแมว ที่สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยาความรัก (psychology of love) ทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy) การบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy) โดยแสดงออกผ่านผลงานที่ผู้ชมสามารถเข้าไปจับสัมผัส ลูบไล้ผลงาน หรือเข้าไปสวมกอด นอนหนุนผลงานได้อย่างอิสระ ซึ่งสร้างสรรค์มาจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ตรงที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากการเลี้ยงแมว เพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของความรักความอบอุ่นในครอบครัว สายสัมพันธ์แห่งรัก ที่หมายรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่รักด้วย

จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองค้นคว้ากระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาจากประสบการณ์ ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีความเฉพาะตัว และถ่ายทอดผลงานที่ตรงตามแนวความคิด

1. สรุปแนวความคิดผลการศึกษาศึกษาการสร้างสรรค์

จากสภาพของปัญหาครอบครัวในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาครอบครัวซึ่งเกิดกับเด็กที่กำลังเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ไปในอนาคต ความต้องการความรักความอบอุ่น จากสถาบันครอบครัว การแก้ไขปัญหา หรือการหาสิ่งต่าง ๆ มาทดแทนความรู้สึกอบอุ่นที่ขาดหายไป เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบพบเจอกับตัวเอง การได้เลี้ยงแมวเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็ม ช่องว่างในหัวใจ แทนความรู้สึกที่ผู้เป็นบิดา และมารดาไม่สามารถให้ได้เต็มที่ ผู้สร้างสรรค์จึง ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรู้สึกอันมีเกิดจากสายสัมพันธ์แห่งรักระหว่างผู้สร้างสรรค์ กับแมว เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงคุณค่าของความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

2. อภิปรายผลในการสร้างสรรค์

การทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ปัญหาในชีวิต และข้อมูลทางวิชาการของการเลี้ยงแมว การที่ในวัยเยาว์เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นในครอบครัว คือบิดามารดาหย่าร้างกัน ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องอาศัยอยู่กับตาและยายในชนบทความรู้สึกของเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นจากบิดาและมารดาในช่วงเวลานั้น เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์จำได้ไม่เคยลืม ทุกวันหลังจากเลิกเรียนผู้สร้างสรรค์จากมานั่งรอที่หน้าบ้าน รอรถประจำทางที่ขับผ่านหน้าบ้านวันแล้ววันเล่าเพื่อรอให้บิดามารดาลงจากรถ เดินลงมากลับมาหาลูกที่บ้าน ความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจในขณะนั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์ไม่อยากไปเล่นกับเพื่อน ไม่อยากอยู่โรงเรียนหลังจากเลิกเรียน อยากกลับบ้านเพื่อมารอบบิดามารดาหวังว่าท่านจะกลับมาหา ความเหงาและโดดเดี่ยวนั้นทำให้แม้แต่ขณะที่ผู้สร้างสรรค์นอนหลับยังฝันว่าเห็นพ่อและแม่ลงจากรถประจำทางเดินเข้ามาที่หน้าบ้านและพบกันในความฝัน แต่ในความรู้สึกโดดเดี่ยวที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์โชคดีที่มีเพื่อน 1 ตัว ที่คอยเข้ามาคลอเคลียใกล้ชิดคอยอยู่ข้าง ๆ ในทุกช่วงเวลา คือแมวของผู้สร้างสรรค์ เวลาที่ได้เล่นกับแมวทำให้ผู้สร้างสรรค์ลืมความโศกเศร้าไปได้ชั่วขณะหนึ่ง ผู้สร้างสรรค์มักจะกอดแมวและอุ้มแมวยู้อยู่เสมอ เพราะความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับขนที่นุ่มนวลของแมวช่างทำให้มีความสุขอย่างมาก และในตลอดชีวิตที่ผ่านมาทำให้ผู้สร้างสรรค์เป็นคนที่รักการเลี้ยงแมวมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาผู้สร้างสรรค์จะเลี้ยงแมวไว้คอยเป็นเพื่อนสี่ขาที่เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งเสมอ ซึ่งความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อแมวได้เกิดเป็นสายสัมพันธ์แห่งรัก อันสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยาความรัก (Psychology of love) ซึ่งโรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยเยล ได้อธิบายองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรักไว้ 3 ประการ คือ ความสนิทสนม (Intimacy) ความใคร่หลง (Passion) ความผูกพัน (Commitment) (Sternberg, 1986) และการที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับความรู้สึกที่ดีจากการเลี้ยงแมวเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่เฝ้าหวงรักษาหัวใจให้คลายจากความโศกเศร้าที่สอดคล้องกับทฤษฎีสัตว์เลี้ยงบำบัด (Pet therapy) ซึ่งพบว่าการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก หรือปลา นั้น สามารถช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ สัตว์เลี้ยงมาช่วยเยียวยา เพื่อบรรเทาความเหงาอันเป็นกลไกป้องกันการทางจิตที่ช่วยหาหนทางในการบำบัดจิตใจให้หลุดพ้นจากปมปัญหาและป้องกันโรคซึมเศร้า (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) และการที่ผู้สร้างสรรค์ได้เอบกอดแมวที่รักเพื่อคลายความทุกข์ต่าง ๆ ในจิตใจอันสอดคล้องกับทฤษฎีการบำบัดด้วยการกอด (Hug Therapy) ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ช่วยในการลดความเครียด

สะท้อนให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการบำบัดที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลา เติมเต็มช่องว่างให้กับหัวใจ การกอดนั้นใช้ทรัพยากรน้อย แต่มีพลังมหาศาล ซึ่งการกอดกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งจะทำให้เด็กภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น (View of การสัมผัสบำบัดด้วยกอด : จิตอาสาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม, 2534) ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกนำมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ร่วมกับการศึกษาประติมากรรมนุ่มที่สร้างรูปทรงด้วยวัสดุเนื้ออ่อนนุ่ม เช่น ฝารูปทรงที่บรรจุด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม โดยใช้ทฤษฎีสัญลักษณ์นิยมหลักนิยม (Symbolism) เข้ามาช่วยในการสร้างรูปทรงให้เกิดเอกลักษณ์ โดยการตัดทอนรูปทรงของแมว ให้เหลือไว้เพียงความรู้สึกของความรัก อบอุ่น อ่อนโยน และขี้ประจบคูนมนวลน่ารัก ด้วยรูปแบบประติมากรรมนุ่ม ด้วยวัสดุขนสัตว์ ที่ฟูตัว ในรูปทรงที่อิสระสามารถเข้าไปจับสัมผัสรูปทรงได้

นอกจากนั้น การศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาทั้งทางด้านแนวความคิด เทคนิควิธีการนำเสนอ ทำให้พบว่าการเลือกใช้วัสดุมีความสำคัญมากต่อการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการคัดเลือกวัสดุที่สอดคล้องกับแนวคิด คือผ้าขนสัตว์ที่นิ่มที่อ่อนนุ่ม โดยการยัดเส้นใยที่มีความฟูตัว กดสัมผัสให้ความรู้สึกนุ่มนวล เบาสบาย คล้ายอุ้งสัตว์อยู่ สอดคล้องกับศิลปิน เซลิน (Selynn) ที่สร้างสรรค์ผลงานอันแสดงออกถึงความน่ารัก น่าเอ็นดูของแมวในรูปแบบงานจิตรกรรมโดยจับแมวมาแต่งตัวคล้ายคน ทำให้คนรู้สึกที่แมวคือส่วนหนึ่งของชีวิต การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องทำการศึกษาศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะอ่อนนุ่ม สอดคล้องกับ เออร์เนสโต เนสโต้ (Ernesto Neto) ที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการสร้างประติมากรรมรูปทรงอิสระที่มุ่งเน้นให้ผู้ดูเข้ามามีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ โดยการเข้าไปอยู่ในผลงาน นอกจากนั้นผลงานยังมีกลิ่นของสมุนไพร ช่วยทำให้ผู้ที่เข้าไปสัมผัสเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย กลุ่มศิลปิน สตูดิโอ รูต เมียร์แมน (Studio Roos Meerman) สร้างสรรค์ผลงานโดยการติดตั้งผนังขนสัตว์ ที่ผู้ดูต้องใช้ร่างกายในการสัมผัสจับต้อง นับเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกายของมนุษย์มากกว่าการดู แต่เป็นการรับสัมผัสทางกายซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการกอดสัมผัสรักที่มีส่วนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และอบอุ่นใจ ในขณะที่ศิลปินหญิง ยาโยย คุซามะ (Yayoi-Kusama) เป็นศิลปินที่มักแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเห็นได้จากผลงาน Sex Obsession Food Obsession Macaroni Infinity Nets & Kusama (1962) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการใช้สัญลักษณ์ทางเพศร่วมกับการใช้ร่างกายของตนเอง ซึ่งผู้สร้างสรรค์รู้สึกสนใจในการที่ศิลปินใช้ร่างกายตนเองมีส่วนร่วมในงานศิลปะ พร้อมกันนั้นผลงานยังเป็นประติมากรรมนุ่ม เคนจิ ยาโนเบะ (Kenji Yanobe) เป็นศิลปินอีกคนที่

ได้รับแรงบันดาลใจจากแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ศิลปินชื่นชอบ ศิลปินมีอารมณ์ขันโดยการสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง โดยนำรูปทรงแมวผสมผสานกับจินตนาการในเรื่องราวที่ศิลปินสนใจเปรียบประดุจแมวมีชีวิต มีอำนาจ อันเกิดจากขนาดที่เอาชนะสภาพแวดล้อมได้ จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้นำความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกรณีศึกษาร่วมกับแนวคิดทฤษฎี นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแนวความคิด ที่ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความรู้สึกลึกซึ้งที่อยู่ในอันแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อแมวอันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผู้สร้างสรรค์รัก เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของความรัก ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมมุมมองใหม่สำหรับคนที่อาจไม่ชอบ หรือไม่เคยได้สัมผัสกับแมว เปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อแมวไปในทิศทางที่ดี และสร้างประสบการณ์แห่งความประทับใจในความรักความอบอุ่นที่ได้รับจากการมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยง

3. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์

3.1 ผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์ชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” สามารถนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มที่มีลักษณะการแสดงออกโดยสามารถให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ โดยการเข้าไปสัมผัส สามารถนั่งหรือนอนกอดได้ เพื่อสร้างอารมณ์ที่ผ่อนคลายอบอุ่นและนุ่มนวล นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจต่อไป

3.2 สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาสามารถนำไปพัฒนาผลงานต่อไปได้

3.3 จัดแสดงเผยแพร่ ผลงานศิลปกรรมเพื่อเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของศิลปกรรมร่วมสมัยไทย

4. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว” ผู้สร้างสรรค์สามารถนำผลงานมาพัฒนาได้ดังต่อไปนี้

4.1 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะงานในแนวทางประติมากรรมนุ่ม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกแตกต่างในการรับรู้ จนเกิดเป็นแนวคิดที่มีความร่วมสมัย

4.2 การสร้างสรรค์อาจศึกษาข้อมูลลักษณะพฤติกรรมของแมวให้มีความละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นอีก เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดผลงานได้ตรงตามแนวคิดมากที่สุด และการสร้างสรรค์ผ่านเทคนิควิธีการแบบใหม่ เพื่อให้เกิดทิศทางใหม่ในการสร้างสรรค์ ควรทำการทดลองกระบวนการทางเทคนิคให้มีลักษณะเฉพาะตัว

4.3 ผู้สร้างสรรค์หวังว่าผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อผู้ที่มีความสนใจในลำดับต่อไป

บรรณานุกรม

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2562). สัตว์เลี้ยงบำบัด (Pets Therapy). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565 จาก <https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2259>
- กิตติศัพท์ เลหาพันธ์. (2548). **ข่าวคลุกปลา**. กรุงเทพฯ: ปริมา พับลิชชิ่ง.
- คาลอส บุญโสภา. (2562). จิตวิทยาความรัก (Psychology of Love) ตอนที่ 1. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565 จาก <https://sircr.blogspot.com/2019/11/psychology-of-love.html>.
- คิมจีวอน, ตรองสิริ ทองคำใส, และคิมพยองมก. (2559). **Study on Cats เรียนรู้คุณเหมียว**. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.
- ชัต ยูงสันเทียะ. (2553). **การบำบัดด้วยการกอด**. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2565 จาก http://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=2102
- ราชบัณฑิตยสถาน. (2541). **พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
- สรินนา วัฒนา และวราธรณี จันทรมิตร. (2558). **Cat คาเฟ่**. นนทบุรี: บอลูน.
- ศุภัญญา เมาราคี. (2565). **Memwa, needle felting**. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2565 จาก <https://artofth.com/memwa-needlefelting/>
- เหมพันธ์ เหมวรรณันท์. (ม.ป.ป.). **แมว The Cat**. กรุงเทพฯ: เทพพิทักษ์การพิมพ์.
- Amy McCullough. (2019). **Applied Animal Behaviour Science**. [online]. Retrieved March 4, 2022, from <https://www.sciencedirect.com/journal/applied-animal-behaviour-science>.
- Ernesto Neto. (2004). **O tempo lento do corpo que é pele**. [online]. Retrieved March 7, 2022, from <https://www.newcitybrazil.com/2015/10/01/fantastic-voyages-of-ernesto-neto-rio-superstar-takes-vienna-this-fall/>
- Helen Colton. (1983). **The Gift of Touch**. [online]. Retrieved March 7, 2022, from https://rajanukul.go.th/new/_admin/download/review0000902.pdf

- Kenji Yanobe. (1965). **SHIP'S CAT**. [online]. Retrieved March 19, 2022, from <https://www.yanobe.com/publications/index.html>
- LedLimL. (2012). **Psychology of love**. [online]. Retrieved March 2, 2022, from <https://ledliml.wordpress.com/2012/08/17/psychology-of-love/>
- Maurice Denis. (1982). **April**. [online]. Retrieved March 19, 2022, from <https://www.wikiart.org/en/maurice-denis/april-1892>
- Muggenthaler. (2001). **The felid purr: A healing mechanism**. [online]. Retrieved March 25, 2022, from <https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4777098>.
- Paul Chemiack. (2014). **Pets Therapy**. [online]. Retrieved March 21, 2022, from <https://www.nationalgeographic.com.au/animals/therapy>
- Saito & Shinozuka. (2013). **Vocal recognition of owners by domestic cats**. [online]. Retrieved March 10, 2022, from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23525707/>
- Selynn. (2021). **Cats Are Wrapped in Colorful Babushkas**. [online]. Retrieved March 19, 2022, from <https://www.brwnpaperbag.com/2021/05/10/selynn-cat-paintings/>
- Stenberg, Robert. (1986). **Psychology CU**. [online]. Retrieved March 30, 2022, from <https://www.facebook.com/PsychologyChula/posts/2141923499255385:0>
- Studio Roos Meerman & KunstLAB adaymagazine. (2017). **Tactile Orchestra**. [online]. Retrieved March 7, 2022, from <https://adaymagazine.com/hugging-art-and-design>
- Yayoi Kusama. (1968). **Mirror Performance**. [online]. Retrieved March 20, 2022, from <https://www.moma.org/collection/works/177043>

ภาพที่ 36 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 1
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน	รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 2
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ตัดเย็บผ้าขนสัตว์
ขนาด	แปรผันตามพื้นที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 3

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ขั้นที่ 4

ชื่อผลงาน รูปลักษณะแห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว หมายเลข 4

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ตัดเย็บผ้าขนสัตว์

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล	นายภาพตะวัน คู่ยกกลิ่น
วันเดือนปีเกิด	22 กรกฎาคม 2534
สถานที่เกิด	โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่	เลขที่ 1/47 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ตำแหน่ง	ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สถานที่ทำงาน	โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2540	ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า
พ.ศ. 2546	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมาศวิทยาราชบุรี
พ.ศ. 2549	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.ศ. 2552	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
พ.ศ. 2566	ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์