



สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

THE STRESSFUL STATE OF LIFE PROBLEMS

มนูญ วุฒิพงษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2566

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2566

ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

THE STRESSFUL STATE OF LIFE PROBLEMS

MANOON WUTTIPHONG



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

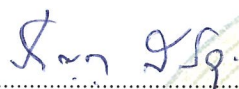
สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

โดย มนูญ วุฒิพงษ์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ 9 มีนาคม 2566

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


.....ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ดันติสุข)


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


.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)


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


.....
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ชังคะมะโน)

Thesis

The Stressful State of Life Problems

By Manoon Wuttiiphong

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

March 9, 2023

Thesis Committee

P. Tantisuk

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

Wijit

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

S. Singhaseni

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

Metta Suwanasorn

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

Boonpard Cangkamano

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

ชื่อวิทยานิพนธ์ สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต
 63121310 นายมนูญ วุฒิพงษ์
 ปริญญา ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์
 พ.ศ. 2566
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศรี

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้วัสดุจากความทรงจำ ในหัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” แสดงออกให้เห็นถึงความอัดอั้น กัดดัน ความบีบคั้นอันเกิดจากการต้องโทษ และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยศึกษา ลัทธิดาดา (Dadaism) ที่เป็นแนวทางเสียดสี ประชดประชันสังคม ร่วมกับหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เรื่อง กลไกป้องกันทางจิตและทฤษฎีความทรงจำ และ 2) เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงทางออกของ ปมปัญหาที่ต้องการหลุดพ้นด้วยการใช้ศิลปะเป็นสื่อ

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูปที่นำมาจากความทรงจำ ที่เลวร้ายในอดีต ที่มีความหมายทางความรู้สึก ที่ถูกตัดสินให้ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษเป็นระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน 22 วัน เป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดไร้ซึ่งอิสรภาพและทุกข์ทรมานใจอย่างที่สุดนั้น โดยการ สร้างสัญลักษณ์แทนความหมายด้วยวัสดุสำเร็จรูปเพื่อสื่อถึงความทุกข์จากปมปัญหาด้วยวัสดุที่แหลมคม ทิ่มแทง สนิมเหล็ก โซ่ตรวน กรงขัง โดยศึกษาทฤษฎีความทรงจำนั้นพบว่า การนำความทรงจำ มาเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ช่วยผ่อนคลายปมปัญหาในใจลง สอดคล้องกับแนวคิดลัทธิดาดา ที่เน้นแนวทางการใช้สัญลักษณ์ในการเสียดสี ประชดประชันสังคม ร่วมกับการศึกษาทฤษฎี จิตวิเคราะห์ เรื่องกลไกป้องกันตนเองโดยการย้ายที่ความเจ็บปวด ลงสู่ผลงานศิลปะ จากที่กล่าวมานั้น ผลงานสร้างสรรค์ครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้ผู้คนที่มีความทุกข์ กัดดัน กับปัญหาชีวิตได้พบทางออก โดยการใช้ศิลปะในการเยียวยาจิตใจได้อีกแนวทางหนึ่ง

คำสำคัญ: ปมปัญหาชีวิต, สภาวะความกดดัน, อิสรภาพ

Thesis Title	The Stressful State of Life Problems
63121310	Mr. Manoon Wuttiiphong
Degree	Master of Fine Arts Program in Visual Arts
Year	2023
Advisor	Asst. Prof. Dr. Metta Suwanasorn

ABSTRACT

The research objectives include 1) to create mixed media sculptures on the topic of “The Stressful State of Life Problems” to express the pressure which is caused by punishment and not accepted by society by studying Dadaism together with the principles of psychoanalytic theory on mental defence mechanisms as well as the theory of memory and 2) to express a solution to the problem that needs to be released using arts as a media.

The results of the study found that creativity using ready-made materials, especially a group of sharp stuff, iron rusts, chain, and jail with sentimental meaning caused by bad memories in the past, sentenced to 5 years and 6 months and 22 days in a special prison, was the most painful, no liberation, and suffering feeling to bear the feeling of guilt. This concept relates to John Dewey, the philosopher who proposed the idea of a sufficiently intense experience that stimulates creative emotion. The creator creates a symbolic representation to convey the suffering from the problem associated with the Dadaism doctrine emphasising the use of symbols in sarcastic society together with the study of psychoanalytic theory, self-defence mechanisms, and memory theory to help creators understand the problems of the mind that can be relieved by creating unique works of art. Therefore, this creative work can be another way for people suffering from stress and life problems to find a solution by using art to heal their minds.

Keywords: life problems, stressful state, freedom

142 pages

กิตติกรรมประกาศ

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากมีหลายภาคส่วน ที่ให้การดูแล และสนับสนุนตลอดการศึกษา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกชีโชติ ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ชังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ ในการพัฒนาต่อยอดส่งความเข้มแข็งในวงการศิลปะต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศรี (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงหนณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินีย์ สุจุฑาโท และอาจารย์สักชาติ ศรีสุข ที่ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดร่วมดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ลุล่วง ท่วมเทแรงกายแรงใจสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองทางด้านศิลปะมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ บิดามารดาที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการศึกษาวิชาศิลปะ คุณน้ำประทุม ภูระหงษ์ ที่ส่งเสียค่าเล่าเรียนมาโดยตลอด เพื่อนพี่น้อง ที่ช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ผลงาน และภรรยาที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดมา

ท้ายนี้ ผู้สร้างสรรค์ ขออัญวยบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลกและขอน้อมรำลึก ถึงคุณบิดามารดา และครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชา ความรู้ และความเมตตาปราณี อันเป็นที่พึงพิงให้แก่ผู้สร้างสรรค์ มีสติปัญญา และความคิดในการ สร้างสรรค์ การจัดทำผลงานสร้างสรรค์ตลอดจนวิทยานิพนธ์ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสืบไป

มนูญ วุฒิพงษ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	(ค)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	(ง)
กิตติกรรมประกาศ.....	(จ)
สารบัญ.....	(ฉ)
สารบัญภาพ.....	(ญ)
สารบัญตาราง.....	(ฎ)
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
3. คำถามในการสร้างสรรค์.....	3
4. ขอบเขตการสร้างสรรค์.....	3
5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	3
6. วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	5
7. สมมติฐานการสร้างสรรค์.....	6
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
9. นิยามศัพท์เฉพาะ.....	6
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์.....	8
ชุดสภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต.....	8
1. ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์.....	8
2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์.....	9
2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กลไกป้องกันตนเอง.....	10
2.2 ทฤษฎีความทรงจำ.....	11
3. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง.....	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.1 อิทธิพลจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับความเชื่อและมุมมองทัศนคติของสังคม.....	11
3.2 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ.....	13
3.3 อิทธิพลจากลัทธิดาดา (DADAISM).....	15
3.4 อิทธิพลจากลัทธิสัญลักษณ์นิยม (SYMBOLISM).....	15
3.5 อิทธิพลจากงานศิลปะจัดวาง (INSTALLATIONART).....	16
3.6 อิทธิพลจากศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต (CONCEPTUALART).....	18
3.7 การใช้แสงในการสร้างสรรค์.....	19
4. ผลงานศิลปินที่ทำการศึกษา	19
4.1 ลูโบ คริสเตก (LUBO KRISTRK).....	19
4.2 มักดาแลนา อบาคาโนวิช (MAGDALENA ABAKANOWICZ).....	20
4.3 คารา ดิคเก้นส์ (KALA DICKENS).....	21
4.4 อ้ายเวย์เวย์ (AIWEIWEI).....	22
4.5 เอ็ดเวิร์ด มุงก์ (EDVARD MUNCH).....	23
สรุปสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปิน.....	29
บทที่ 3 วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน.....	30
1. แนวคิดในการสร้างสรรค์.....	30
2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	30
2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์.....	30
2.2 การหาข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต.....	32
2.2.1 สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ.....	32
2.2.2 สภาพอาหารการกินของนักโทษภายในเรือนจำ.....	33
2.2.3 สภาพบลิ๊กลูกสุขาของนักโทษภายในเรือนจำ.....	33
2.2.4 สภาพการอาบน้ำ - ที่อาบน้ำ ต้องรับโทษภายในเรือนจำ.....	34
2.2.5 สภาพชุดหลวงของนักโทษที่แบ่งออกเป็น 2 ชุด.....	34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.6 สภาพการฝึกกระบี่ของนักโทษภายในเรือนจำ.....	35
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	36
4. ขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์.....	44
4.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1	
ชื่อ สภาวะความเจ็บปวดจากบาดแผลในอดีต.....	44
4.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 2	
ชื่อ ความอดทนที่เจ็บปวด.....	49
4.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 3	
ชื่อ ประสบการณ์ที่ไร้ตัวตน.....	55
4.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 4	
ชื่อ ลมหายใจที่ไร้ตัวตน.....	61
4.5 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1	
ชื่อ ร่องรอยจากความทรงจำ.....	68
4.6 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 2	
ชื่อ แสงแห่งอิสรภาพ.....	72
4.7 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 3	
ชื่อ บันไดแห่งอิสรภาพ.....	77
4.8 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 4	
ชื่อ สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต.....	82
สรุปการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต.....	93
บทที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์.....	94
1. การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	94
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	95

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษายกเว้นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์.....	95
4. วิเคราะห์การสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์.....	97
5. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	97
5.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 (Terminal Project).....	98
5.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 (Terminal Project).....	100
5.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 3 (Terminal Project).....	102
5.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 (Terminal Project).....	104
6. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis).....	106
6.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 1.....	106
6.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 2.....	108
6.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 3.....	110
6.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 4.....	112
7. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต”.....	114
7.1 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ.....	118
สรุป.....	127
บทที่ 5 สรุปผลงานสร้างสรรค์.....	128
1. สรุปแนวความคิด ผลการศึกษาการสร้างสรรค์.....	129
2. สรุปทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	129
3. อภิปรายผล.....	130
4. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์.....	132
5. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป.....	133
บรรณานุกรม.....	134
ภาคผนวก.....	136
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	142

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์.....	9
2 รูปลักษณะที่สังคมเชื่อว่าเป็นคนไม่ดี.....	12
3 โซ่ตรวน - เครื่องพันธนาการ.....	13
4 อิทธิพลจากสถานที่เรือนจำพิเศษ.....	14
5 สภาพนักโทษขณะที่ถูกตีตรวน จ้องจำ.....	14
6 Fountain.....	15
7 The Death of The Gravedigger.....	16
8 More than Words.....	17
9 Cubo.....	18
10 Family With The Invisible Man, 1994, Sculpture, 280 x 200 x 220 เซนติเมตร.....	20
11 Cage, 1986, Sculpture, 180 x 140 x 185 เซนติเมตร.....	21
12 A Dickensian Circus, 2020, dimensions Variable.....	22
13 Stay Tuned, 2014, สถานที่ A Block, Alcatraz.....	23
14 The Scream, 1910, 91 x 73.5 เซนติเมตร, Painting.....	24
15 ภาพห้องขัง ที่ส่วนใหญ่ักโทษต้องใช้เวลาอยู่ภายใน 15 - 16 ชั่วโมงต่อวัน.....	31
16 ภาพการใช้ชีวิตที่แออัดภายในห้องขัง (เรือนนอน)	31
17 สภาพการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ.....	32
18 ภาพอาหารหลวงสำหรับนักโทษ.....	33
19 ภาพสถานที่ในการขังของนักโทษ.....	33
20 สถานที่สำหรับอาบน้ำที่กำหนดการใช้งานเป็นเวลา.....	34
21 ประเพณีของชุดหลวงที่ใช้สำหรับนักโทษ.....	34
22 การฝึกระเบียบสำหรับนักโทษใหม่ และนักโทษที่กระทำผิดวินัยของเรือนจำ.....	35

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
23 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 1.....	48
24 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 2.....	54
25 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 3.....	60
26 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 4.....	67
27 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	71
28 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	76
29 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3.....	81
30 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4.....	92
31 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1...	99
32 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2...	101
33 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3...	103
34 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4...	105
35 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	107
36 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	109
37 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3.....	111
38 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4.....	113

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่าง ศิลปะของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา.....	25
2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทวัสดุสำเร็จรูป.....	36
3 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทแม่พิมพ์.....	37
5 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือไฟฟ้า.....	42
6 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทฐานชิ้นงาน.....	43
7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1.....	45
8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2.....	49
9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3.....	55
10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4.....	61
11 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 1 “ร่องรอยจากความ ทรงจำ”.....	68
12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 2 “แสงแห่งอิสระภาพ”	72
13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 3 “บันไดแห่งอิสระภาพ”	77
14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 4 “สภาวะความกดดัน จากปมปัญหาชีวิต”.....	82
15 การวิเคราะห์การนำเสนอด้วยแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation).....	114
16 การวิเคราะห์กลไกป้องกันทางจิต.....	114
17 การวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเองด้วยการย้ายที่ความเจ็บปวดทางจิต.....	115
18 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีความทรงจำ.....	116
19 การวิเคราะห์ศิลปะลัทธิ dada (DADAISM).....	116
20 การวิเคราะห์ศิลปะลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism).....	117
21 การวิเคราะห์ศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art).....	117

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
22 การวิเคราะห์ตามหลักทัศนธาตุ.....	118
23 การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด.....	119
24 วิเคราะห์สี.....	121
25 วิเคราะห์พื้นผิว.....	122
26 วิเคราะห์พื้นที่ว่างและแสง.....	124
27 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ.....	125



บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การสร้างสรรคงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นการแสดงสภาวะความกดดัน ความอึดอัดใจที่มีต่อสภาพความเลื่อมล้ำทางสังคม การกดขี่ การดูถูก ผู้คนที่เคยประสบชะตากรรมที่เลวร้าย ถูกตราหน้าว่าเป็นคนคุก “ไอ้ขี้คุก” ในปัจจุบัน ที่คนเราส่วนใหญ่ตีค่าความเป็นคนตามยศถาบรรดาศักดิ์ทางหน้าที่การงาน การศึกษา ชานิกำเนิด ฐานะที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานของสังคมว่าเป็นบุคคลระดับสูง ทำให้เกิดการวางมาตรฐานในการแบ่งชนชั้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดการได้มาซึ่งโอกาสอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น การใช้อำนาจโดยมิชอบ สามารถเปลี่ยนคนผิดให้กลายเป็นชอบธรรม นี่จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานอันแสดงออกให้เห็นถึง ปมปัญหาในใจอันเกิดจากบาดแผลจากที่เคยทำผิดพลาด และขาดโอกาสที่จะได้รับการยอมรับให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบผู้คนที่ทั่วไป ซึ่งสังคมของเรานั้น มีความคิดความเชื่ออุดมคติคนทั่วไปมักมองกันว่าคนที่มีความผิดพลาดในชีวิต กลายเป็นคนล้มเหลว ซึ่งผู้สร้างสรรค์กลับมีความรู้สึกว่าบทเรียนที่ผิดพลาดนั้นมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้ว่าความสุข และการมีอิสระภาพนั้นมีความสำคัญต่อตนเองมากเพียงใด รวมถึงครอบครัว เพราะฉะนั้นแล้วผู้สร้างสรรค์จะไม่วันกลับไปกระทำความผิดอย่างเดิมโดยเด็ดขาด

จากสภาวะที่ตัวผู้สร้างสรรค์เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสะดวกสบาย ที่มากเกินไปจนความพอดี ทำให้ผู้คนเสพติด หลงยึดติดวัตถุนิยม ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์ก็ตกอยู่ในสภาวะนั้นเช่นกัน จากที่กล่าวมานั้น ทำให้ผู้คนในสังคมหลงลืมคุณค่าของความดีงาม การแบ่งปัน ความจริงใจต่อกัน เกิดภาวะถดถอยเรื่องจริยธรรม หลงมัวเมาไปกับสิ่งที่ได้รับมาจากสังคมจอมปลอมที่เสื่อมถอย ผู้คนมักมองเห็นว่าการกระทำผิดไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลงกระทำผิดได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่รู้ตัวและอาจไม่รู้ตัว ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือกระบวนการทางกฎหมายของบ้านเมืองที่เข้ามาจัดการ จากที่กล่าวมานั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ ผู้สร้างสรรค์ที่

เป็นบุคคลหนึ่งที่เคยทำผิดพลาด ก้าวผิดทางจนต้องถูกตัดสินให้ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษเป็นระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่เป็นการรู้สึกที่เจ็บปวดไร้ซึ่งอิสระภาพและทุกข์ทรมานใจอย่างที่สุด ที่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดไว้ และย่ำเตือนตนเองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นปมปัญหาภายในจิตใจ จนยากที่จะยอมรับ ความกดดันเป็นอย่างมากในเรื่องความเป็นอยู่ ความสกปรก อาหารการกินและสิ่งแวดล้อมภายใน ที่คนภายนอกไม่อาจรับรู้และรู้สึกสัมผัสถึงมันได้ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก กว่าที่จะผ่านไปแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี และการปฏิบัติกับนักโทษที่เข้มงวด รุนแรง ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เอง เกิดแผลในใจเหมือนเป็นคนไร้ค่า ขาดซึ่งความเป็นมนุษย์ แต่ในความโชคร้ายของผู้สร้างสรรค์เองก็ยังมีโชคดี ที่ตัวผู้สร้างสรรค์เองนั้นยังได้ทำงานอยู่กับศิลปะภายในเรือนจำ ได้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างศิลป์ คอยสอนเทคนิคการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งศิลปะนี้เองทำให้เวลาภายในเรือนจำที่แสนยาวนานสั้นลง และมีคุณค่ามีความหมายกับตัวผู้สร้างสรรค์เองมากขึ้น จนวันที่ตัวผู้สร้างสรรค์เองได้รับการปล่อยตัวออกมาสู่โลกภายนอก วันนั้นเป็นวันที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้สร้างสรรค์เองก็รับรู้ได้ถึง การดูถูกด้วยคำพูดที่ดูแคลน ถากถาง เสียดสี และสายตาที่รังเกียจ กับสิ่งที่ตัวผู้สร้างสรรค์เองได้ผ่านและพบเจอมา เป็นปมปัญหาชีวิตที่ตัวผู้สร้างสรรค์เองรู้สึกอึดอัด กดดัน กับสังคมและสภาพแวดล้อม ที่พักอาศัยอยู่ และเรื่องราวต่าง ๆ นี้ ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์ตัดสินใจมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อพิสูจน์ตนเอง ลงคำสาปประมาทจากการดูถูก และหวังว่าวุฒิปริญญาโทนี้จะเปลี่ยนความคิด ทศนคติกับตัวผู้สร้างสรรค์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” แสดงออกให้เห็นถึงความอึดอัด กดดัน ความบีบคั้น อันเกิดจากการต้องโทษ และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กลไกป้องกันตนเอง และทฤษฎีความทรงจำ

2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ เช่น ตะปู ไซ้ ลวดหนาม ผ้าใบตั้น และวัสดุสำเร็จรูป เพื่อประกอบให้เกิดเป็นชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด ตามระยะเวลาของโครงการ

2.3 เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการปลดปล่อยความเก็บกดและกดดัน ด้วยการใช้ศิลปะเป็นสื่อ ให้ผู้คนเปิดใจยอมรับและให้โอกาสกับคนที่เคยผิดพลาดให้กลับมามีในสังคมได้อีกครั้ง

3. คำถามในการสร้างสรรค์งาน

ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงรูปทรงของวัตถุ ที่สื่อถึงสภาวะความกดดัน ความอัดอั้นด้วยการใช้สัญลักษณ์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุสำเร็จได้หรือไม่

4. ขอบเขตการสร้างสรรค์

ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสมด้วยวัสดุสำเร็จรูปที่ได้รับมาจากความทรงจำ โดยแสดงถึงลักษณะดังต่อไปนี้

4.1 สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต”

4.2 สร้างสรรค์เทคนิคงานประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุสำเร็จรูป ที่สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุประเภทก้อน เชือก ลวดหนาม มีด ตะปู ฯลฯ โดยการประกอบวัสดุสำเร็จรูป เพื่อให้เห็นถึงสภาวะความอัดอั้น กดดันจากความทรงจำของตนเอง

4.3 ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงให้เห็นถึงมุมมองสะท้อนความคิดถึง ความกดดัน ความเหลื่อมล้ำ จากสิ่งที่เคยผิดพลาด และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองกับสิ่งดังกล่าว นอกจากนี้ผลงานชุดสภาวะความอัดอั้น จากปมปัญหาชีวิต 1 ชุด 4 ชิ้น จะนำเสนองานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

4.3.1 จัดนิทรรศการศิลปะ

4.3.2 นำเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์

4.3.3 นำเสนอในรูปแบบของบทความทางศิลปะ

5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ทั้งจากตำรา และศึกษาดูจากผลงาน ที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา รูปทรงการนำเสนอ สิ่งของที่ทำให้ความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกับหัวข้อที่จะสร้างสรรค์ ผลงาน เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเรื่องของการตีตราจากผู้คนส่วนใหญ่ ว่าความ ผิดพลาดในชีวิตนั้น คือรอยต่างของสังคมจากการศึกษาหนังสือตำรา อินเทอร์เน็ต และการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง รวมถึงศึกษาจากผลงานและแนวคิดจากศิลปินศึกษา ที่สร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะดังกล่าว ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์จะเริ่มขึ้นจากการศึกษา เพื่อการนำเสนอ ผลงานหัวข้อ "สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต" ที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบของงานวิทยานิพนธ์ โดยสามารถจัดแบ่งขั้นตอนการศึกษา และการสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้

5.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ

- 5.1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กลไกการป้องกันตนเอง ของซิกมันด์ฟรอยด์
- 5.1.2 ทฤษฎีความทรงจำ ของอ็องรี แบร์กซง (Henri Bergson)
- 5.1.3 ข้อมูลเรื่องศิลปะจัดวาง (Installation Art)
- 5.1.4 ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)
- 5.1.5 ข้อมูลอิทธิพลจากรูปทรงวัสดุสำเร็จรูป (Ready Material)
- 5.1.6 ศิลปะลัทธิดาดา (Dadaism)
- 5.1.7 เก็บข้อมูลศิลปิน ที่ได้รับแรงบันดาลใจทั้งแนวคิด และรูปแบบในการสร้างสรรค์

ประกอบด้วย ลูโบ คริสเตก มักดาแลนา อบาคาโนวิช คารา ดิคเก้นส์ อ้ายเวย์เวย์ เอ็ดวาร์ด มุงก์

5.2 เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์

- 5.2.1 ศึกษาเทคนิคการประกอบวัสดุสำเร็จรูป
- 5.2.2 ศึกษาเทคนิคการจัดวาง
- 5.2.3 ศึกษาการเลือกใช้วัสดุ
- 5.2.4 ศึกษาและทดลองการติดตั้งด้วยเทคนิควิธีการดังต่อไปนี้
 - 5.2.4.1 ติดตั้งแบบห้อยแขวน
 - 5.2.4.2 ติดตั้งกับพื้นระนาบ
 - 5.2.4.3 ศึกษาารูปแบบและวิธีการนำเสนอ

5.3 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นภาพร่างของผลงาน ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์

5.4 สร้างสรรค์ผลงานจริงตามภาพร่างในแบบ 3 มิติประติมากรรมสื่อผสม

5.5 เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบของงานวิจัย

5.6 นำเสนอผลงานรูปทรงใน “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ในพื้นที่สาธารณะ

6. วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

6.1 ศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบประติมากรรมสื่อผสม ด้วยการนำวัสดุสำเร็จรูปมาประกอบให้เกิดรูปทรง

6.2 ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมภายใต้หัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะความ กดดัน อึดอัด ความเหลื่อมล้ำจากสังคมที่เป็นอยู่

6.3 ศึกษาประวัติความเป็นมาทางเทคนิคประติมากรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหลากหลายของรูปแบบ ที่ถูกนำเสนอในบริบทใหม่ ๆ รวมทั้งศึกษาการใช้วัสดุหลายประเภท เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงาน อย่างเป็นระบบขั้นตอนนำไปสู่งานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

6.4 ศึกษาข้อมูลจากศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม ที่แสดงออกให้เห็นถึงความกดดัน อึดอัด ความเหลื่อมล้ำของสังคมในรูปแบบศิลปะประเภทต่าง ๆ

6.5 ศึกษาหลักทฤษฎี และกรอบแนวคิดของนักปรัชญาระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับ และนำมาพัฒนาแนวคิดให้มีลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงผลงานมีการพัฒนาในระดับสูงได้ต่อไป

6.6 เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสร้างภาพร่างเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เบื้องต้น อันเป็นที่มาของแนวความคิดหลัก และเรียนรู้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ งานประติมากรรมเพื่อหาว่าลักษณะเฉพาะที่แสดงออกได้ตรงตามหัวข้อ

6.7 นำผลงานภาพร่างที่สร้างสรรค์ มาวิเคราะห์วิจารณ์โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านทัศนศิลป์เพื่อให้ผลงานมีการพัฒนา ต่อยอดนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูงต่อไป

6.8 ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริง ด้วยกระบวนการเทคนิคทางประติมากรรม ภายใต้หัวข้อที่กำหนด โดยศึกษาเทคนิค และลักษณะการนำเสนออย่างมีระบบ เพื่อให้ผลงานตรงตามแนวความคิดมากที่สุด

6.9 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบขั้นตอนในภาคเอกสาร (วิทยานิพนธ์) และผลงานจริงนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ที่เสร็จสมบูรณ์ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบ นิทรรศการ

6.10 ศึกษาความเป็นมา ของเทคนิคสื่อผสม การประกอบกันของวัสดุสำเร็จรูปตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป จากข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ

7. สมมติฐานการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงาน “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” อันแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของรูปทรง ที่ได้แนวคิดจากปมปัญหาชีวิตโดยเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูป ที่ให้ความรู้สึกถึงการถูกกดทับ การเสียดสี การถูกทุบตี ให้เกิดอารมณ์ และคล้อยตามกับแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์ ที่สื่อออกมาผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 กระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความมีเมตตา การให้อภัยกับความผิดพลาดของผู้อื่นอย่างเป็นธรรม อันนำมาซึ่งสังคมที่สงบสุข และการปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่อบุคคล ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำผิดพลาด ล้มเหลวในชีวิต

8.2 สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

9. นิยามศัพท์เฉพาะ

สภาวะ หมายถึง ภาวะ สถานการณ์ สภาพสภาพการณ์ ความรู้สึกในช่วงเวลาที่ตกอยู่ในสถานการณ์

กดดัน หมายถึง บีบคั้น ตกอยู่ในภาวะเครียดภาวะถูกบีบคั้น รู้สึกกดดัน

ปมปัญหา หมายถึง ความเก็บกดทางใจ อันเกิดจากปัญหาที่สะสม จนมีผลต่อความรู้สึกอารมณ์ หรือการกระทำของบุคคลที่แสดงออกถึงความดื้อรั้นกว่าคนอื่น

เหลื่อมล้ำ หมายถึง ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาค

อิสระภาพ หมายถึง เสรีภาพ อิสระ ความเป็นไทแก่ตัว การไม่ถูกกักขัง

ปลดปล่อย หมายถึง ให้ความเป็นอิสระ หลุดพ้นจากพันธนาการ ปลดเปลื้อง ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด ให้เสรีภาพ

คุมขัง หมายถึง คงตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือจำคุก ลิดรอนอิสรภาพ

ประติมากรรมสื่อผสม หมายถึง ผลงานประติมากรรมที่มีวัสดุ 2 อย่างที่ต่างชนิดขึ้นไปมาประกอบกัน

วัสดุสำเร็จรูป หมายถึง ที่ทำเสร็จไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปมปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ภายใต้จิตใจ จากการที่เคยกระทำผิดพลาด ทำให้เกิดบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิต ที่ทำให้ต้องได้รับโทษจากการกระทำครั้งนั้นยาวนานถึง 5 ปี 6 เดือน 22 วัน จากปมปัญหาดังกล่าว ที่คอยย้ำเตือนขึ้นมาในจิตใจเวลาที่ทำอะไร คำว่า “ผิด” มันก็จะผุดขึ้นมาภายในจิตใต้สำนึกโดยอัตโนมัติ ทำให้กลายเป็นคนลังเล ย้ำคิดย้ำทำ ไม่มั่นใจในตนเอง ซึ่งผลลัพธ์นี้เปรียบเสมือนกลไกทางความคิดในสมอง ที่คอยตอบโต้ผลของการกระทำเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้เอง ที่ทำให้เกิดความอึดอัดทางความคิดภายในจิตใจ ดังนั้นจากที่กล่าวมา จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการนำวัสดุมาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรง แทนค่าความรู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจ เพื่อระบายความกดดัน อึดอัด จากเรื่องราวในอดีตนี้ จนนำไปสู่ที่มาของแรงบันดาลใจในการนำเรื่องราวมาถ่ายทอด แสดงผลของความคิดออกมาจากจิตใต้สำนึก เพื่อเยียวยาปลดปล่อยการผูกมัด ยึดติดทางความคิดของตนเอง จากอดีตที่ผ่านมา แม้เวลาจะล่วงเลยไปความรู้สึกเหล่านั้น ก็ไม่เคยหายไปจากความคิด

คำกล่าวจากผู้สร้างสรรค์ มนูญ วุฒิพงษ์ “มนุษย์เรานี้ล้วนแล้วแต่เคยทำผิดพลาด ไม่มีใครที่จะปฏิบัติตนได้ถูกต้องตลอดเวลาซึ่งต่อให้เราทำถูกหรือดีแค่ไหน ถ้าผลของมุมมองไม่เป็นที่พอใจ สิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นอคติทางความคิดขึ้นมา”

สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดกระบวนการทางความคิดกับปมปัญหาในชีวิต ที่สังคมล้วนตีตราว่าเป็นสิ่งไม่ดีหรือความผิด ที่สามารถเปลี่ยนมุมมองของคนคนหนึ่งไปทั้งชีวิต จากความผิดพลาดแค่ครั้งเดียว ดังเช่นคนที่เคยถูกคุมขัง ต้องโทษ หรือที่เรียกว่าคนคุก ไม่ว่าจะเป็นความผิดจากกรณีใด ๆ สังคมที่

บอกว่าให้โอกาสเสมอ แต่แท้จริงแล้วโอกาสนั้นมันมาพร้อมกับวาทกรรมทางความคิด ความเชื่อ อคติ ที่ว่าคนที่เคยถูกคุมขัง ต้องโทษ ส่วนใหญ่เป็นคนเลว เป็นคนไม่ดี เหลือขอ และมักจะกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์จึงนำสภาวะความกดดัน จากปมปัญหาชีวิตในอดีตที่เคยถูกคุมขังและยังฝังใจอยู่ในจิตใจได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชุดนี้ การสร้างสรรค์ผลงานจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เพื่อช่วยในการพัฒนาผลงานในลำดับต่อไป

2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์



ภาพที่ 1 ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเองของ فروยด์

ซี กมันด์ فروยด์ (Sigmund Freud, 1856 - 1939) นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรเลียน ผู้คิดค้นทฤษฎีกลไกป้องกันตนเอง โดยกลยุทธทางจิตมุ่งเน้นกระตุ้นให้มนุษย์เผยพฤติกรรมที่เก็บซ่อนออกมา เพื่อป้องกันตนเองหรือถอยหนีจากเหตุการณ์ แม้แต่การกระทำที่ทำให้รู้สึกกดดันไม่พอใจ หรืออาจเป็นบางสิ่งที่ทำให้ยากที่จะยอมรับ กลยุทธทางจิตนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่รอดจากร้ายอันตราย และเมื่อเราสังเกตหรือพบเห็นได้บ่อยมี 10 แบบ ได้แก่

2.1.1 ปฏิเสธ (Denial) บางครั้งอาจเป็นการที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริงเพราะกลัว เป็นจุดสนใจจากเรื่องราวเหล่านั้น และอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ดังกล่าว

2.1.2 เก็บกด (Repression) แม้บางครั้งที่เรานึกถึงเหตุการณ์เลวร้าย หรือความทรงจำแย่ ๆ ก็อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ คนเราส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเก็บซ่อนไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงให้ไกลจากความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้น

2.1.3 ฉายความรู้สึก (Projection) อาจมีความคิดหรือความรู้สึก กับคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ เสมือนเรามีความรู้สึกเชื่อมโยงไปให้คนอื่นแทน

2.1.4 ระบายกับสิ่งอื่น (Displacement) เมื่อบางครั้งเหตุการณ์ที่ทำให้เราอารมณ์เสีย อาจมีวิธีระบายกับสิ่งต่าง ๆ เพื่อลดอารมณ์หลีกเลี่ยงจากการกระทบกระทั่งกับผู้อื่น

2.1.5 ถอยหนี (Regression) เวลาที่ทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์จิตตกเครียด อาจเป็นสิ่งดีถ้าเราจะหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว

2.1.6 หาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) บางครั้งการหาเหตุผลหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ชอบ โดยการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง เพราะการคิดเข้าข้างตัวเองอาจทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าการเห็นความจริงที่ผิดพลาด

2.1.7 เปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นสิ่งที่ดี (Sublimation) หากิจกรรมทำโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้อื่น

2.1.8 ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึก (Reaction formation) คนที่มีความรู้สึกทุกขใจ อาจหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกนั้นทำเพื่อให้ลืมความรู้สึกแย่ ๆ

2.1.9 แยกส่วนชีวิต (Compartmentalization) อาจแบ่งพฤติกรรมบางอย่างที่ใช้การทำงานและที่บ้านไม่เป็นคนละส่วนกัน

2.1.10 สนใจเหตุผลมากกว่าอารมณ์ (Intellectualization) ควรแบ่งอารมณ์ออกจากสิ่งที่ไม่ดีและควรหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องบางอย่าง (Stangroom, J. 2018)

2.2 ทฤษฎีความทรงจำ

อ็องรี แบร์กซง (Henri Bergson) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเข้าจำแนกความทรงจำ (Memory) ออกเป็น 2 แบบคือ 1 ความทรงจำ - ความเคยชิน (Habit - Memory) เป็นพฤติกรรม การท่องจำ การทำซ้ำ โดยการฝึกฝนจนทำให้ปฏิบัติและแสดงออกโดยอัตโนมัติ แต่ขณะแบบที่ 2 เป็นภาพจำ หรือความทรงจำบริสุทธิ์ (Pure Memory) ที่อาจติดในตัวบุคคล ความทรงจำแบบนี้เกิดขึ้นจากจิตไร้สำนึก (Unconsciousness) จนไม่สามารถควบคุมได้

“ความทรงจำบริสุทธิ์” ไม่ได้คงสถิตอยู่แต่ในพื้นที่ มันอาจคงอยู่ในประสบการณ์ หรือภาพความทรงจำในอดีตของเราแต่ละคน ความทรงจำนี้อาจเป็นตัวกำหนดความเป็นตัวตน เรื่องราวของภาพความทรงจำในสมองอาจเปรียบได้เสมือนภาพหรือจุดเล็ก ๆ อาจมากกว่าที่เราเห็น เพราะมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในอดีต (Marcel, 1913)

จากที่กล่าวมานั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์พบว่า ความทรงจำคือประตูที่นำไปสู่อดีต ทั้งดีและร้ายที่ผ่านเข้ามา ความทรงจำจึงเป็นเสมือนเครื่องคอยย้ำเตือนใจให้ระลึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิต ในวันที่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด การถูกกดดัน ความรุนแรง ก้าวร้าว ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจผู้สร้างสรรค์ตลอดมา จึงนับได้ว่า ความทรงจำทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันแสดงออกถึงปมปัญหาชีวิตที่พบมา นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่า และเป็นเครื่องเตือนใจตนเองให้ก้าวเดินต่อไปอย่างระมัดระวัง

3. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง

3.1 อิทธิพลจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากความเชื่อและมุมมองทัศนคติของสังคม

ผู้สร้างสรรค์ได้เคยผิดพลาด ก้าวเดินผิดไป จนทำให้ประสบปัญหา การต้องโทษจำคุก สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจ และส่งผลกับการดำเนินชีวิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึก และทุกครั้งที่คุณสร้างสรรค์ได้พบเห็น สถานที่หรือวัตถุที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำที่เป็นปัญหา ภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ก็จะผุดขึ้นมาในความคิด โดยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก



(1)



(2)



(3)



(4)

ภาพที่ 2 รูปลักษณะที่สังคมเชื่อว่าเป็นคนไม่ดี

(1) คนที่เคยติดคุกหรือมีรอยสักเยอะ ๆ

(2) เด็กนักเรียนช่างกล,ช่างก่อสร้าง

(3) เด็กแว่นหรือคนที่ขับซิ่งรถเป็นกลุ่ม ๆ

(4) เด็กสเก๊าท์ผู้หญิงที่ชอบนุ่งสั้น ๆ ใส่เสื้อเกาะสายเดี่ยว

ที่มา: คิดถึงคนในเรือนจำ (2564, ออนไลน์)



ภาพที่ 3 โซ่ตรวน - เครื่องพันธนาการ
ที่มา: siamrath.co.th (2564, ออนไลน์)

3.2 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ

จากสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน 22 วัน ตัวผู้สร้างสรรค์เองต้องพบกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ความเป็นอยู่ที่โหดร้าย อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม ๆ ขนาดเล็ก และแออัดไปด้วยจำนวนคน 200 ถึง 300 คน ขนาดห้อง 8 x 10 เมตร ต่อห้อง ต้องใช้สิ่งของร่วมกัน ใช้ผ้าห่ม ผ้าปูนอนผืนเดิม ห้องน้ำแบบไม่มีประตูกัน ไม่มีความเป็นส่วนตัว มีกลิ่นอสุชาติสกปรกมาก และคับแคบ ถูกจำกัดสิทธิเสรีจนทำให้ความรู้ถึงสภาพแวดล้อมเหล่านี้ มีผลกับความรูสึก เป็นภาพจำที่ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์เอง เกิดสภาวะกลัวที่แคบ จนมีผลกับการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้านจนถึงปัจจุบัน



ภาพที่ 4 อิทธิพลจากสถานที่เรือนจำพิเศษ

ที่มา: ชักธงรบ:คุก ตะราง - คนพวง (2564, ออนไลน์)



ภาพที่ 5 สภาพนักโทษขณะที่ถูกตีตรวน จอจ่า

ที่มา: nationtv.tv (2564, ออนไลน์)

จากการศึกษาอิทธิพลในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จากที่กล่าวมานั้นการจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะตรงตามแนวความคิด จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะของศิลปะจัดวาง เนื่องด้วยตัวผู้สร้างสรรค์เองต้องการสร้างบรรยากาศแทนความรู้สึก ความอัดอัด ความกดดัน จนขาดอิสรภาพ จึงความจำเป็นต้องศึกษาแนวคิดศิลปะจัดวาง ร่วมกับการศึกษาลัทธิศิลปะดาดา อันแสดงออกโดยการใช้สัญลักษณ์เพื่อเสียดสี ประชดประชันสังคม ในมุมมองที่น่าสนใจ และอิทธิพลจากลัทธิสัญลักษณ์นิยม อิทธิพลจากศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต ดังต่อไปนี้

3.3 อิทธิพลจากศิลปะลัทธิดาดา (DADAISM)

ลัทธิดาดา (DADAISM) เป็นศิลปะของการต่อต้าน ประชดประชัน ถากถาง เสียสละ สงครามและสภาพแวดล้อมในสังคม การเกลียดในตัวบุคคล ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาจสาเหตุของความกดขี่ความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นที่ต่อต้านแนวคิดพหุนิยมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการทำสงคราม ซึ่งมักจะแสดงออกด้วยการประชดประชัน เสียสละ และทำให้นั่นกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระ (Arkat Vinyapiroath, 2021)



ภาพที่ 6 Fountain

ที่มา: Arkat Vinyapiroath (2021, Online)

3.4 อิทธิพลจากลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)

Symbolism arts คือขบวนการทางศิลปะ ที่มาจากฝรั่งเศสและเบลเยียม ลัทธิสัญลักษณ์นิยมเป็นปฏิกิริยาต่อลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และลัทธิสัจจะนิยม (Realism) เป็นลัทธิการที่ต่อต้านขบวนการอุดมคตินิยมที่เน้นการจับความจริงออกมาอย่างละเอียดลออ และพยายามใช้สิ่งธรรมดาทำให้เป็นเรื่องที่อยู่เหนืออุดมการณ์ สัญลักษณ์นิยมของศิลปะที่แฝงไปด้วยอารมณ์ (Balakian, Anna, 1967)



ภาพที่ 7 The Death of The Gravedigger

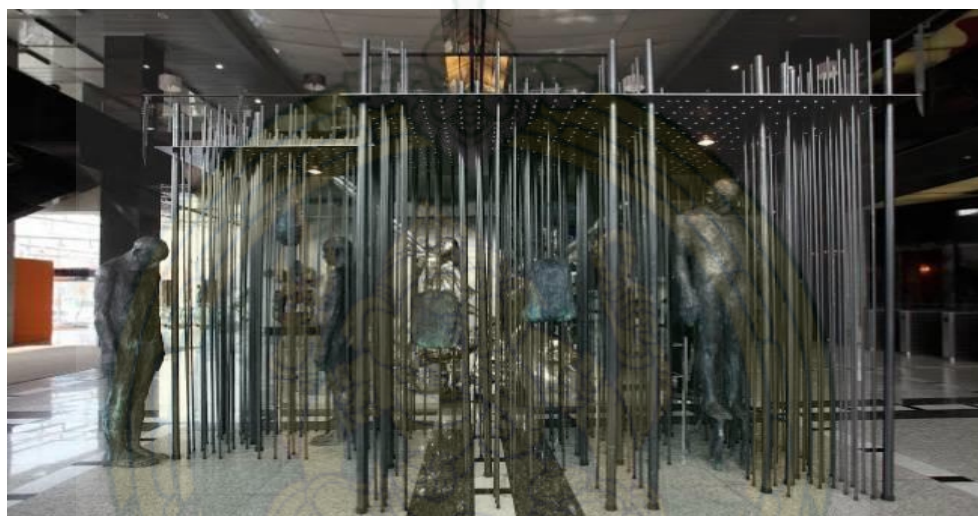
ที่มา: CARLOS SCHWABE (2021, Online)

3.5 อิทธิพลจากงานศิลปะจัดวาง (Installation Art)

ศิลปะจัดวางหรือ ศิลปะติดตั้ง Installation Art คือ ผลงานศิลปะเฉพาะจุด, เป็นงานลอยตัวสามมิติ หรือสามารถแปรสภาพปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อม (Perception of a space) โดย “ศิลปะจัดวาง” คือศิลปะที่อยู่ภายในตัวสิ่งปลูกสร้าง ถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิทัศน์” (Land Art) ศิลปะทั้งสองแบบนี้จะเกี่ยวเนื่องกัน ศิลปะจัดวางอาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรืออาจเพียงชั่วคราว ศิลปะจัดวางการติดตั้งอาจอยู่ในการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ เช่น ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ หรือในบริเวณทั้งที่เป็นของส่วนบุคคลและของสาธารณชน รูปแบบของผลงานก็อาจจะครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบเห็นโดยทั่วไป ที่มักจะเลือกจากวัสดุที่ทำให้รู้สึกกระทบจิตใจ และวัตถุร่วมสมัยใหม่ประเภทสื่อต่าง ๆ (Bishop, Claire, 2005)

ข้อมูลทางวิชาการเรื่อง “ศิลปะจัดวาง”

จากข้อมูลดังกล่าว ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาศิลปะจัดวาง นับเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงพื้นที่และสถานที่ในการติดตั้งชิ้นงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับจุดประสงค์ของงานที่ต้องการนำเสนอ จึงนำไปสู่การศึกษาแนวคิด เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมสื่อผสม ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมงานให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการให้เห็นถึงเนื้อหาในการนำเสนอผลงาน



ภาพที่ 8 More Than Words

ที่มา: Bae, Hyun Kyung (2021, Online)

3.6 อิทธิพลจากศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art)

คอนเซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art) ศิลปะที่เน้นแนวคิด เป็นศิลปะที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิด ความหมายของผลงานมากกว่าความงามทางสุนทรียะ และความงามตามอุดมคติ ความเชื่อทางด้านศิลปะ เป็นงานศิลปะที่อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนงานศิลปะตามที่เคยทำกันมา บางทีอาจไม่จำเป็นต้องมีตัวชิ้นงานเลยก็ได้ เป็นศิลปะที่ใช้แนวคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะเชิงแนวคิดที่หมายถึงการวางแผน และการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการทำไปแล้ว การสร้างงานจริงจึงเป็นการทำอย่างเป็นพิธีเท่านั้น ความคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะ (Artforum, 1967)



ภาพที่ 9 Cubo

ที่มา: Google Art & Culture (2021, Online)

3.7 การใช้แสงในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้แสงที่ค่อนข้างเบาบาง ให้ความรู้สึกเลื่อนกลาง ความไม่ชัดเจน โดยการจัดแสงจากด้านบนตัวชิ้นงาน ส่องทะลุลงด้านล่าง ให้แสงสัมผัสกับชิ้นงานเกิดเป็นเงาล่างๆ โดยจุดประสงค์หลักๆ ที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้แสงประเภทนี้ก็เพื่อสื่อถึงบอกเล่าถึงความไม่ชัดเจน การไร้ค่าไร้ตัวตน และแสงจากเทียนไข ซึ่งแสงจากเทียนไขนี้ค่อนข้างมีความสว่างน้อย ให้ความรู้สึก ที่ริบหรี่ การไหวติงโอนอ่อนไปตามลม ก็เหมือนชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่ขึ้นอยู่กับแสงสว่างอันน้อยนิดสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์นี้ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้แสงทั้ง 2 ประเภทเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้สร้างสรรค์ตั้งไว้ และบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

4. ผลงานศิลปินที่ทำการศึกษา

ผลงานจากศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั้งทางความคิด เนื้อหาสาระทางศิลปะ ประกอบด้วย Lubo kristek Magdalena Abakanowicz Karla Dickens Aiweiwei Edvard Munch ซึ่งมีที่มาดังต่อไปนี้

4.1 ลูโบ คริสเตก (Lubo Kristek)

ลูโบ คริสเตก เกิดเมื่อ May 8, 1943 แห่งสาธารณรัฐเช็ก เขาอาศัยอยู่ในเยอรมนี ตะวันตก เขาเชี่ยวชาญในการวิพากษ์วิจารณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสื่อหลายรูปแบบ เขาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ระหว่างการทำงานที่แสนยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษในด้านศิลปะการแสดง เขาได้กำหนดทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับ "การรับรู้แบบโฮโลแกรม" (Schwabe, Nick, 1997)

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ รูปแบบของผลงานที่ใช้วัสดุ สื่อออกมาในรูปแบบของการถูกกักขัง การถูกพันธนาการจากวัตถุ โดยขบวนการทางศิลปะ Conceptual art ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 10 Family With The Invisible Man

ที่มา: Dusan Rous (2021, Online)

4.2 มักดาเลนา อบาคาโนวิช (Magdalena Abakanowicz)

มักดาเลนา อบาคาโนวิช เกิดเมื่อ June 20 ,1930 Falenty โปแลนด์ เสียชีวิตเมื่อ April 20, 2017 วอร์ซอ โปแลนด์ เธอเป็นประติมากร และศิลปินจากเส้นใยชาวโปแลนด์เชื้อสายยิว เธอเป็นที่รู้จักจากการใช้สิ่งทอเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมผ้ากระสอบหยาบ เย็บผูกมัดด้วยเรซินสังเคราะห์ เธอได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติที่สุดคนหนึ่งของโปแลนด์ ผลงานของเธอมักพูดถึงเรื่องราววัฒนธรรม และรูปแบบของความเป็นมนุษย์ตลอดจนสถานะ และตำแหน่งหน้าที่ในสังคมสมัยใหม่ ความหลากหลายของรูปแบบมนุษย์ แสดงถึงความสับสน และการไม่เปิดเผยตัวตน การวิเคราะห์การปรากฏตัวของบุคคลในมวลมนุษยชาติ (Abberille Press, 1982)

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากศิลปินในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องราว แนวคิด ในการนำเสนอผลงาน ที่พูดถึงเรื่องของสังคม ความเป็นอยู่ อดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบัน การใช้ชีวิต แนวคิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้แรงขับเคลื่อนจากอดีตแปลผลของความคิดถ่ายทอดลงเป็นงานศิลปะ ที่ต้องการสื่อให้ผู้ชมเข้าถึงสาระสำคัญของผลงานที่นำเสนอ



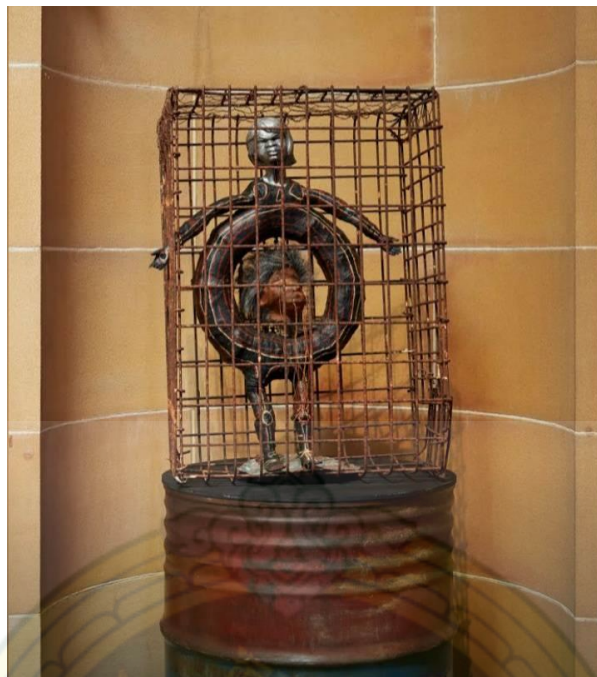
ภาพที่ 11 Cage

ที่มา: Magdalena Abakanowicz (1968, Online)

4.3 คาร์รา ดิกเก้นส์ (Karla Dickens)

คาร์รา ดิกเก้นส์ เกิดเมื่อ December 2, 1968 เป็นศิลปินชาวออสเตรเลีย ผลงานของเธอสะท้อนถึงวัฒนธรรมของออสเตรเลีย เธอให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ การกักขัง การยึดครอง การต่อต้าน และเพศที่ 2 ผลงานของเธออยู่ใน Collection สาธารณะที่สำคัญในออสเตรเลีย เธอมักชอบใช้สิ่งของรีไซเคิลในชีวิตประจำวัน เพื่อประเมิณแนวความคิดการคงอยู่ท่ามกลางความรุนแรง และความเข้าใจผิดตามธรรมชาติ ผลงานประติมากรรมที่ขึ้นสนิม โค้งงอ และผิวไม่เรียบขรุขระ ซึ่งเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนเร้นของคนชายขอบ ที่ไม่ค่อยพบเห็นในสภาพแวดล้อมของสังคมที่หรูหรา ของคนระดับสูง (Jefferson, Dee 2021)

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานคือ เรื่องการนำวัสดุสำเร็จรูปมาสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็นงานศิลปะ ที่ถูกกลั่นกรองมาจากสภาวะความอึดอัดกดดันในอดีต โดยมีเนื้อหาสำคัญจากสภาวะจิตใจที่บอบช้ำจากอดีต เป็นความทุกข์ที่ต้องเก็บซ่อนเร้นไว้ในใจ เพื่อให้ออกจากการกล่าวหาของสังคม การดูถูก การรังเกียจจากสิ่งที่เคยผิดพลาด



ภาพที่ 12 A Dickensian Circus
ที่มา: Karla Dickens (2021, Online)

4.4 อ้ายเวย์เวย์ (Aiweiwei)

อ้ายเวย์เวย์ เกิดเมื่อ August 28, 2007 เป็นศิลปินและนักเคลื่อนไหวชาวจีนมีผลงานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะสื่อผสม การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ และการวิจารณ์สังคมวัฒนธรรมจีน อ้ายเวย์เวย์ เกิดที่ปักกิ่ง บิดาเป็นกวีและนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวา งานของเขามักพูดถึงเรื่องการเสียดสี ประชดประชัน ต่อต้านรัฐ วิชาภักษ์สังคมจีน แต่เสียงตอบรับจากประชาชนนั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอ้ายเวย์เวย์เป็นที่ยอมรับของโลกมากกว่าศิลปินท้องถิ่น อ้ายเวย์เวย์เป็นศิลปินและนักกิจกรรม ที่กล้าท้าทายกับอำนาจของรัฐบาลอย่างไม่เกรงกลัว ซึ่งชีวิตและการต่อสู้ของเขาถูกถ่ายทอดลงใน (Addisob Facg, 2021)

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานคือ รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานแนว Installation ที่สื่อออกมาโดยผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วม และเข้าถึงตัวชิ้นงานเพื่อสัมผัสความรู้สึก การขาดอิสรภาพทั้งทางร่างกายและกีดกันทางจิตใจร่วมกับการใช้สิทธิที่กดทับความรู้สึก ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ขณะชมผลงาน



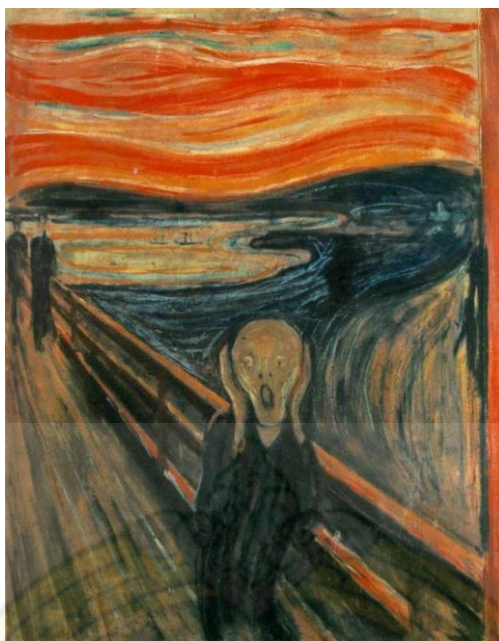
ภาพที่ 13 Stay Tuned

ที่มา: Aiwaiwai (2014, Online)

4.5 เอ็ดเวิร์ด มุงก์ (Edvard Munch)

เอ็ดเวิร์ด มุงก์ (Edvard Munch) เกิดเมื่อ December 12, 1863 Adalsbruk นอร์เวย์ เสียชีวิตเมื่อ January 23, 1944 ออสโล นอร์เวย์ ผลงานที่โด่งดังของเขา เสียงกรีดร้องมาตอนนา เดอะซิกไชลด์ เขาเป็นหนึ่งในศิลปินของลัทธิสัญลักษณ์นิยม และได้รับการยกย่องให้เป็นคนสำคัญ ในการพัฒนาลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ในเยอรมนี และยุโรปกลาง ผลงานของเขามักจะสะท้อนความทุกข์ยาก และความขัดแย้งต่าง ๆ ในชีวิต ด้วยประสบการณ์ที่โหดร้ายในวัยเยาว์ ความรักแท้ในจิตใจ ทำให้เขาแสดงทัศนคติเรื่องความรัก สุรา และผิดหวัง ความเลวร้ายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของเขา มักแสดงปัญหาสังคม และความกังวลของมนุษย์ ผลงานของเขามักใช้โทนสีหม่นๆ เช่น ส้ม ม่วง ดำ ลงในชิ้นงานที่แสดงออกถึงลักษณะความอึดอัด ความกดดัน ด้วยโทนสี และที่แปร่ง จึงทำให้ผู้ชม ผลงานเกิดความรู้สึกหดหู่ร่วมด้วยกับตัวศิลปิน (Dolnick, Edward, 2005)

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานคือ ตัวเนื้อเรื่องราว ความทรงจำที่โหดร้ายในอดีต สภาวะความอึดอัด ความกังวล การถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกลง มาผลงานศิลปะ โดยใช้ท่าทางความรู้สึก สี วิธีการรังสรรค์ผลงานให้เกิดสภาวะความอึดอัด อารมณ์ร่วม ในขณะชมภาพผลงาน



ภาพที่ 14 The Scream

ที่มา: Munch - Museet (2021, Online)



ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Lubo Kristek  แนวคิด ครอบครัวติดอยู่ในตาข่ายพร้อมกับเด็กที่ยังไม่เกิด ผู้ชายที่อยู่นอกกรงนั้นมีกระสอบผ้าใบแทน	1. เป็นผลงานด้านประติมากรรมสื่อผสม 2. มีการนำรูปแบบการจัดวางกลับพื้นที่เฉพาะจุด 3. การเลือกใช้วัสดุสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน 4. ได้อิทธิพลจากศิลปะ Conceptual Art	1. ด้านวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ 2. ด้านแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้แบบโฮโลแกรม 3. รูปแบบของตัววัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน	1. เทคนิคประติมากรรมสื่อผสมที่ใช้สัญลักษณ์รูปร่างของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์หลัก โดยใช้เส้นด้ายโยงไปแสดงถึงการโหยหวนจากพันธนาการ 2. การนำเสนอและแนวคิดแบบ Conceptual Art ที่บอกเล่าเรื่องราวจากความเจ็บปวดจากภายในของตัวศิลปิน 3. โทนสีที่ใช้เป็นสีเดิมของตัววัสดุประเภทผ้ากระสอบที่ให้อารมณ์ถึงคนชนชั้นล่าง, ชนชั้นกรรมกร ที่อยู่นอกเหนือความสุขสบาย

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ
ของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Magdalena Abakanowicz  แนวคิด สภาพร่างกายและ จิตวิญญาณโดยทั่วไปของ มนุษยชาติ	1. เป็นผลงาน ประติมากรรมสื่อผสม ความแตกต่าง 2. วัสดุผ้ากระสอบ หยาบเย็บผูกมัด ด้วยเรซินสังเคราะห์ 2. วัตถุประสงค์และ แนวคิดในการ นำเสนอผลงาน	1. วัสดุผ้ากระสอบหยาบ เย็บผูกมัดด้วย เรซินสังเคราะห์ 2. วัตถุประสงค์และ แนวคิดในการนำเสนอ ผลงาน	1. รูปแบบและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ ผลงาน 2. การจัดองค์ประกอบ ของผลงาน ที่มี รายละเอียดระหว่าง ตัววัสดุกับช่องว่างที่ ให้ความรู้สึกเหมือน จะอึดอัดแต่ก็ดูว่าง เปล่า 3. สีที่ใช้ในผลงาน เป็นสีเดิมของตัว วัสดุที่ให้ความรู้สึก ถึงความเป็นธรรมชาติ ของสิ่งที่ก่อเกิดและ ดับสลาย

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ
ของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Karla Dickens  แนวคิด ผลงานที่สะท้อนวัฒนธรรม เรื่องการเหยียดเชื้อชาติ เพศที่ 2 การยึดครอง การกักขัง การยึดครอง การต่อต้าน	1. เป็นผลงานด้านประติมากรรมสื่อผสม 2. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกักขังที่เหมือนกันกับตัวผู้สร้างสรรค์ 3. การใช้วัสดุสำเร็จรูปบางประเภทที่คล้ายกัน เช่น เหล็กเส้น	1. ด้านรูปแบบและลักษณะการนำเสนอที่มีลักษณะการใช้รูปทรงที่แตกต่างกัน 2. การใช้วัสดุประเภทเก็บตกเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	1. รูปแบบการจัดวางกับพื้นที่ใช้ในการนำเสนอของผลงาน 2. การเลือกใช้วัสดุในการนำเสนอประเภทเหล็กที่ให้ความรู้สึกรุนแรงและการถูกกักขัง 3. สีของตัวผลงานที่ปล่อยให้เป็นสนิมที่ให้อารมณ์ถึงระยะทางและกาลเวลาที่ผันเปลี่ยนไป
Aiweiwei  แนวคิด ในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความไม่พอใจที่เกี่ยวกับการเมืองและสภาพสังคมการต่อสู้กับรัฐบาลอย่างไม่เกรงกลัว	1. เป็นผลงานศิลปะประเภท Installation Art 2. เน้นทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผลงานด้วยการใช้สีและการใช้สัญลักษณ์ด้วยคนจริง	1. รูปแบบผลงานที่สร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สร้างรูปทรงคนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนตนเองที่ถูกกักขังจนไร้อิสรภาพ ร่วมกับการใช้วัสดุสำเร็จรูปคือผ้าห่มในการนำเสนอ	1. อารมณ์และความรู้สึกขณะรับชมผลงานที่ทำให้ผู้ชมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน 2. บรรยากาศและแสงที่ใช้ซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกจำลองให้แก่ผู้ที่เข้าไปชมผลงานใน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ
ของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน	ความเหมือน	ความแตกต่าง	สิ่งที่ได้รับ
Edvard Munch  แนวคิด สถานความทุกข์ ยากความขัดแย้งต่าง ๆ ในชีวิตประสบการณ์ที่ โหดร้ายในวัยเยาว์และ แผลในจิตใจแสดงออกถึง ลักษณะการผสมผสาน ระหว่างความขัดแย้ง ประชดประชัน แต่ยังแสดง ให้เห็นถึงอารมณ์ที่อ่อนไหว อยู่ภายใน	1. เป็นผลงานที่เน้น เรื่องอารมณ์และ บาดแผลในจิตใจ 2. แนวคิดในการ นำเสนอเรื่องปม ปัญหาชีวิต 3. เป็นศิลปินลัทธิ สัญลักษณ์นิยม	1. รูปแบบผลงาน ของศิลปินเป็นเทคนิค จิตรกรรมในการ สร้างสรรค์ผลงาน 2. ทางด้านสีตัวศิลปิน ใช้โทนสีที่ค่อนข้างสด สะอาดตา	1. เนื้อหาและแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์จริง ของทางด้านตัวศิลปินที่ สื่อออกมาจากภายใน ให้เห็นถึงความรู้สึกที่ แท้จริงและความสับสน ในช่วงขณะนั้น 2. โทนสีที่ใช้ส้มน้ำเหลือง ม่วง ให้ความรู้สึกถึง สภาวะอารมณ์ที่อัดอั้น กดดัน และการใช้รูปทรง ที่บิดเบี้ยวยังสร้างความรู้สึก อัดอั้นให้แก่ผู้ที่รับชม

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

สรุปสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปิน

ด้วยการหาข้อมูลแนวคิด และรูปแบบในการทำงานของศิลปินที่ตัวของผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้า และศึกษาหลักปฏิบัติในการทำงานศิลปะของศิลปินในแต่ละท่าน ที่ตัวผู้สร้างสรรค์นำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบ เทคนิควิธีการนำเสนอ ที่สอดคล้องกับแนวคิดมากที่สุด



บทที่ 3

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด "สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต" ตัวผู้สร้างสรรค์เองได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้าย และยังฝังอยู่ในความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนไปจากความคิด สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก และภาพลักษณ์ของตัวผู้สร้างสรรค์ จึงนำไปสู่แรงบันดาลใจที่แสดงออกโดยการถ่ายทอด กระบวนการทางความคิด ความรู้สึก ที่จะนำเสนอด้วยกระบวนการทางเทคนิคงานประติมากรรมสื่อผสม

1. แนวคิดในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์เคยผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เป็นความทรงจำที่ยังติดอยู่ในจิตใต้สำนึกยากที่จะลบเลือนไปจากความคิด โดยตัวผู้สร้างสรรค์เองเคยถูกต้องขังภายในเรือนจำเป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน 22 วัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของตัวผู้สร้างสรรค์เอง จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นอยู่ การกิน การนอน การใช้ชีวิตประจำวัน สภาวะความอึดอัด ความกดดัน จากการถูกคุมขัง โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชิ้นงานศิลปะ เพื่อปลดปล่อยความรู้สึก และตีแผ่ประสบการณ์ความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าแห่งอิสรภาพ และไม่กระทำผิดจนนำไปสู่บทลงโทษที่แสนเจ็บปวดและเป็นบาดแผลร้ายของชีวิต

2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตและเป็นปมที่ยังส่งผลกับชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์ เสมือนของแหลมมีคมที่ยังคงทิ่มแทง เวลาคิด หรือได้พบเห็นสิ่งของที่เคยอยู่ในความทรงจำ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของตัวผู้สร้างสรรค์เอง และเกิดเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางนี้จึงทำการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้



ภาพที่ 15 ภาพห้องขัง ที่ส่วนใหญ่ นักโทษต้องใช้เวลาอยู่ภายใน 15 - 16 ชั่วโมงต่อวัน
ที่มา: bbc.com (2021, ออนไลน์)



ภาพที่ 16 ภาพการใช้ชีวิตที่แออัดภายในห้องขัง (เรือนนอน)
ที่มา: m.pantip (2021, ออนไลน์)

2.2 การหาข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต

2.2.1 สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ การหาข้อมูลสำหรับทำงานสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ตัวผู้สร้างสรรค์เองได้เคยใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำ ซึ่งเนื้อหาและข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ที่จะถ่ายทอดสภาพความเป็นอยู่ ความแออัด และสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน



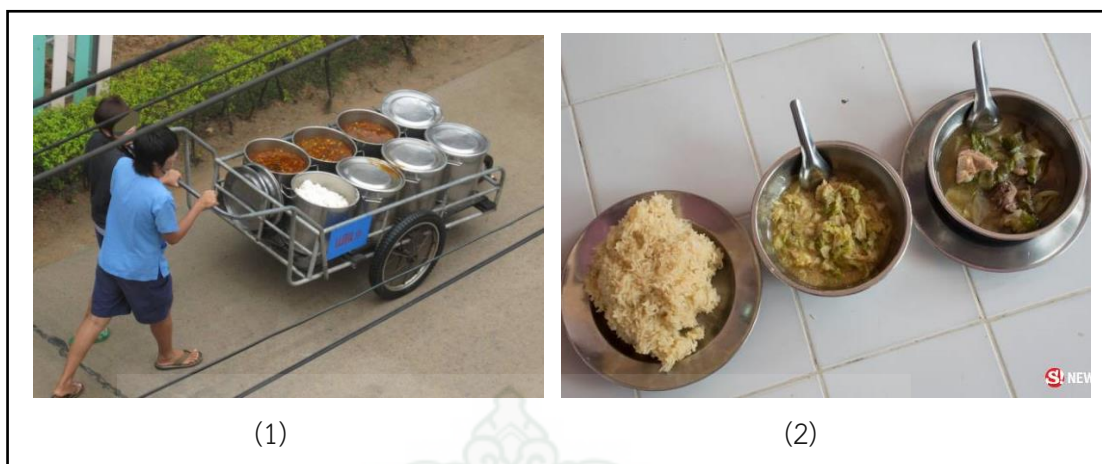
ภาพที่ 17 สภาพการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ

(1) ภาพแผนผังการนอนที่ใช้ประชาสัมพันธ์ของเรือนจำ

(2) ภาพความเป็นจริงกับการนอนที่แออัดภายในห้องขัง

ที่มา: Matichon (2021, ออนไลน์)

2.2.2 สภาพอาหารการกินของนักโทษภายในเรือนจำ



ภาพที่ 18 ภาพอาหารหลวงสำหรับนักโทษ

(1) ภาพการนำอาหารเข้าไปในแต่ละแดน

(2) ภาพแกงหลวงอาหารสำหรับนักโทษ

ที่มา: Matichon (2021, ออนไลน์)

2.2.3 สภาพบล็อксุขาของนักโทษภายในเรือนจำ



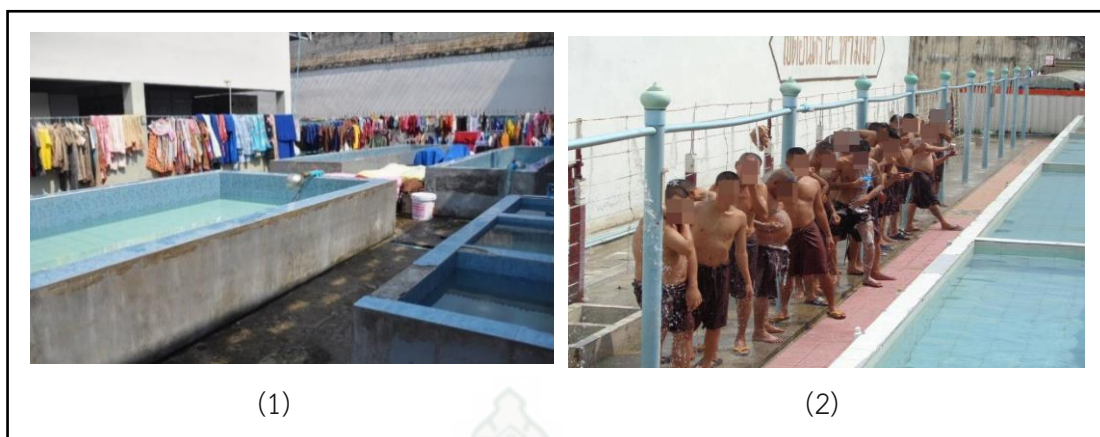
ภาพที่ 19 ภาพสถานที่ในการขับถ่ายของนักโทษ

(1) ภาพบล็อกสุขารวม

(2) ภาพบล็อกสุขาภายในห้องขัง

ที่มา: Matichon (2021, ออนไลน์)

2.2.4 สภาพการอาบน้ำ - ที่อาบน้ำ ต้องรับโทษภายในเรือนจำ



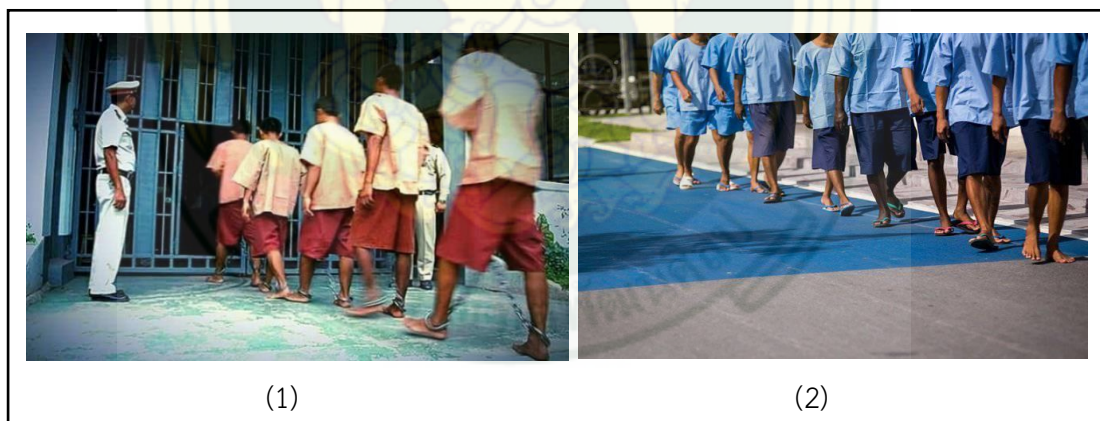
ภาพที่ 20 สถานที่สำหรับอาบน้ำที่กำหนดการใช้งานเป็นเวลา

(1) ภาพอ่างสำหรับการใช้อาบน้ำ

(2) ภาพขณะการอาบน้ำของนักโทษ

ที่มา: Matichon (2021, ออนไลน์)

2.2.5 สภาพชุดหลวงของนักโทษที่แบ่งออกเป็น 2 ชุด



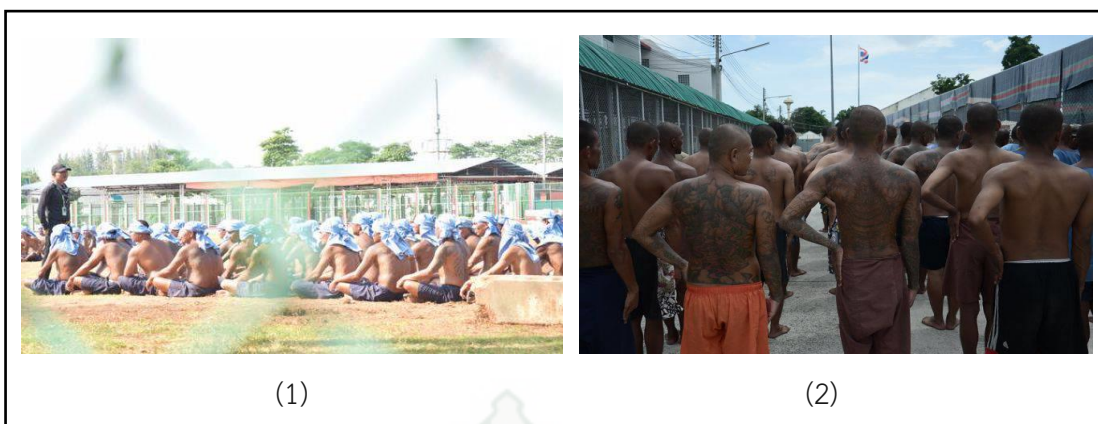
ภาพที่ 21 ประเภทของชุดหลวงที่ใช้สำหรับนักโทษ

(1) ชุดสีน้ำตาลสำหรับออกศาล

(2) ชุดสีฟ้าสำหรับเยี่ยมญาติ

ที่มา: Matichon (2021, ออนไลน์)

2.2.6 สภาพการฝึกกระเปียบของนักโทษภายในเรือนจำ



ภาพที่ 22 การฝึกกระเปียบสำหรับนักโทษใหม่ และนักโทษที่กระทำผิดวินัยของเรือนจำ

(1) ภาพการฝึกของนักโทษใหม่

(2) ภาพการฝึกของนักโทษที่ผิดวินัยเรือนจำ

ที่มา: Matichon (2021, ออนไลน์)

จากที่กล่าวมานั้นประสบการณ์ในช่วงเวลาที่เคยได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ เป็นระยะเวลา ยาวนานนั้น ทำให้ช่วงชีวิตหนึ่งที่ควรมีอิสระหายไป ประสบการณ์ที่ได้รับจากครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง ญาติ สิ่งที่เคยคิดจะทำก็ไม่ได้ทำ ที่เคยมีร่วมกันก็ไม่มี เป็นการสูญเสียเวลาและโอกาสที่แสนมีค่าในชีวิตไปอย่างยากที่จะเรียกคืนมาได้ เพียงแค่การเลือกและตัดสินใจเดินผิดทางไปเพียงชั่ววูบแต่ กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต และจะเป็นครั้งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ เพราะอดีตยังคงตามติด จนผู้สร้างสรรค์แม้ปัจจุบันจะได้รับการปล่อยตัวให้ได้รับอิสรภาพแล้วทางกาย ถูกปลดปล่อย แต่ภายในจิตใจกลับยังคงถูกกักขัง ยึดติดอยู่กับอดีตที่แสนเจ็บปวด หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากปมปัญหาชีวิตนี้ให้เบาบางลงได้ คงมีเพียงการได้ทำศิลปะที่ตนรักและเสมือน เป็นการพิสูจน์ว่าตนเองยังมีคุณค่า และยังต้องการการยอมรับจากสังคม

จากที่กล่าวมานั้นการจะพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพในลำดับถัดไปจำเป็นต้องทำการศึกษาเทคนิค และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ตารางที่ 2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทวัสดุสำเร็จรูป

ชื่อวัสดุ - อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. ตะปู 	เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะ มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม รูปร่างคล้ายเข็ม ตะปูส่วนมาก ทำมาจากเหล็ก มักใช้สำหรับการยึด ตรึง หรือเพื่อกันการเคลื่อนที่ของวัสดุต่าง ๆ มักจะใช้งานร่วมกับค้อน ในการ ตีหรือตอก	นำมาปลัก ทิ่ม แทะ กับชิ้นงาน เพื่อให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดต่อสภาพกายและจิตใจ
2. ผ้าห่มโบตัน 	ผ้าห่มโบตัน ผ้าห่มซึ่งใช้ซับน้ำ ลากน้ำ ห่มกันกระแทก ลักษณะเนื้อผ้าเป็น สีเทา และคาดด้วยแถบสี	นำมาห่อชิ้นงานแทนค่าตัวผู้สร้างสรรค์ และยังเป็นวัสดุส่วนหนึ่งในความทรงจำ
3. โซ่ 	โซ่คือโลหะชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกันเป็นข้อ ๆ เป็นสายยาว สำหรับผูก ล่ามแทนเชือก โซ่ส่วนใหญ่ใช้ ในงานเครื่องจักร เช่น โซ่สายพาน โซ่ตีนตะขาก	ใช้ตรึงกับชิ้นงานและเป็นวัสดุหลักในความทรงจำที่ใช้แทนค่าอารมณ์การเรียงการถูกกักขังกับอิสระภาพ

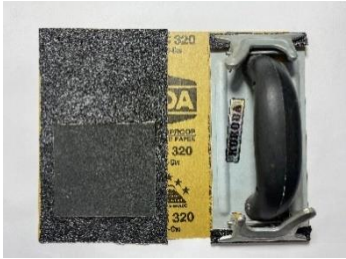
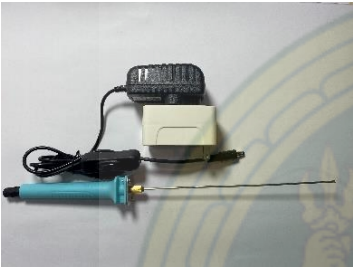
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 3 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์วัสดุแม่พิมพ์

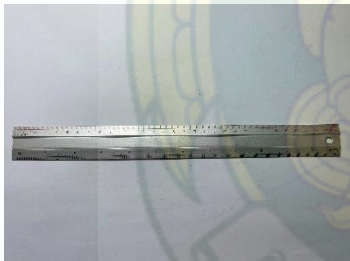
ชื่อวัสดุ - อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. โฟม 	น้ำหนักเบาแต่สามารถรับน้ำหนักได้ป้องกันการผ่านของน้ำได้อายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่น กันแรงกระแทกได้ดี ลักษณะเนื้อโฟมเป็นสีขาว	ใช้ทำแบบขึ้นโครงสร้างชิ้นงาน ที่นำมาเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์
2. ดินน้ำมัน 	มีลักษณะเป็นดินน้ำมัน สูตรแข็ง สำหรับขึ้นรูปประติมากรรมขนาดเล็ก เนื้อดินละเอียด	ใช้ติดกับโฟมเพื่อเป็นแบบก่อนขึ้นแม่พิมพ์
3. ยางพารา 	ยางคือโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ดูดซับและระบายพลังงาน ได้เก็บรักษาแรงอัดได้มีความแข็งแรงสูง	ใช้ทำแบบแม่พิมพ์ ก่อนนำไปเป็นแบบแม่พิมพ์ ประกบหล่อด้วยปูนซีเมนต์
4. ปูนซีเมนต์ 	ใช้ในงานฉาบ งานก่อ เนื่องจากมีการยึด หดตัวน้อย ทำให้ไม่เกิดการแตกร้าว นอกจากนั้น ยังเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ใช้ทำแบบหล่อแม่พิมพ์ ประกบกับยางพารา และหล่อชิ้นงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอุปกรณ์ต่าง ๆ

ชื่อวัสดุ - อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. กระดาษทราย 	กระดาษที่เคลือบเม็ดทราย ผสมกาวไว้ด้านหนึ่งเพื่อใช้สำหรับขัดสิ่งของให้เรียบเนียน	ใช้ขัดแต่งชิ้นงาน เพื่อให้เกิดความเรียบเนียนของตัววัสดุโครงสร้างและวัตถุร่วมในผลงาน
2. ปากกาตัดโฟม 	อุปกรณ์สำหรับตัดโฟม ด้วยลวดความร้อน	ใช้ตัดโฟมขึ้นโครงชิ้นงาน และแต่งส่วนรายละเอียดต่าง ๆ
3. มีด - คัตเตอร์ 	มีดเป็นเครื่องมือตัด ฉือนมีดปลายแหลมสำหรับกรีดแทง	ใช้ฉือนโฟมในจุดเล็ก ๆ ที่ต้องการความระเอียดและตัดแต่งผ้าใบต้นส่วนที่ใช้ห่อตัวโครงสร้างที่เป็นโฟม
4. สเปรย์กาว 	กาวสเปรย์ เป็นกาวประเภทหนึ่งที่มีบรรจุอยู่ในรูปแบบกระป๋อง ที่สามารถปรับการกระจายของหัวสเปรย์ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน	ใช้พันยึดเกาะตัวผ้าใบต้นกับโครงสร้างที่เป็นโฟม และวัสดุต่างๆที่ใช้ร่วมด้วยกับผลงาน

ตารางที่ 4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอุปกรณ์ต่าง ๆ (ต่อ)

ชื่อวัสดุ - อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
5. กาวลาเท็ก 	ใช้สำหรับยึดติดได้อเนกประสงค์ คุณสมบัติยึดเกาะจับติดเป็นเนื้อ เดียวกับชิ้นงาน	ใช้ทาเพื่อต่อโฟมแผ่นให้ เป็นก้อนก่อนที่จะนำไปร่าง แบบและทำในขั้นตอน ต่อไป
6. ตลับเมตร 	เครื่องมือวัดชนิดที่มีสายวัด เก็บอยู่ในตลับใช้วัดหาระยะ	ใช้วัดขนาดของชิ้นงาน และวัดสัดส่วนอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้ร่วมด้วยกับ ชิ้นงาน
7. ไม้บรรทัด 	ใช้วัดความยาว จะมี 2 สเกล คือ นิ้ว และ เซนติเมตร ส่วน ใหญ่จะเป็นขนาด 15 หรือ 30 เซนติเมตร	ใช้วัดขนาดของชิ้นงาน ในจุดเล็ก ๆ
8. กรรไกร 	เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดวัสดุ ชิ้นงานที่มีความอ่อนและความแข็ง หลายรูปแบบ เช่น กระดาษ พลาสติก ผ้า เชือกฝาง เส้นด้าย สายไฟ ฯลฯ	ใช้ตัดวัสดุเล็ก ๆ ในชิ้นงาน

ตารางที่ 4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอุปกรณ์ต่าง ๆ (ต่อ)

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
9. กระดาษกาวนิตโต้ 	เป็นกระดาษกาวป้องกัน ในส่วนที่ไม่ต้องการ ให้เลอะเทอะ เปราะเปื้อน ในส่วนต่าง ๆ หลังจากเสร็จงาน เมื่อดึงเทป กาวออกจะไม่ทิ้งคาบขาว บน ชิ้นงาน	ใช้ติดก่อนการลงสี บางส่วน ในชิ้นงาน
10. ปากกาเคมี 	หัวปากกามีทั้งหัวตัด และหัว กลมในด้ามเดียว หัวเขียนไม่ แฉก ยุ่ง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และหมึกกันน้ำได้ สามารถเขียน บนกระดาษ พลาสติก โลหะ ไม้ ฯลฯ	ใช้ร่างแบบก่อนเริ่มชิ้นงาน
11. สีน้ำพลาสติก 	เป็นสีชนิดแห้งเร็ว สีสมีความ โปร่งใส เหมือนน้ำไม่ทึบแสง และส่วนมาก จะใช้งานระหว่าง ที่พู่กันมีความเปียกชุ่มของน้ำ	ใช้ทาเก็บชิ้นงาน และทา ปกปิดในบางส่วนที่ไม่ ต้องการให้เห็นรายละเอียด
12. ประแจตัดเหล็ก 	เป็นเหล็กแท่ง มีความเหนียว แข็งแรงคงทน ตัวหัวเป็น ลักษณะรูปกุญแจ ใช้สำหรับตัด เหล็กเส้น	ใช้ประแจตัดเหล็ก โครงสร้าง และฐานของชิ้นงาน

ตารางที่ 4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ (ต่อ)

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
14. กรรไกรตัดเหล็ก 	ลักษณะปากสั้น ด้ามยาว เพื่อให้วัสดุที่ตัดอยู่ ไกลจุดหมุนมากที่สุด เหมาะสำหรับการใช้ตัด เหล็กเส้นและงานหยาบทั่วไป	ใช้ตัดเหล็กเส้นโครงสร้างของชิ้นงาน และตะปู
15. เกรียงใบโพธิ์ 	เกรียงฉาบปูนหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเกรียงขัดมัน มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวหน้าเกรียงทำมาจากเหล็กหรือสแตนเลสที่มีความเรียบและมันเงา ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี	ใช้สำหรับตักปูน ผสมปูน และตกแต่งชิ้นงาน
16. วาสลีน 	มีลักษณะเป็นของเหลว ทำจากปิโตรเลียม เจลลี่ บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันแร่	ใช้สำหรับทาบนแม่แบบหรือแม่พิมพ์เพื่อสร้างความหล่อลื่น
17. ไม้ปั้น 	มีลักษณะเป็นด้ามไม้ มีด้านหัวหรือท้ายเป็นเหล็กในรูปทรงต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตกแต่งประติมากรรม	ใช้ตกแต่งตัวแบบดินน้ำมัน ก่อนนำไปเป็นต้นแบบทำแม่พิมพ์

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 5 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือไฟฟ้า

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. สว่าน 	ใช้สำหรับเจาะรู กระแทก วัสดุใช้ไขหรือคลายสกรูในการ ถอดและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยไม่ต้องออกแรง มาก	ใช้สำหรับเจาะปูน และไขน็อตสกรูในการทำพื้นชั้นงาน
2. เครื่องเจีย 	เป็นเครื่องมือ ปรับแต่ง ผิวหน้าชิ้นงานให้ได้ ผิวงาน ละเอียดตามที่ต้องการ เพิ่ม ความมันวาว และการลื่นคม ของวัสดุต่าง ๆ	ใช้ขัดเหล็กโครงสร้างและตัว ฐานของชิ้นงาน
3. เลื่อยจิ๊กซอว์ 	เครื่องมือตัดไม้ ที่เบื่อง่าย ชักขึ้น - ลง ในแนวตั้ง นิยมใช้ ตัดงานเป็นแนวโค้ง หรือวงกลม สามารถใช้เจาะรูกลางแผ่นวัสดุ ได้เนื่องจากใบเลื่อยมีขนาดเล็ก เหมาะกับการเลื่อยแผ่นไม้	ใช้ในการตัดแผ่นไม้ที่เป็น ฐานชิ้นงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 6 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทฐานชิ้นงาน

ชื่อวัสดุ - อุปกรณ์	คุณสมบัติ	การนำไปใช้
1. สังกะสีแผ่นเรียบ 	สังกะสี แผ่นเรียบ มีคุณสมบัติเด่นคือ มีผิวเงาวาว น้ำหนักเบา มีความคงทน และไม่เป็นสนิม	ใช้ปูพื้นบนไม้อัดเพื่อรองรับชิ้นงาน
2. ไม้อัดแผ่นเรียบ 	เป็นไม้แผ่นที่มีความสวยงามที่สุดมีลวดลายไม้ต่อเนื่องเป็นแผ่นใหญ่ โดยไม่ต้องติดแผ่นลามิเนต มีความแข็งแรงกว่าไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ดและสามารถรับแรงได้ทั้งสองทาง	ใช้สำหรับเป็นฐานรองรับชิ้นงาน
3. เลื่อยจิ๊กซอว์ 	น็อตหัวเสามีลักษณะเกลียวรอบทรงกระบอกยาว หัวสกรูประเภทหกเหลี่ยม ใช้ในการยึดไม้ เหล็กหรือปูนเข้าด้วยกัน	ใช้เป็นแกนสำหรับเสียบกับชิ้นงาน โดยยึดกับฐานไม้อัดด้านล่าง

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

สรุปตาราง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาสรรค์สร้างให้เกิดเป็นงานประติมากรรม
 สื่อผสมโดยเทคนิคการแกะโฟม การหล่อ การปัก

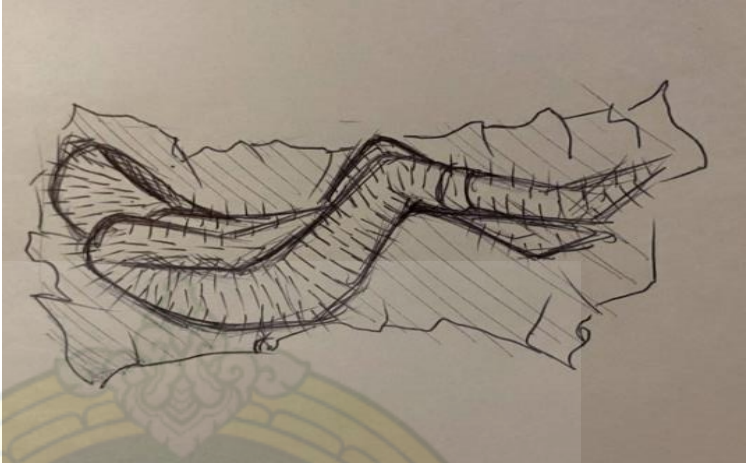
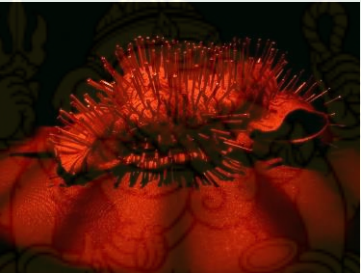
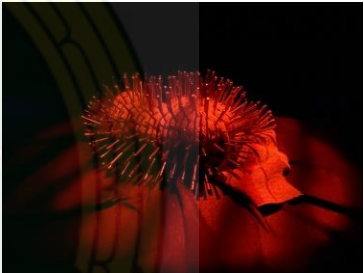
4. ขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานได้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มตั้งแต่การหาแนวคิดเทคนิควิธีการนำเสนอ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อไป เป็นวิทยานิพนธ์ ได้ในลำดับถัดไป ดังข้อมูลต่อไปนี้

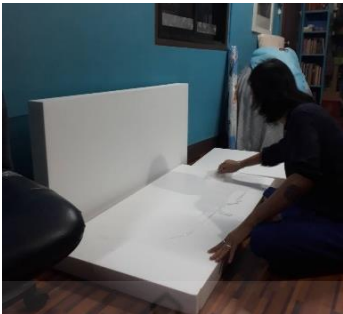
4.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1 ชื่อ สภาวะความเจ็บปวดจากบาดแผลในอดีต

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสม การจัดวางแบบพื้นระนาบ มีลักษณะเป็นโครงสร้าง รูปทรงมนุษย์ ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าโบตัน และมีตะปูปักอยู่ทั่วรูปทรงร่างกาย การสร้างสรรค์ผลงานได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์เอง ที่ได้เคยถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ โดยตัวชิ้นงานมีรูปแบบของท่อนอนขด ใบหน้าที่ว่างเปล่า แสดงถึงความเป็นคนที่ไร้ตัวตนในสังคม และถูกตอกย้ำด้วยตะปูที่มีลักษณะแหลมคมบ่งบอกให้เห็นถึงความเจ็บปวดจากสภาพสังคมที่มองข้ามการมีตัวตนของคนที่เคยกระทำผิด และถูกคุมขังในเรือนจำ

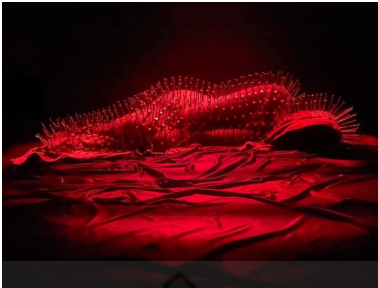
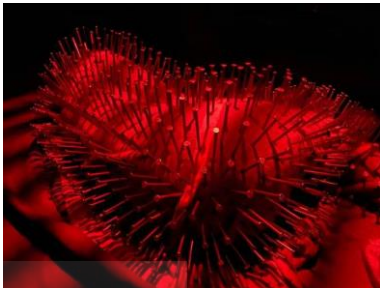
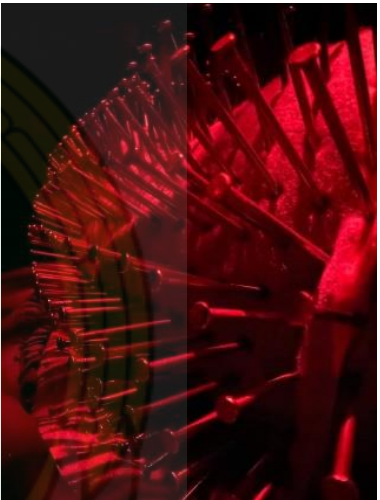
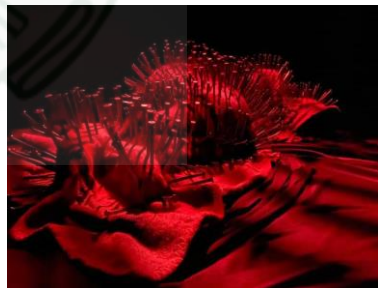
ตารางที่ 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 1 ชื่อสภาวะความเจ็บปวด จากบาดแผลในอดีต	
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานขั้นที่ 1 ชื่อสภาวะความเจ็บปวด จากบาดแผลในอดีต (1) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (2) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (3) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง (4) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน	    (1) (2) (3) (4)

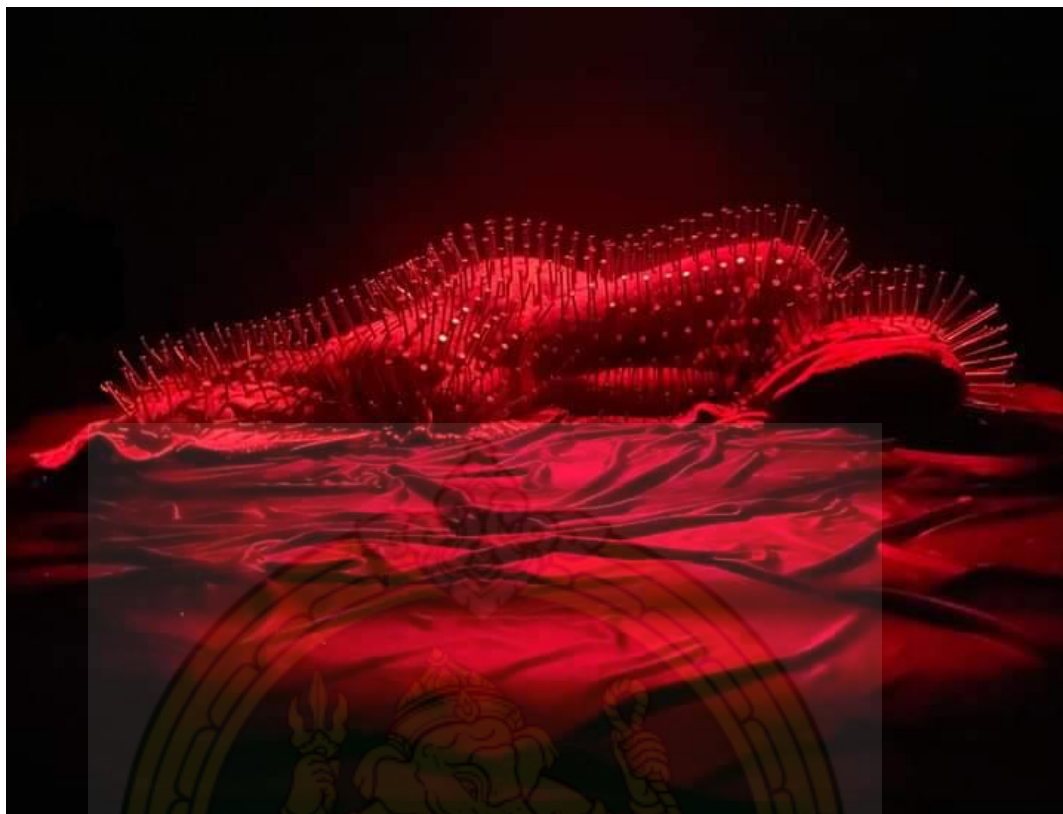
ตารางที่ 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 (ต่อ)

3. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย (1) ภาพการต่อโฟม (2) ภาพการร่างแบบ และตัดโฟมเป็นรูปทรงมนุษย์ที่มีขนาดเท่าคนจริง โดยการใช้ที่ตัดโฟมด้วยเส้นลวดนำความร้อน	 (1)  (2)
4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 1 (1) ภาพโครงสร้างชิ้นงาน (2) ภาพการขัดแต่งชิ้นงาน (3) ภาพการปักตะปู (4) ภาพชิ้นงานที่ปักตะปูแล้ว (5) ภาพการตัดไม้ทำฐานรองชิ้นงาน (6) ภาพการขัดแต่งฐาน	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ตารางที่ 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานขั้นที่ 1 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้างบน (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดตำแหน่งตะปู (5) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียงหน้า (6) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียงล่าง	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 23 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน สภาวะความเจ็บปวดจากปมปัญหาในอดีต

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ปี พ.ศ. 2565

ขนาด 180 x 45 x 60 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

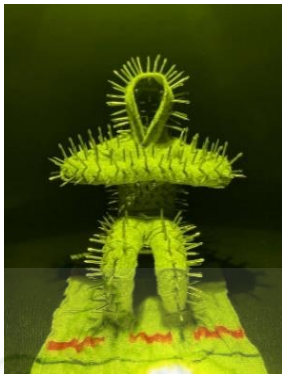
4.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ชื่อความอดทนที่เจ็บปวด

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 เป็นประติมากรรมสื่อผสม การจัดวางติดตั้งกับพื้น มีลักษณะเป็นท่อนั่งขัดฉาก กั้นลอยอยู่ในอากาศ และมีตะปู ที่ทิ่มออกมาจากร่างกาย ใบหน้า ที่มีตะปู ปักอยู่ภายในโดยรอบ การสร้างผลงานได้แรงบันดาลใจ มาจากความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์ ในขณะที่ ถูกคุมขัง ระหว่างการรับประทานอาหาร โดยมีกฎระเบียบที่เข้มงวด และแรงกดดัน ในกิจวัตร ประจำวัน ตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขัง โดยเป็นการนำวัสดุประเภทโฟม ตะปู และผ้าใบตั้น เป็นวัสดุ ในความทรงจำที่ใช้ เป็นเครื่องนอนในระหว่างถูกคุมขัง

ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานชั้นที่ 2 ชื่อความอดทนที่เจ็บปวด	

ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์ชั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์	
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานชั้นที่ 2 ชื่อความอดทนที่เจ็บปวด (1) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (2) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านเฉียงหลัง (3) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบนใบหน้า (4) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง	 (1)	 (2)
	 (3)	 (4)
3. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยายและขั้นตอนการสร้างผลงานชั้นที่ 2 (1) ภาพการต่อโฟม (2) ภาพการร่างแบบและตัด	 (1)	 (2)

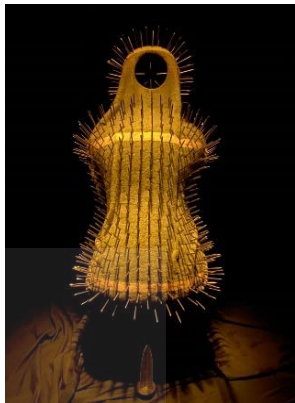
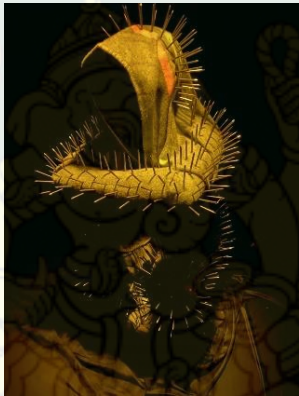
ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 2 (1) ภาพการตัดโครงฐาน (2) ภาพฐานชิ้นงาน (3) ภาพการปิดรอยโครงฐาน (4) ภาพการทาสี	 (1)  (2)  (3)  (4)

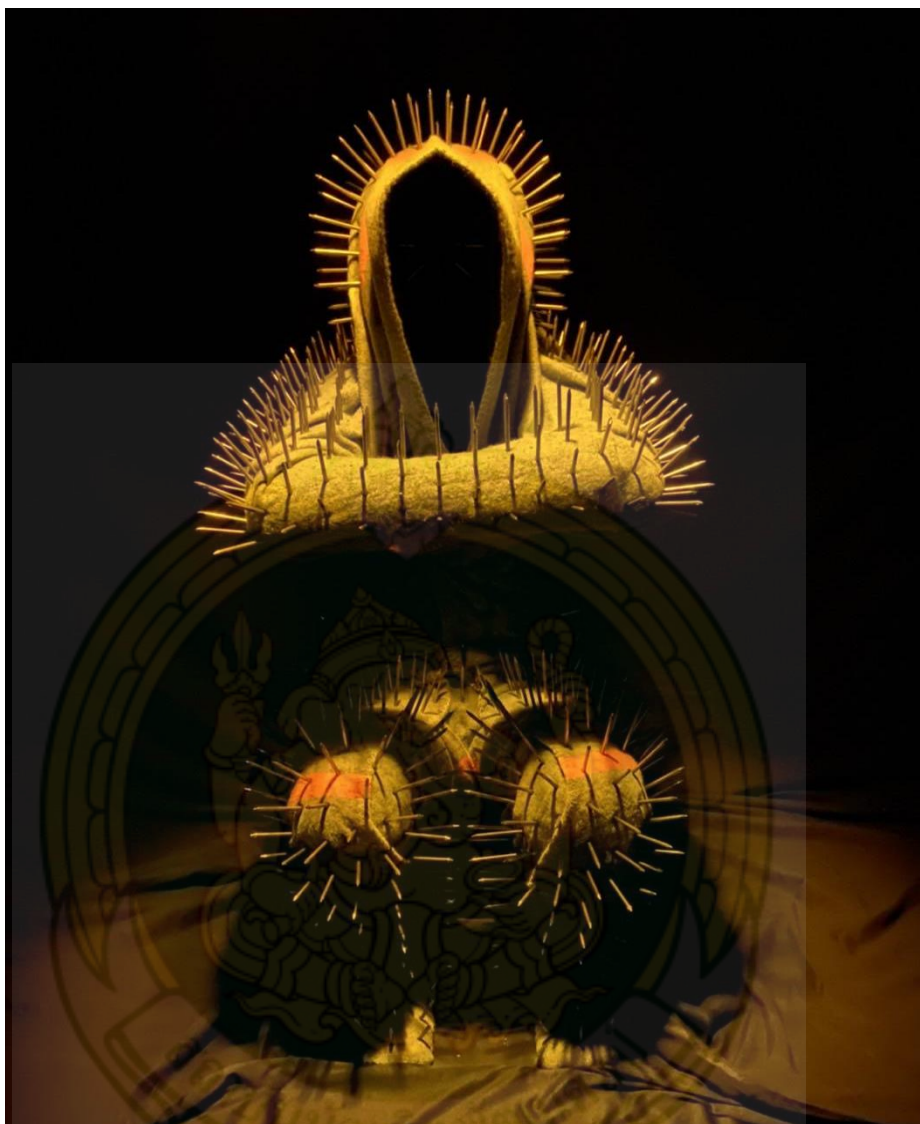
ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์พื้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานพื้นที่ 2 (1) ภาพการตัดหัวตะปู (2) ภาพการห่อผ้า (3) ภาพโครงสร้างชิ้นงานที่ห่อผ้าแล้ว (4) ภาพการเริ่มปักตะปู	    (1) (2) (3) (4)
6. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานพื้นที่ 2 (1) ภาพการปักตะปู (2) ภาพโครงสร้างที่ปักตะปูเสร็จแล้ว	  (1) (2)

ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์ชั้นที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
7. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ของ ผลงานชิ้นที่ 2 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ด้านหลัง (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ด้านข้างเฉียงซ้าย (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ด้านข้างขวา (5) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ด้านบน (6) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ด้านเฉียง	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 24 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน ความอดทนที่เจ็บปวด

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 50 x 120 x 80 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

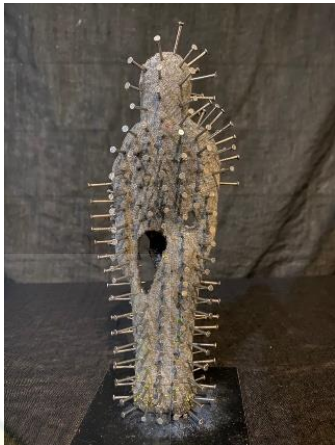
4.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ชื่อประสบการณ์ที่ไร้ตัวตน

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 เป็นผลงานสื่อผสม เป็นการจัดวางแบบติดตั้งกับพื้น มีลักษณะเป็นโครงสร้างมนุษย์ มีผ้าใบต้นห่อหุ้มโครงสร้างอยู่ด้านนอก ด้านในโครงสร้างเป็นโพม มีตะปูปักอยู่โดยรอบมีโซ่ตรึงตัวโครงสร้างไว้กับพื้น และมีการเว้าตัวโครงสร้างบางจุดเพื่อให้เห็นปลายตะปูที่อยู่ด้านใน ลักษณะของชิ้นนี้ จะสื่อให้เห็นถึงความว่างเปล่าที่มีลมหายใจ แต่กลับไร้ตัวตน ในสังคม จากความผิดพลาดในครั้งอดีต เกิดเป็นบาดแผลยากที่จะลงเลือนหายไปจากความทรงจำ โดยชิ้นงานนี้มีการนำวัสดุประเภทโซ่มาร่วมใช้ในผลงาน

ตารางที่ 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานชั้นที่ 3 ชื่อประสบการณ์ที่ไร้ตัวตน	

ตารางที่ 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์ชั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานชั้นที่ 3 ชื่อประสบการณ์ที่ไร้ตัวตน (1) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (2) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (3) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง (4) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน	 (1)  (2)  (3)  (4)

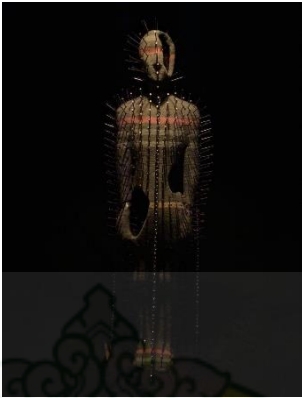
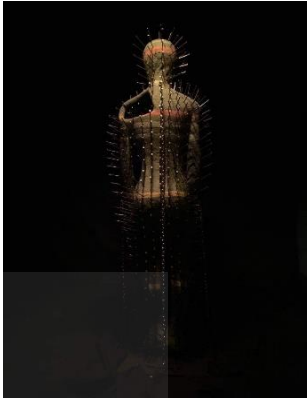
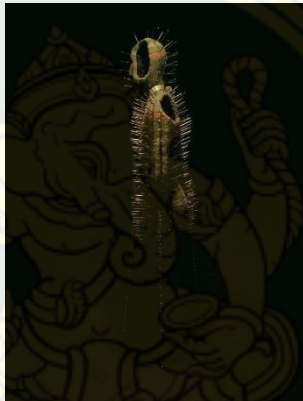
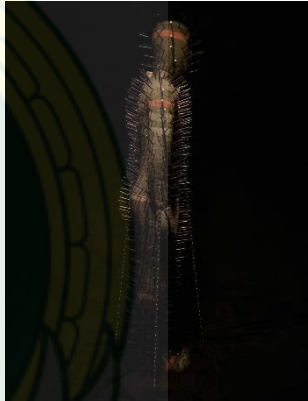
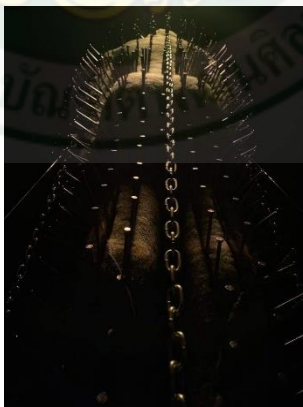
ตารางที่ 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย ขั้นที่ 3 (1) ภาพการต่อโฟม (2) ภาพการร่างขยาย (3) ภาพการตัดโฟม (4) ภาพการขัดแต่ง (5) ภาพโครงสร้างโฟม	 (1)  (2)  (3)  (4)

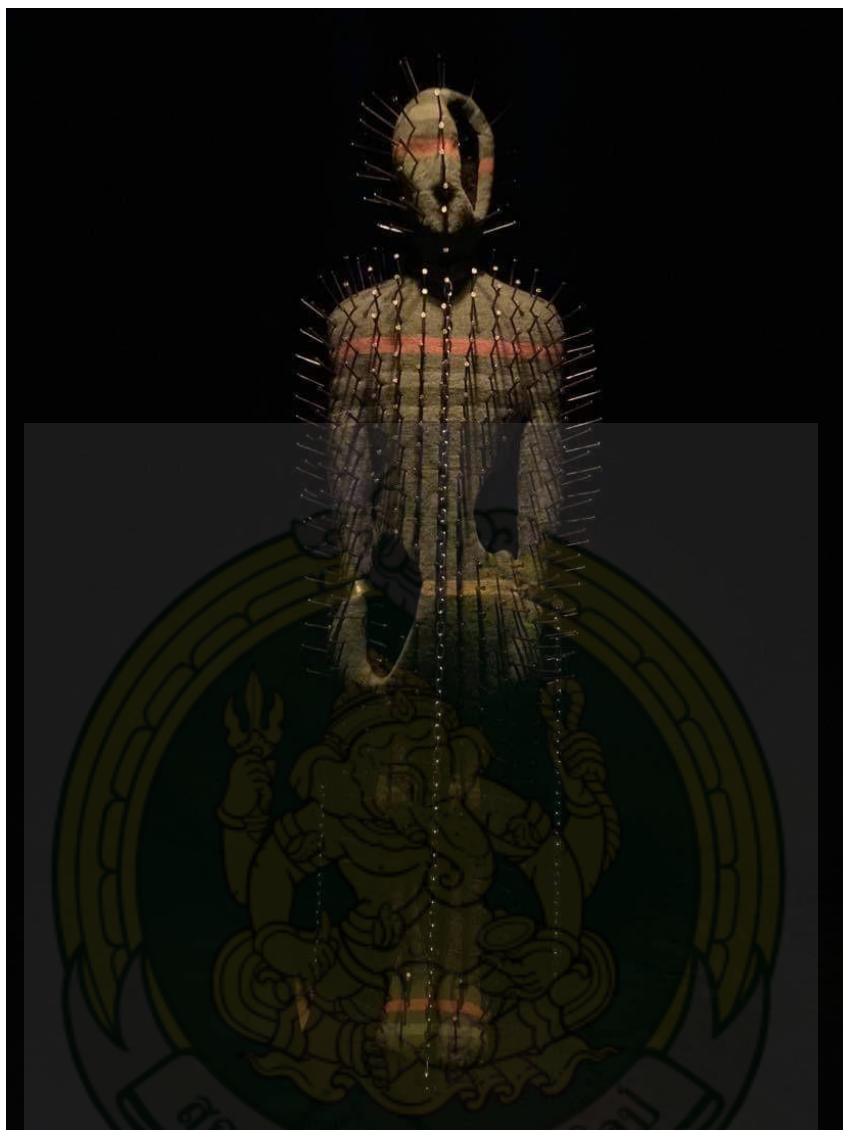
ตารางที่ 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์ชั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 (1) ภาพการทำฐานรอง (2) ภาพโครงสร้างฐาน (3) ภาพการห่อด้วยผ้าโบตัน (4) ภาพการตรึงโซ่ (5) ภาพการปักตะปู (6) ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ตารางที่ 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานขั้นที่ 3 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้างซ้าย (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้างขวา (5) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียงล่าง (6) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียงข้าง	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 25 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน	ประสบการณ์ที่ไร้ตัวตน
เทคนิค	ประติมากรรมสื่อผสม
ปี พ.ศ.	2565
ขนาด	50 x 180 x 50 เซนติเมตร
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

4.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชื่อลมหายใจที่ไรตัวตน

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสม เป็นการจัดวางแบบติดตั้งกับพื้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างมนุษย์ มีผ้าใบต้นห่อหุ้มร่างกายด้านนอก ด้านในโครงสร้างเป็นโฟมและเหล็ก ซึ่งชั้นนี้มีลักษณะเป็นท่ายืนลำตัวลอยจากส่วนขา โดยใช้โซ่เป็นตัวรับน้ำหนักจากด้านบน ส่วนขามีโซ่ตรวนคล้องพันหนาแน่นไว้ ชั้นนี้จะสื่อถึงการถูกจองจำทางความคิดจากอดีต แม้เหตุการณ์จากล่วงเลยผ่าน แต่ภาพจำจากอดีตยังคงไม่ลบเลือน ทำให้ปัจจุบันค่อย ๆ เลือนลางจางหายไปจากความเป็นจริงเหมือนมีชีพจรแต่กลับไร้ตัวตน และมีโซ่ตรวนที่เป็นภาพตัวแทนจากอดีตมาเป็นวัสดุนำเรื่องราวผลงานในชั้นนี้

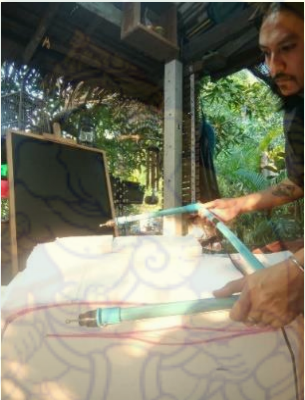
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานชั้นที่ 4 ชื่อลมหายใจที่ไรตัวตน	

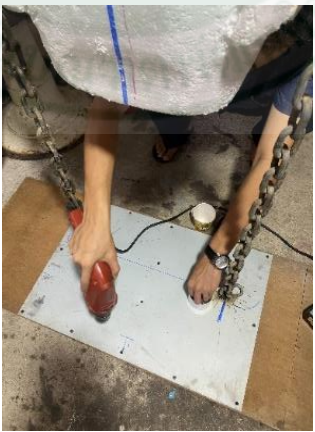
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงานชั้นที่ 4 ชื่อลมหายใจที่ไร้ตัวตน (1) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหน้า (2) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านหลัง (3) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง (4) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน	 (1)  (2)  (3)  (4)

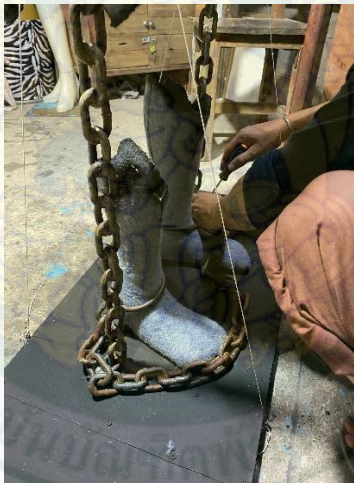
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย ขั้นที่ 4 (1) ภาพการต่อโฟม (2) ภาพการร่างขยาย (3) ภาพการตัดโฟม (4) ภาพการตัดโฟม (5) ภาพการขีดแต่ง (6) ภาพโครงสร้างโฟม	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

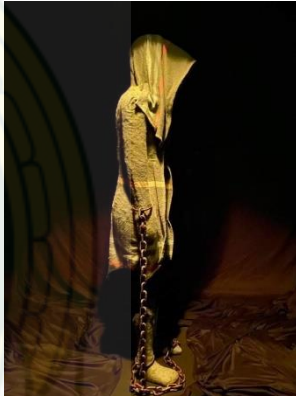
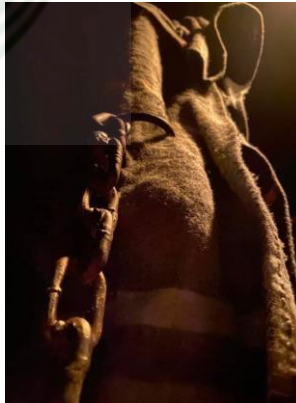
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย ชั้นที่ 4 (1) ภาพการตัดเหล็กโครงสร้าง (2) ภาพการตัดเหล็ก (3) ภาพการตัดเหล็กตรวน (4) ภาพการเชื่อมโซ่ (5) ภาพการติดตั้งฐาน (6) ภาพการทำสี	 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ตารางที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์ชั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย ชั้นที่ 4 (1) ภาพโครงสร้างชิ้นงาน (2) ภาพการหล่อผ้า (3) ภาพการติดขา (4) ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์	 (1)  (2)  (3)  (4)

ตารางที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนิทรรศน์ชั้นที่ 4 (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์	
5. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชั้นที่ 4 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหลัง (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้างซ้าย (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้างขวา (5) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียงล่าง (6) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านเฉียงข้าง		
	(1)	(2)
		
	(3)	(4)
		
	(5)	(6)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 26 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน ลมหายใจที่ไร้ตัวตน

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 50 x 180 x 50 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

4.5 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 ชื่อ ร่องรอยจากความทรงจำ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ เป็นการนำเสนอในรูปแบบของรอยเท้า ที่ปั๊มจากปูนซีเมนต์ นำมาจัดวาง พร้อมด้วยการเชื่อมต่อไฟในรูปแบบของวงกลม เพื่อให้รอยเท้าอยู่ด้านใน ตามหลักของศิลปะจัดวาง (installation) โดยชั้นนี้สื่อถึงร่องรอยในห้วงแห่งความทรงจำจากอดีต การเดินทางที่ผิดพลาดของชีวิต เป็นร่องรอยของการเดินอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยตะปูที่เสมือนหนามที่ทิ่มแทงใจมาตลอด โดยการกำหนดแสงของความหวังที่ริบหรี่ เสมือนการสูญเสียอิสรภาพจากการถูกจำกัดพื้นที่ในการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันอนาคต ต่างกันที่เวลา และสถานที่ การใช้ชีวิตภายใต้คำว่า “อิสรภาพ” ในครั้งนี้แต่กลับถูกจำกัดพื้นที่เดินในสังคมและถูกจองจำทางความคิด ซึ่งเปรียบเสมือนอิสระของภาพลวงแห่งชีวิต

ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 1 “ร่องรอยจากความทรงจำ”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 1 “ร่องรอยจาก ความทรงจำ”	

ตารางที่ 11 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 1 “ร่องรอยจากความทรงจำ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์	
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (1) ภาพการเทปูน (2) ภาพการป้อนรอยเท้า (3) ภาพรอยเท้า (4) ภาพการปักตะปู (5) ภาพการป้อนสี (6) ภาพรอยเท้าที่ป้อนสี	 (1)  (3)  (5)	 (2)  (4)  (6)

ตารางที่ 11 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 1 “ร่องรอยจากความทรงจำ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ ของผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 1 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดด้านบน (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดด้านบน	 (1)  (2)  (3)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 27 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ร่องรอยจากความทรงจำ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

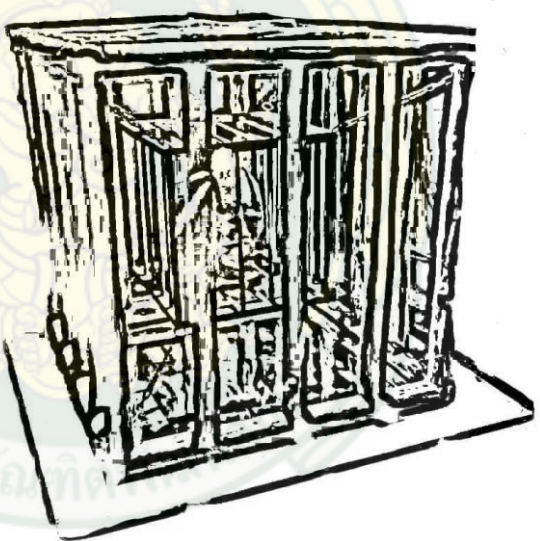
ขนาด แปดแผ่นตามสถานที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

4.6 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 ชื่อ แสงแห่งความคิด

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสม อันประกอบไปด้วยโครงไม้ขนาดใหญ่ด้านนอก และโครงเหล็กที่มีศีรษะอยู่ด้านใน โดยขั้นนี้สื่อให้เห็นถึงสภาวะการสูญเสียอิสรภาพทางความคิด การถูกตรึงตรวนลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ด้วยการถูกกักขังในพื้นที่แคบอันจำกัด กรงที่ทำจากเหล็กกล้า ที่เป็นคุขังอิสรภาพ แม้ผ่านพ้นออกมาใช้ชีวิตภายนอกแล้ว แต่ความเป็นจริง อดีตกลับยังคงตามมาทำร้าย วนเวียน ตอกย้ำ ความเจ็บปวด กรงไม้จึงเปรียบเสมือนสังคม ที่พิพากษา ลิดรอนสิทธิโดยชอบธรรม ด้วยการตราหน้า ทำให้ผู้สร้างสรรค์กลับรู้สึกว้า อีสระนั้นไม่มีอยู่จริง ยังคงมีคุขังอีกชั้นคือสังคมที่คอยขัง บีบคั้นจิตใจให้ผู้สร้างสรรค์ต้องพยายามพิสูจน์ตนเองให้หลุดพ้นจากภาพจำในวันวาน

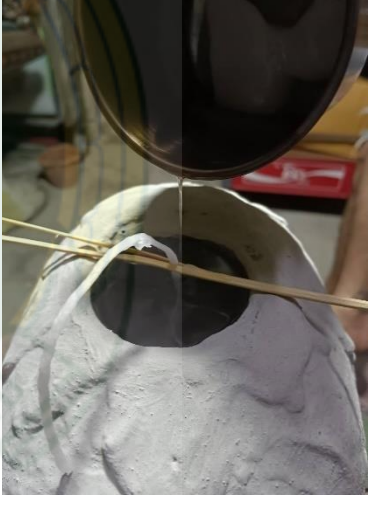
ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 2 “แสงแห่งอิสรภาพ”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 2 “แสงแห่ง อิสรภาพ”	

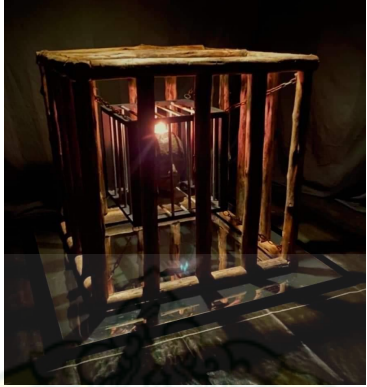
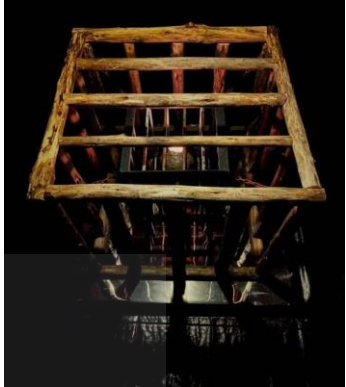
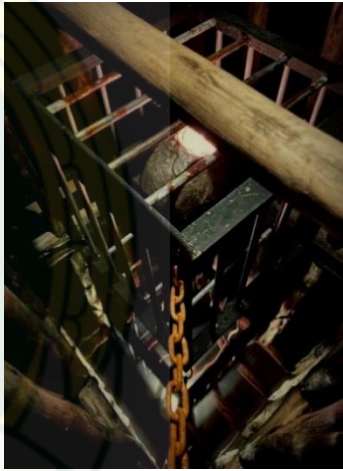
ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 2 “แสงแห่งอิสระภาพ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (1) ภาพการต่อโครงไม้ (2) ภาพการต่อโครงไม้ (3) ภาพการติดตั้งกรงด้านใน (4) ภาพกรงชั้นนอกและชั้นใน	 (1)  (2)  (3)  (4)

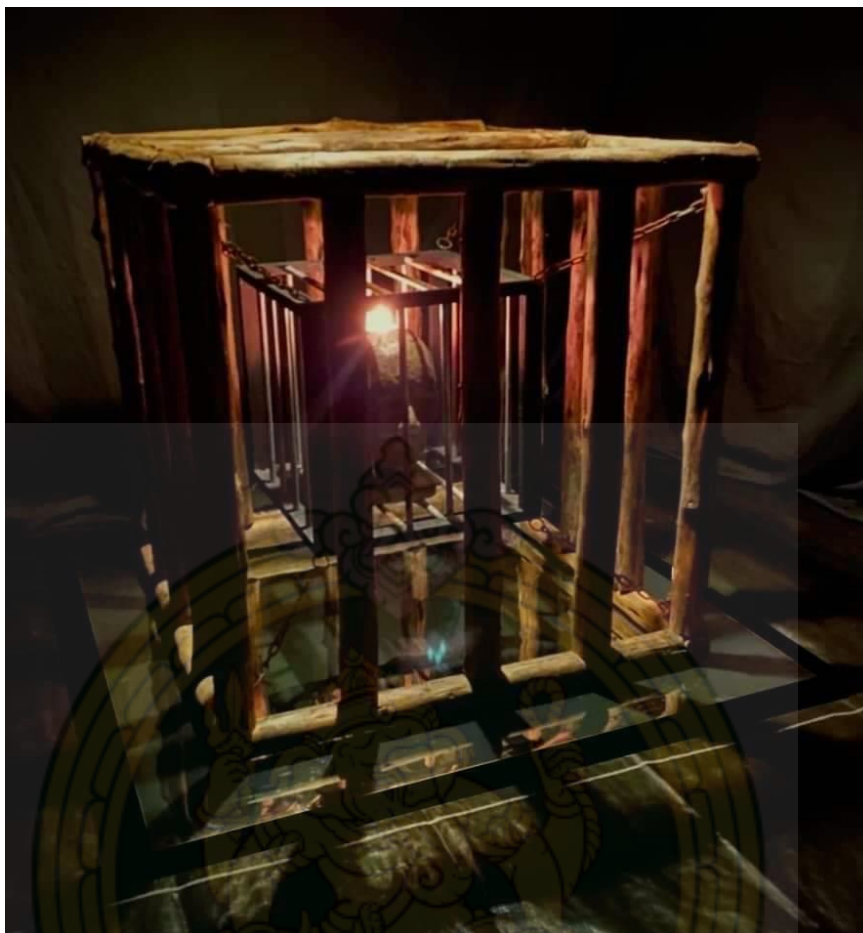
ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 2 “แสงแห่งอิสระภาพ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (1) ภาพการทาน้ำปูน (2) ภาพการหลอมพาราฟิน (3) ภาพการเทน้ำพาราฟิน (4) ภาพการเทน้ำพาราฟิน	 (1)  (2)  (3)  (4)

ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 2 “แสงแห่งอิสระภาพ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ขั้นที่ 1 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดด้านข้าง (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดด้านบน	 (1)  (2)  (3)  (4)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 28 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน แสงแห่งอิสระภาพ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 112 x 112 x 80 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

4.7 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 ชื่อ บันไดแห่งอิสรภาพ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 นำเสนอในรูปแบบของผลงานประติมากรรมสื่อผสม อันประกอบไปด้วยบันไดเหล็กด้านล่าง และมีบันไดไม้ต่ออยู่ด้านบน โดยช่วงล่างของบันไดเหล็กมีมือ และขา ที่ป็นขึ้นสู่ด้านบน ในส่วนของขามีโซ่ตรวนคล้องไว้กับบันไดอยู่ด้านล่าง ชั้นนี้สื่อให้เห็นถึงความหวังที่จะป็นหนีจากภาพความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวดด้วยเรี่ยวแรงสุดท้ายที่หวังจะพาชีวิตตนเองให้หลุดพ้นจากปมปัญหาแห่งการถูกตราหน้าว่าคนคุก แม้อิสระอยู่ตรงหน้า พยายามไขว่คว้าเท่าไร ป็นขึ้นสูงเท่าไรก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากอดีตโดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้โซ่ตรวนที่พันนาการข้อเท้าไว้ จุติรังให้ไม่สามารถป็นขึ้นสูงกว่าที่ควร เพราะบันไดไม้ที่อยู่เบื้องหน้าคือสังคม กลับเป็นเพียงความยากลำบากที่นำพาร่างที่เจ็บซ้ำหลุดพ้น ขึ้นไปสู่อ้อมกอดแห่งการยอมรับของสังคมได้

ตารางที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3 “บันไดแห่งอิสรภาพ”

ขั้นตอนการสร้างสรรค	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3 “บันไดแห่ง อิสรภาพ”	

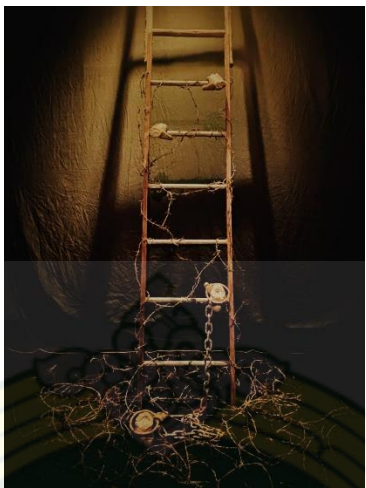
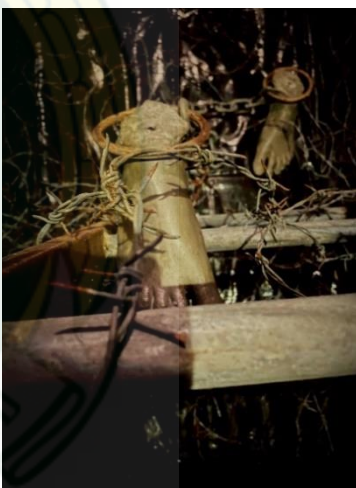
ตารางที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3 “บันไดแห่งอิสรภาพ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (1) ภาพการตัดเหล็ก (2) ภาพการเชื่อมโครงบันไดเหล็ก (3) ภาพการตัดโครงบันไดไม้ (4) ภาพบันไดเหล็กและบันไดไม้	 (1)  (2)  (3)  (4)

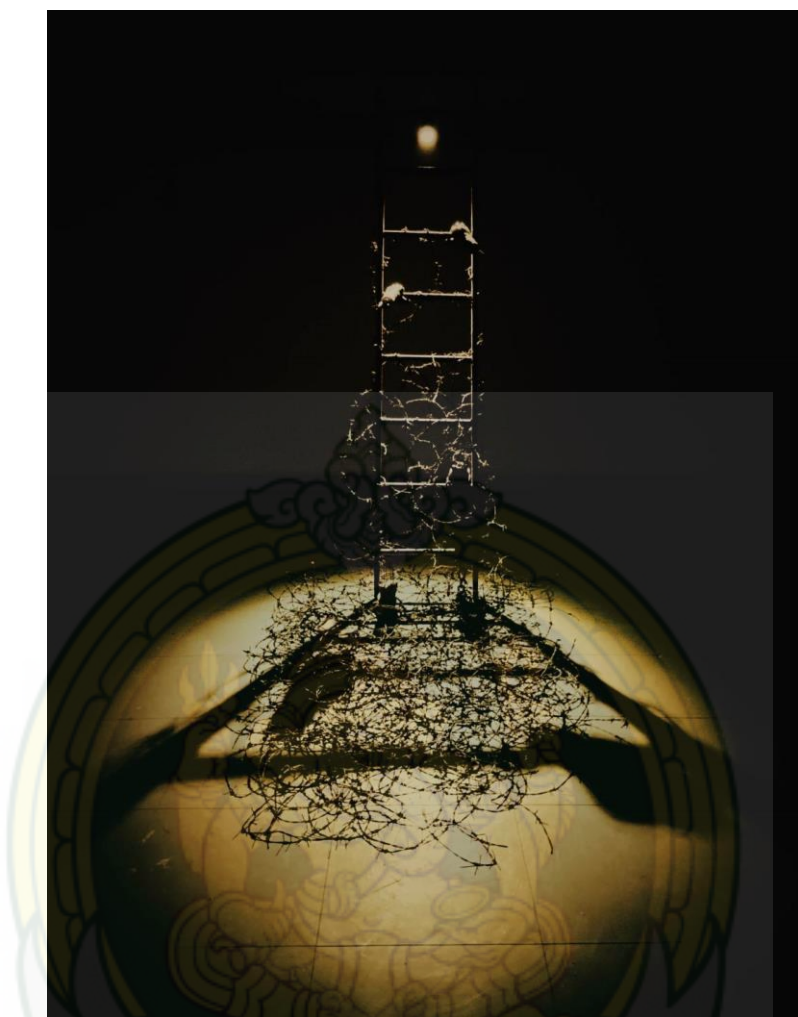
ตารางที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3 “บันไดแห่งอิสรภาพ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย (1) ภาพการหล่อแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ (2) ภาพแม่พิมพ์ประกบปูนปลาสเตอร์ (3) ภาพการเทปูนซีเมนต์ลงแม่พิมพ์ (4) ภาพเสร็จหล่อมือและเท้า	 (1)  (2)  (3)  (4)

ตารางที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3 “บันไดแห่งอิสรภาพ” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 1 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดส่วนมือ (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดส่วนเท้า	 (1)  (2)  (3)  (4)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 29 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน บันไดแห่งอิสระภาพ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

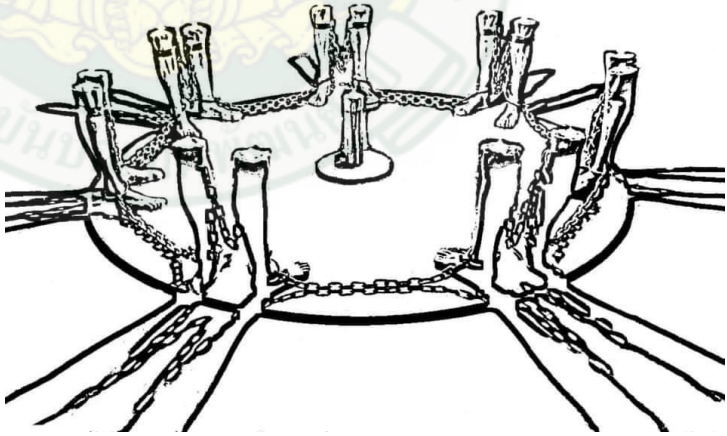
ขนาด ผั่นแปลตามสถานที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

4.8 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ชื่อ สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อปลดปล่อยความกดดัน ความรู้สึกการมีชีวิตแต่กับไร้ตัวตนในสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางศิลปะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ เป็นงานประติมากรรมสื่อผสม นำเสนอผลงานโดยการจัดวาง (Installation Art) ผันแปรตามพื้นที่ ใช้เทคนิคการปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เป็นลักษณะช่วงขาถึงหัวเข่า ร่วมด้วยกับการใช้วัสดุสำเร็จรูปประเภท โซ่ตรวน ล่ามไว้กับส่วนขา แสดงให้เห็นถึงการถูกพันธนาการทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ส่วนฐานล่างมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.44 เซนติเมตร ใช้วัสดุสำเร็จรูปประกอบด้วย ไม้อัด สังกะสีแผ่นเรียบ นี้อัดหัวเสา ขอบ PVC ติดผนัง การติดตั้งชิ้นงานจะอยู่ในบริเวณที่มีดโดยใช้เทียนขาวเป็นการให้แสงสว่าง โดยแสงจากเทียนไข ให้ความรู้สึกถึงชีวิตที่ไร้บริบทความไม่แน่นอน การดับสลาย ผลงานโดยรวมใช้หลักของศิลปะจัดวาง (Installation) โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการทางศิลปะ และสะท้อนให้ผู้เข้าชมผลงานเข้าใจ และเข้าถึงการสูญเสียอิสรภาพจากอดีตทางร่างกาย ส่งผลถึงการถูกพันธนาการทางความคิดความไร้ตัวตนในปัจจุบัน

ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปัญหาชีวิต”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความ กดดันจากปัญหาชีวิต”	

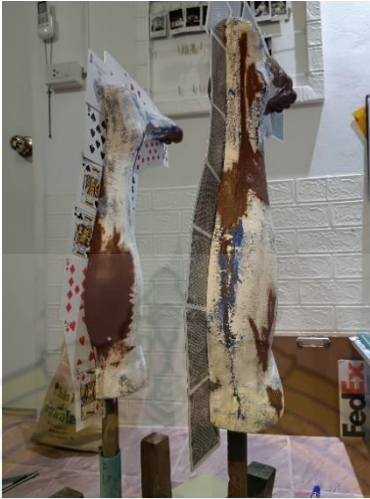
ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. แบบร่าง 3 มิติ ภาพผลงาน วิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (1) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านข้าง (2) ภาพร่าง 3 มิติ ด้านบน	 (1)  (2)

ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
3. ขั้นตอนการนำภาพร่างมาขยาย (1) ภาพการร่างแบบบนโฟม (2) ภาพการตัดโฟม (3) ภาพการขึ้นแบบด้วยดินน้ำมัน	 (1)  (2)  (3)

ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนการหล่อแม่พิมพ์ (1) ภาพการกั้นแม่พิมพ์ (2) ภาพการทาสีพาราแม่พิมพ์ (3) ภาพการแปะปูนแม่พิมพ์ (4) ภาพการแปะปูนแม่พิมพ์	 (1)  (2)  (3)  (4)

ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
5. ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานด้วยปูนซีเมนต์ (1) ภาพการทาวาสาลีนลงแม่พิมพ์ (2) ภาพการเทปูนลงในแม่พิมพ์ (3) ภาพชิ้นงานที่แกะจากแม่พิมพ์ (4) ภาพการแต่งชิ้นงาน	 (1)  (2)  (3)  (4)

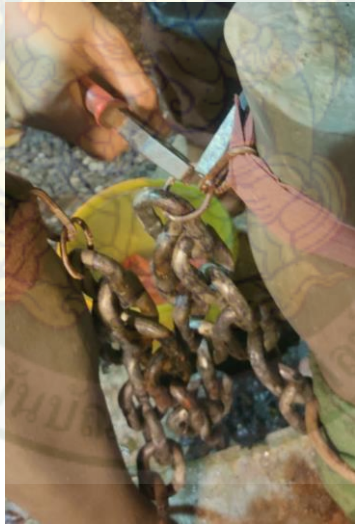
ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
6. ขั้นตอนการทำตรวน (1) ภาพชิ้นงานที่หล่อเสร็จ (2) ภาพการตัดตรวน (3) ภาพตรวน (4) ภาพการพ่นสี - ทำสนิม	 (1)  (2)  (3)  (4)

ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
7. ขั้นตอนการทำฐานรอง ชิ้นงาน (1) ภาพการตัดไม้ฐานรอง ชิ้นงาน (2) ภาพการทำพื้นล่าง ฐานรองชิ้นงาน (3) ภาพการร่างแบบโครง ฐานบนสี่งกะสี (4) ภาพการตัดสี่งกะสี ฐานรองชิ้นงาน	 (1)  (2)  (3)  (4)

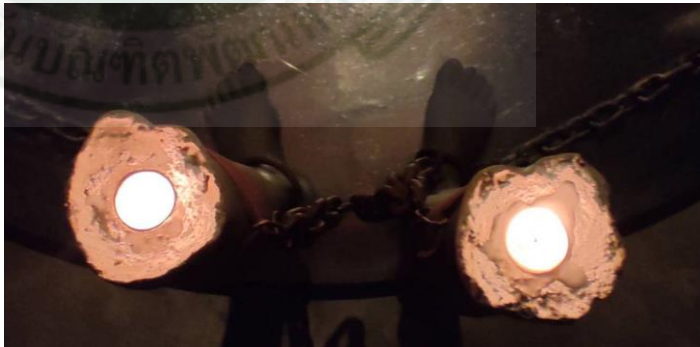
ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
8. ขั้นตอนการติดโซ่ตรวน (1) ภาพการเจาะรูเพื่อติดตั้งลงบนฐานชิ้นงาน (2) ภาพการเชื่อมโซ่ตรวนกับชิ้นงาน (3) ภาพการติดโซ่ตรวนกับชิ้นงาน (4) ภาพการตัดแต่งตรวน	 (1)  (2)  (3)  (4)

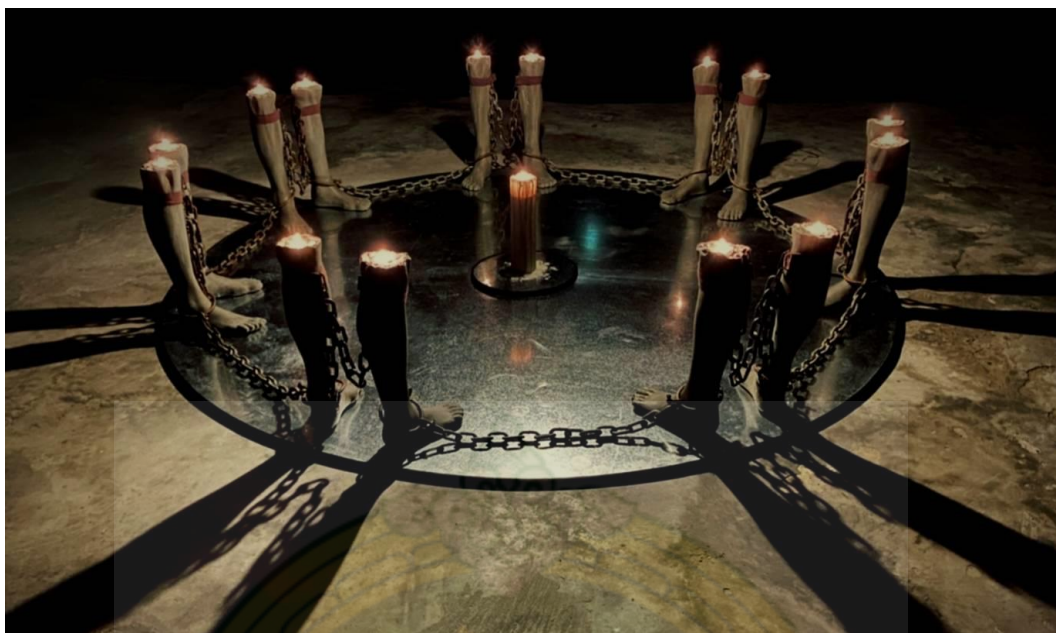
ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
9. ขั้นตอนการติดตั้ง ชิ้นงานบนฐานรอง (1) ภาพการติดน็อต ในฐานรองชิ้นงาน (2) ภาพการฐานรอง ชิ้นงาน (3) ภาพการทำฐานรอง เทียน (4) ภาพฐานรองเทียน (5) ภาพการติดตั้งชิ้นงาน บนฐานรอง	  (1) (2)   (3) (4)  (5)

ตารางที่ 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” (ต่อ)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์
10. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า (2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านในรายละเอียด (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง (4) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านบน	 (1)  (2)  (3)  (4)

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 30 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 244 x 244 x 55 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

สรุปการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

จากการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ชุด สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต ได้ค้นหาแนวคิดที่ได้รับมาจากประสบการณ์ตรงที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง คือการถูกตัดสินให้จำคุกเป็นระยะเวลานาน 5 ปี 6 เดือน 22 วัน จากการที่ต้องสูญเสียอิสรภาพในคุกนั้น ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องประสบกับชะตากรรมในหลายรูปแบบที่กดดัน โหดร้ายต่อความรู้สึกหลายด้าน จากที่กล่าวมานั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกถึงภาวะกดดัน บีบคั้น โดยเลือกใช้เทคนิคทางประติมากรรมลอยตัว ร่วมกับการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผ่านกรอบทฤษฎีทางศิลปะ และศิลปนิพนธ์ศึกษา โดยการสร้างสรรค์รูปทรงมนุษย์แทนตัวผู้สร้างสรรค์เอง อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการไร้อิสรภาพ จากการถูกจองจำ ด้วยโซ่ตรวน การใช้ตะปูมาแทนสัญลักษณ์ของปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเปรียบได้กับการถูกคุกคามด้วยความคิด แว่นตา ของผู้ที่เหยียดหยาม ถูกกดดันให้ผู้สร้างสรรค์ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากปมปัญหาในชีวิต การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างสัญลักษณ์เพื่อบอกเล่าด้วยเทคนิคที่มีการพัฒนา แก่ปัญหาในทุกกระบวนการเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและตรงตามแนวคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด

บทที่ 4

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ได้ผ่านการศึกษาทดลอง ค้นคว้าข้อผิดพลาด และปัญหาจนนำไปสู่การพัฒนา เพื่อหาแนวทางการแสดงออกให้เห็นถึงแนวคิดทฤษฎี และกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อค้นคว้าเทคนิค โดยการใช้วัสดุที่แสดงถึงเนื้อหา เรื่องราวผ่านทางทัศนธาตุ ด้วยรูปทรงทางประติมากรรมสื่อผสม และแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกจากภายใน โดยผ่านเรื่องราวจากประสบการณ์ในความทรงจำของผู้สร้างสรรค์มาตีแผ่เพื่อปลดปล่อยความรู้สึก รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารให้ผู้คนได้เห็นถึงความกดดันที่ขาดอิสรภาพทั้งทางด้านความคิด และร่างกายจนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน รวมไปถึงคุณภาพของผลงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ จากข้อมูลที่กำลังมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ออกมาได้ดังข้อมูลต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ เคยได้ผ่านเรื่องราวทั้งดี และร้ายในช่วงระยะเวลาการเดินทางของชีวิต และเราคงหนีไม่พ้นเรื่องราวที่เลวร้ายในระหว่างถนนของชีวิตที่เราก้าวเดิน อาจมีทั้งอุปสรรค และสิ่งกีดขวางมากมาย ที่เป็นบททดสอบให้เราต้องก้าวผ่านมันไปได้ แม้มันจะทรมานหรือปวดแสบปวดร้อนมากมาย เพื่อให้เราระลึกถึง และย้ำเตือนกับตัวเอง ว่าเราไม่ควรเดินย้อนกลับไปบนทางที่เคยผิดพลาด จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบชะตากรรมจากความผิดพลาดจนนำไปสู่การสูญเสียอิสรภาพในอดีต เกิดเป็นสภาวะความกดดันในปัจจุบัน จากเรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อที่จะถ่ายทอดความจริงจากภายในจิตใจ และการใช้วัสดุที่เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกักขัง การสูญเสียอิสรภาพ ความเจ็บปวด ประเทษ โศกเศร้า ซึ่งเป็นวัตถุที่เคยจำกัดอิสรภาพของตัวผู้สร้างสรรค์จากในครั้งอดีต

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของตัวผู้สร้างสรรค์เอง การถ่ายทอดผลงานของตัวผู้สร้างสรรค์นี้ เพื่อต้องการให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ และความรู้สึกของผลงาน จึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีที่มีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกับเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอด จนนำไปสู่การศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กลไกการป้องกันตนเอง ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่งนับเป็นทฤษฎีที่อธิบายลักษณะของกลยุทธ์ทางจิต ที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความคิด การกระทำที่รู้สึกอึดอัดไม่พอใจ หรือยาก ที่จะยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ทางจิตนี้เป็นตัวช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากภัยคุกคาม และยังศึกษาทฤษฎีความทรงจำของ อ็องรี แบร์กซง (Henri Bergson) ซึ่งทฤษฎีได้อธิบายถึงความทรงจำ และมุมมองที่เรา มีต่อโลกในชีวิตของเราเมื่อเราถูกโยงความทรงจำให้เข้ากับความทรงจำของผู้อื่น คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเรา เราก็จะพบว่า มันไม่ง่ายเลยที่จะลบล้าง หรือเปลี่ยนแปลงความทรงจำที่เราเห็นว่าเป็นความเจ็บปวด ซึ่งทั้งสองทฤษฎีดังกล่าว ได้เป็นแนวทางให้ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามแนวทาง ที่กำหนดไว้ โดยผ่านการนำเสนอในลักษณะของศิลปะจัดวาง (Installation) เพราะต้องการจำลองสภาพของการถูกพันธนาการ การสูญเสียอิสรภาพ ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ด้วยการ ใช้วัสดุสำเร็จรูปให้ออกมาเป็นผลงานศิลปะ ที่สะท้อนความรู้สึกจากภายในของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษายกเว้นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์

การเลือกศิลปินที่ทำการศึกษานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาทั้งแนวคิด เทคนิค และวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปิน ที่มีแนวคิดที่สอดคล้องรวมไปถึงรูปแบบ และกระบวนการ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้มีความสนใจ โดยศิลปินที่ทำการศึกษา ประกอบไปด้วย ลูโบ คริสเตก (Lubo kristek) ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการถูกพันธนาการ การใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์หลัก โดยใช้เส้นด้ายเชื่อมโยงไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงการโยกย้ายอิสรภาพจากการถูกพันธนาการจากแนวคิดดังกล่าว ประกอบกับตัวผู้สร้างสรรค์ที่เคยผ่านประสบการณ์ การถูกพันธนาการ และโยกย้ายอิสรภาพ จึงมีความสนใจศึกษารูปแบบ และแนวคิด ที่เกี่ยวกับการแสดงออกของผลงาน โดยการใช้วัสดุ และการจัดองค์ประกอบ เพื่อสื่อสารเรื่องราวในการนำเสนอของศิลปิน

มักดาแลนา อบาคาโนวิช (Magdalena Abakanowicz) ศิลปินที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยงานของเธอพูดถึงเรื่องวัฒนธรรม ธรรมชาติของมนุษย์ตลอดจนฐานะ และตำแหน่งในสังคม ความหลากหลายของรูปแบบมนุษย์ แสดงถึงความสับสน และการไม่เปิดเผยตัวตน ผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิด และรูปแบบของการสร้างสรรค์ ที่พูดถึงเรื่องของสังคม ความเป็นอยู่ อดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบัน การใช้ชีวิต แนวคิด และการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้แรงขับเคลื่อนจากอดีตเพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ โดยต้องการสื่อให้ผู้ชมเข้าถึงสาระสำคัญของผลงานในการนำเสนอ สอดคล้องกับ คาร์ล ดิกเก้นส์ (Karl Dickens) เป็นศิลปินที่ผลงานของเธอสะท้อนถึงวัฒนธรรม เธอมักพูดถึงประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ การกักขัง การยึดครอง การต่อต้าน และเพศที่ 2 เธอใช้สิ่งของรีไซเคิลในชีวิตประจำวัน แนวความคิดการคงอยู่ท่ามกลางความรุนแรง เป็นประติมากรรมที่ขึ้นสนิม โค้งงอ และผิวไม่เรียบขรุขระ ซึ่งเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนเร้นของคนชายขอบ ที่ไม่ค่อยพบเห็นในสภาพแวดล้อม ที่หรูหราของคนระดับสูง จากแนวคิดและรูปแบบของผลงาน ที่มีอิทธิพลกับผู้สร้างสรรค์ การนำวัสดุและการจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดเป็นงานศิลปะ ที่ถูกกั้นกรงมาจากความอึดอัดความกดดัน โดยมีเนื้อหาสำคัญจากสภาวะจิตใจที่บอบช้ำเป็นความทุกข์ที่ต้องเก็บซ่อนเร้นไว้ภายในจิตใจ เพื่อให้พ้นจากการกล่าวหาของสังคมเช่นเดียวกับศิลปิน อ้ายเวย์เวย์ (Ai Weiwei) เป็นศิลปิน และนักเคลื่อนไหวชาวจีน มีผลงานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะสื่อผสม การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ และวิจารณ์สังคมวัฒนธรรมจีน ซึ่งงานบางชิ้นของเขาที่มีเนื้อหา และรูปแบบของการของการถ่ายทอดในรูปแบบของผลงาน Installation ที่สื่อออกมาโดยให้ผู้ชมงานได้มีส่วนร่วม และเข้าถึงตัวชิ้นงาน เพื่อสัมผัสความรู้สึก การขาดอิสรภาพ ทั้งทางร่างกาย และความกดดันทางจิตใจ ร่วมกับการใช้สีที่กดทับความรู้สึก ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงอารมณ์ในขณะที่ชมผลงาน และผู้สร้างสรรค์ก็ต้องการที่จะสื่อเรื่องราว และรูปแบบของผลงาน ให้มีความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกับศิลปินดังกล่าว เช่นเดียวกับ เอ็ดวาร์ด มุงก์ (Edvard Munch) ผลงานของเขามักสะท้อนความทุกข์ยาก และความขัดแย้งต่าง ๆ ในชีวิต ความทรงจำที่โหดร้ายในวัยเด็ก รักแท้ในจิตใจทำให้เขาแสดงทัศนคติเรื่องความรัก สุรา และความเลวร้ายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของเขามักแสดงปัญหาสังคม และความกังวลของมนุษย์ตัวสีที่เขาใช้มักเป็นโทนสีที่ให้ความอึดอัด ทำให้ดู แล้วมีความรู้สึกกดดันร่วมไปด้วยกับศิลปินจากศิลปินที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจนเกิดความลงตัวทั้งทางด้านแนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ จึงสามารถเป็นแนวทางที่จะใช้พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป

4. วิเคราะห์การสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ ความทุกข์ใจ ความอัดอั้น ที่เป็นผลจากอดีต จึงต้องการที่จะถ่ายทอดให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจุบัน มากกว่าอดีตที่ผิดพลาด โดยช่วงแรกเป็นการทดลองเลือกใช้วัสดุประเภทเหล็กเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หลังจากนั้นจึงเป็นการเริ่มเลือกใช้วัสดุที่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำมาสร้างสรรค์ผลงาน ประเภท ผ้าห่ม (โบตัน) ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำ ใช้ห่อหุ้มร่างกายในยามที่เหน็บหนาว ใช้เป็นหมอนหนุนในยามที่หลับไหล ใช้เป็นผ้าปูนอนในยามที่ร่างกายต้องสัมผัสกับพื้นปูนที่กระด้าง โช้ตรวนเป็นวัสดุอีกหนึ่งชิ้นที่ผู้สร้างสรรค์เคยถูกพันธนาการในครั้งที่ถูกคุมขัง จึงเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีผลกับความรู้สึกกับผู้สร้างสรรค์ ในยามที่ก้าวเดินความแข็งของเหล็กกล้ากับสนิมที่บ่งบอกถึงกาลเวลา ทุกครั้งที่ย่างกายเกิดเป็นเสียงกระทบของเหล็กกับกระดุกสร้างความเจ็บปวด ผิวหนังเสียดสีกับสนิมที่คร่ำครึเกิดเป็นบาดแผลยากที่จะรักษา และการใช้รูปแบบโครงสร้างของมนุษย์มาถ่ายทอดเพื่อแทนความเป็นตัวผู้สร้างสรรค์เอง และยังวัสดุสำเร็จรูปที่มีนัยยะเป็นสัญลักษณ์ของการทิ่มแทง การถูกกระทำ การถูกตอกย้ำ ประเภทตะปู เทียนไขที่มีแสงริบหรี่เป็นสัญลักษณ์ของแสงแห่งความหวัง การเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยแสงที่น้อยนิดอันเลื่อนกลาง โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะจัดวาง (Installation) และการเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูป ที่เคยเป็นวัสดุส่วนหนึ่งในความทรงจำ และยังคงมีผลกับความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

5. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project)

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการแสดงออกถึงสภาวะความกดดันจากความทรงจำผ่านมุมมองศิลปะแบบประติมากรรมสื่อผสมที่ใช้วัสดุสำเร็จรูป และวัสดุจากความทรงจำ โดยการสร้างสรรค์ใช้สัญลักษณ์รูปทรงของมนุษย์แทนค่าความเป็นตัวของผู้สร้างสรรค์ การจำลองภาพอิริยาบถต่าง ๆ ในระหว่างที่ถูกคุมขัง และการใช้วัสดุสำเร็จรูปประเภทของมีคม เช่น ตะปู ที่ให้ความรู้สึกทิ่มแทง การถูกกระทำ การถูกตอกย้ำ มาถ่ายทอดที่สามารถสะท้อนถึงประสบการณ์สภาวะความอัดอั้น ความกดดัน การจมอยู่กับฝันร้ายเดิม ๆ ผู้สร้างสรรค์จึงค้นหา ทดลองวัสดุ โดยใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างสรรค์ที่มีความเหมาะสมให้ตรงตามแนวคิด

5.1 แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 1

ผลงานชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกถึงสภาวะความกดดันจากฝันร้าย ที่คอยหลอกหลอนเป็นภาพอดีตในยามหลับไหล จากประสบการณ์ที่เลวร้าย และยังฝังอยู่ในความทรงจำ ซึ่งผู้สร้างสรรค์นำเรื่องราว ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์เอง จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการ แสดงถึงอิริยาบถในยามหลับ ด้วยกระบวนการทางเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้วัสดุจากความทรงจำประเภท ผ้าห่ม (โบตัน) ซึ่งเนื้อผ้าค่อนข้างมีความคันเมื่อถูกเนื้อตัว เป็นผ้าที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ห่มยามหลับนอนตลอดระยะเวลาการถูกคุมขัง 5 ปี 6 เดือน 22 วัน และร่วมด้วยการใช้วัสดุประเภทตะปู แทนสัญลักษณ์การถูกทิ่มแทง ความเจ็บปวด จากประสบการณ์อันโหดร้าย การสร้างสรรค์ผลงานเป็นการทดลองเทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการนำเสนอ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

5.1.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสมโดยใช้การแกะโฟม ห่อด้วยผ้าโบตัน ผลงานแสดงออกถึงลักษณะการนอนขดตัว และการใช้ตะปูทิ่มตามร่างกายทุกส่วน แสดงถึงความเจ็บปวดจากฝันร้ายที่ถูกจองจำแม้ในยามหลับไหลจิตใจก็ถูกพันธนาการด้วยความทุกข์

5.1.2 วิธีการนำเสนอ

นำเสนอผลงานประติมากรรมสื่อผสม โดยการจัดวางในแนวระนาบบนพื้น ผลงานแสดงออกถึงลักษณะในท่าคนนอนคดตัว คุดคู้ แบบสามมิติ ขนาดเท่าคนจริง สามารถชมผลงานได้รอบด้านตามลักษณะผลงานประติมากรรม ในมุมสูง เพราะผู้ดูอยู่สูงกว่าตัวผลงานและจัดแสงไฟเพื่อให้เกิดความรู้สึก ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)

5.1.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างผลงานจากการขนย้าย ด้วยภายในโครงสร้างที่เป็นโฟมที่ห่อหุ้มด้วยผ้าโบตัน และการใช้ตะปูปักลงในโฟมเกิดความไม่แข็งแรง ทำให้ระหว่างขนย้าย

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1 (Terminal Project)



ภาพที่ 31 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	สภาวะความเจ็บปวดจากปมในอดีต
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ประติมากรรมสื่อผสม
ขนาด	180 x 45 x 60 เซนติเมตร
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

5.2 แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 2

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางของรูปทรงมนุษย์ชิ้นงานในการนำเสนอ โดยมีลักษณะเป็นท่างั่งขัดฉาก โดยการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์ในขณะที่ถูกคุมขัง ระหว่างการนั่งรอรับประทานอาหาร โดยมีกฎระเบียบที่เข้มงวด และแรงกดดันในกิจวัตรประจำวันตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขัง โดยการใช้ท่าทางบอกเล่าเรื่องราวจากความรู้สึกภายในของตัวผู้สร้างสรรค์

5.2.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้วิธีการแกะโฟม ห่อหุ้มด้วยผ้าใบตัน และมีตะปูปักอยู่โดยรอบด้วยรูปทรงที่ส่วนกันรอยจากพื้นแสดงถึงสภาวะความเกร็ง ความกดดันจากกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งยังฝังอยู่ในความทรงจำที่เจ็บปวด

5.2.2 วิธีการนำเสนอ

นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบพื้น ผลงานแสดงออกถึงลักษณะท่างั่งขัดฉาก สามารถชมได้รอบด้านตามลักษณะผลงานประติมากรรม และจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึกตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)

5.2.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ในพบปัญหาระหว่างการเลือกใช้วัสดุ เช่นเดียวกับขั้นที่ 1 ที่ขาดความลงตัวและไม่แข็งแรงเวลาขนย้าย และโครงสร้างผลงานยังขาดความสมจริง ทำให้ผลงานยังขาดความสมบูรณ์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 (Terminal Project)



ภาพที่ 32 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ความอดทนที่เจ็บปวด

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 50 x 120 x 80 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

5.3 แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ขั้นที่ 3

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 มีลักษณะเป็นโครงสร้างมนุษย์ในท่ายืน มีผ้าโบตัน ห่อหุ้มโครงสร้างอยู่ด้านนอก ด้านในเป็นโฟม มีตะปูปักอยู่โดยรอบ และมีโซ่ตรึงโครงสร้างไว้กับพื้น มีการเว้าส่วนโครงสร้างบางจุดเพื่อให้เห็นตะปูที่อยู่ภายใน ซึ่งขั้นนี้จะสื่อให้เห็นถึงความว่างเปล่า ที่มีลมหายใจ แต่กลับไร้ตัวตนในสังคม จากความผิดพลาดในครั้งอดีต เกิดเป็นบาดแผล ยากที่จะเลื่อนลางจางหายไปจากความทรงจำ

5.3.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยวิธีการแกะโฟม ห่อด้วยผ้าโบตัน และมีตะปูปักอยู่โดยรอบซึ่งในบางจุดมีการเว้าโครงสร้างให้เห็นภายใน แสดงถึงความเจ็บปวดที่อยู่ภายในความไร้ตัวตนการถูกมองข้ามจากสังคม และมีโซ่ที่ตรึงร่างกายไว้กับพื้น ซึ่งเปรียบเสมือนการมองเห็นแต่จุดเดิม คือจุดที่ผิดพลาด

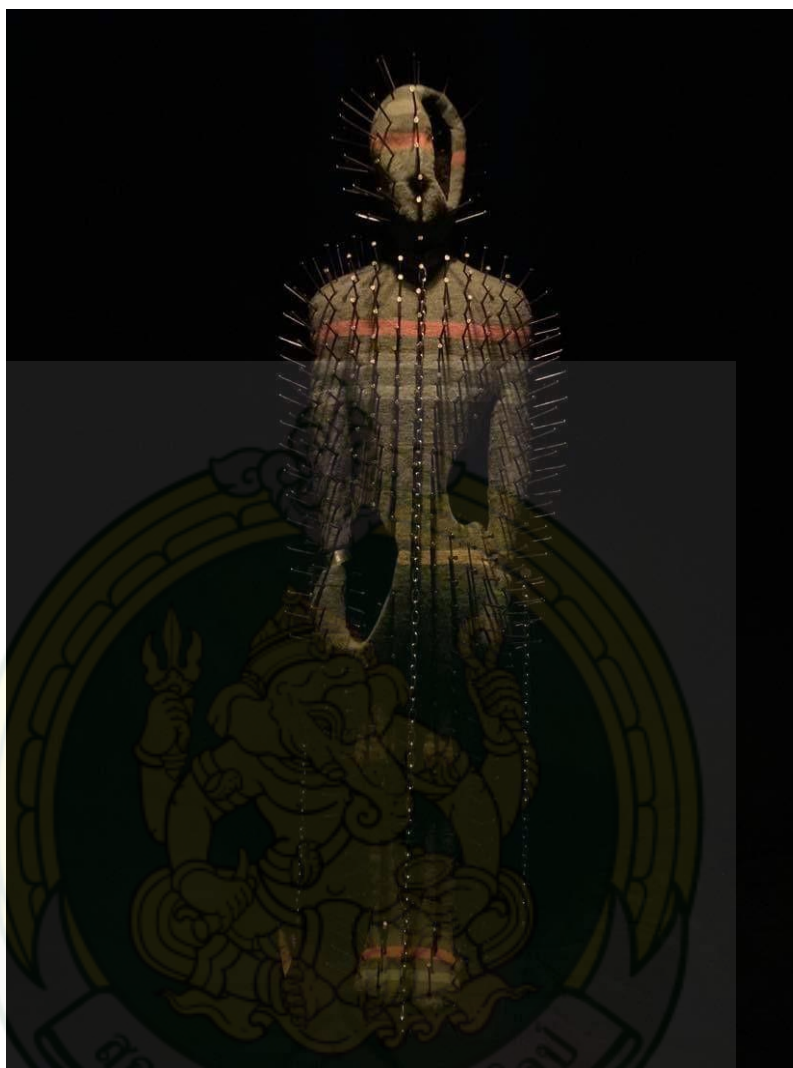
5.3.2 วิธีการนำเสนอ

นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวตั้งบนพื้น ผลงานแสดงออกถึงลักษณะท่ายืน สามารถชมได้รอบด้าน ตามลักษณะผลงานประติมากรรมลอยตัวแบบสามมิติ โดยจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation) ให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ร่วม

5.3.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 3 นี้ใช้ลักษณะท่ายืน โครงสร้างของรูปทรงยังคงขาดสัดส่วนที่สมจริง โดยการยืนในลักษณะท่าตรงนี้บอกเล่าเรื่องราวได้ไม่มาก และอิริยาบถนี้ ไม่สามารถนำพาผู้ชมให้เชื่อ และคล้อยตามได้

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 (Terminal Project)



ภาพที่ 33 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	ประสบการณ์ที่ไร้ตัวตน
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ประติมากรรมสื่อผสม
ขนาด	50 x 180 x 50 เซนติเมตร
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

5.4 แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชั้นที่ 4

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสม โดยผลงานชิ้นนี้สื่อให้เห็นถึงการถูกจองจำทางความคิดจากครั้งอดีต แม้เหตุการณ์จะล่วงเลยผ่านไป แต่ภาพจำจากอดีตไม่เคยลบเลือน ทำให้ปัจจุบันค่อย ๆ เลื่อนลงจางหายไปจากความเป็นจริง เสมือนมีชีพจรชีวิตแต่กับไร้ตัวตน ว่างเปล่า และชิ้นนี้มีโซ่ตรวนที่เป็นภาพตัวแทนจากอดีตมาเป็นวัสดุนำเรื่องราวของผลงานให้เห็นถึงแรงกดดันที่เจ็บปวดของสังคมที่มีต่ออดีตที่ลบไม่ได้ อดีตที่ทำให้ปัจจุบันไร้ตัวตนไม่สามารถเป็นอิสระจากอดีตได้จริง

5.4.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้วิธีการแกะโฟม ห่อหุ้มด้วยผ้าใบตั้น นำรูปทรงภายในออกเหลือแต่โครงสร้างของผ้าที่เวิวอยู่ภายในโครงสร้างหลัก ชิ้นนี้มีลักษณะเป็นท่ายืนลำตัวยกจากส่วนขาโดยใช้โซ่เชื่อมต่อกันเป็นตัวรับน้ำหนักจากด้านบนส่วนขามีโซ่ตรวนคล้องพันรอบการไว้ส่วนผ้านั้นเกิดรูปทรงได้จากโฟมที่ขึ้นรูปอยู่ภายในแต่ใช้สีพลาสติกสีดำทาทั่วมือเพื่อลดการแสดงตัวของวัสดุ

5.4.2 วิธีการนำเสนอ

นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวตั้ง ผลงานแสดงออกถึงลักษณะท่ายืนลำตัวยกจากส่วนขา สามารถชมได้รอบด้านตามลักษณะผลงานประติมากรรม สามมิติ และจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก ถึงความหดหู่ อ้างว้าง โดดเดี่ยว ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)

5.4.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

ลักษณะของส่วนบนที่ลอยค่อนข้างมีความหนัก ซึ่งยากในการขนย้ายเกิดการเสียรูปทรงบิดตัว อันนำมาซึ่งความเสียหายของโครงสร้างภายใน ผู้สร้างสรรค์จึงจำเป็นต้องแก้ไขและพัฒนาผลงานให้มีความลงตัวทั้งทางด้านรูปทรงและโครงสร้างมากขึ้นกว่านี้

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 (Terminal Project)



ภาพที่ 34 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน	ลมหายใจที่ไร้ตัวตน
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ประติมากรรมสื่อผสม
ขนาด	50 x 180 x 50 เซนติเมตร
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์

6. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) จำนวน 4 ชิ้น

6.1 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ผลงานชิ้นนี้มีแนวความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงร่องรอยในห้วงแห่งความทรงจำจากอดีต การเดินทางที่ผิดพลาดของชีวิต เป็นร่องรอยของการเดินวนอยู่บนตะปูจำนวนมากแทนปัญหา ความเจ็บปวด การถูกพิพากษา จากสังคม โดยมีการกำหนดแสงไฟสีเหลืองแทนการจำกัดอิสรภาพในชีวิต ซึ่งเป็นความหวังที่ริบหรี่ในการหลุดพ้น เสมือนการสูญเสียอิสรภาพการถูกจำกัดพื้นที่ในการดำเนินชีวิต ซึ่งร่องรอยจากอดีตนี้ยังคงเป็นร่องรอยเดิมในปัจจุบัน ต่างกันที่เวลา และสถานที่ การใช้ชีวิตกับอิสรภาพในครั้งนี้ถูกจำกัดพื้นที่ให้เดิน เช่นเดียวกับเมื่อวันวาน

6.1.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 เป็นการนำเสนอในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม หล่อปูนแบบกดประทับรอยเท้าของผู้สร้างสรรค์ บนตะปูตัวใหญ่แทนปัญหาจำนวนมาก โดยการจัดวางให้เดินวนในวงจำกัด อันเป็นพื้นที่ที่คับแคบ การจัดวางในแนวระนาบนำเสนอแบบศิลปะจัดวาง (Installation)

6.1.2 วิธีการนำเสนอ

การจัดวางผลงานในระนาบพื้น โดยการจัดไฟจากด้านบนส่องลงมาบนชิ้นงาน เมื่อแสงไฟกระทบกับพื้นเกิดเป็นรัศมีของแสงในแนววงกลมเสมือนเป็นขอบเขต อาณาเขตที่ถูกจำกัดด้วยกรอบทางความคิด อกติ

6.1.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรคผลงานชิ้นที่ 1 ในเรื่องของสถานที่จัดวางโดยลักษณะของพื้นที่ใช้ติดตั้งงาน แต่ละที่มีลักษณะที่ต่างกันจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานที่ ให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้ง และจำเป็นต้องใช้พื้นที่มากในการจัดวาง รวมทั้งการกำหนดแสงในทิศทางเดียว ควบคุมสีของแสงให้พอเหมาะ ผลงานจึงจะตรงตามแนวคิดมากยิ่งขึ้น

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 1



ภาพที่ 35 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

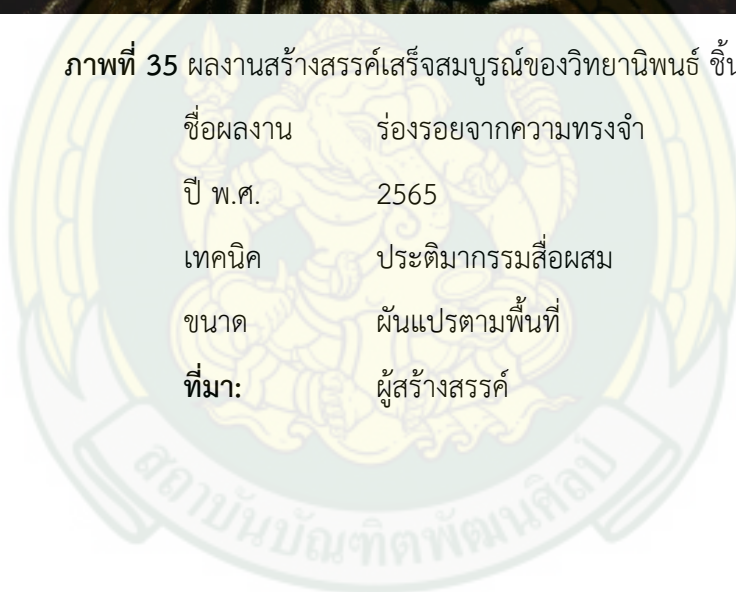
ชื่อผลงาน ร่องรอยจากความทรงจำ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด ผืนแปรตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



6.2 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดที่อยากจะสื่อถึงสภาวะการถูกพันธนาการทางความคิด การถูกกลืนตรึงสติต่าง ๆ ภาพจำในวันวาน ทำให้การก้าวเดินในปัจจุบันอ่อนล้า ไหลเร็วแรงกับ อิสระภาพที่ไม่มีอยู่จริง

6.2.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2 เป็นการนำเสนอในเทคนิค ประติมากรรมสื่อผสมการจัดวางในแนวระนาบ ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation) โดยการใช้รูปแบบของกรงขัง ตัวลูกกรงด้านนอกเป็นไม้ขนาดใหญ่ มีกรงเหล็กอยู่ด้านในที่มีศีรษะคนอยู่ตั้ง อยู่ระหว่างกลาง ส่วนบนศีรษะมีแสงเทียน ที่ให้แสงแบบบริบทเมื่อความมืดมีตัวตนที่เลื่อนราง

6.2.2 วิธีการนำเสนอ

จัดวางผลงานในลักษณะระนาบพื้น เป็นลูกกรง 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นโครงไม้ ส่วนโครงด้านในเป็นเหล็ก มีรูปหล่อจากปูนซีเมนต์ในส่วนของศีรษะอยู่ด้านใน มีแสงสว่างจากเทียนไข บนศีรษะอ่อน ๆ และเช็ดไฟเพิ่มจากด้านบน เพื่อให้ความรู้สึกคลุมเครือ ความไม่ชัดเจนเหมือนกัน มีชีวิตที่ไม่แน่นอน

6.2.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ปัญหาจากแสงเทียนที่ไม่เพียงพอ จึงต้องเสิร์จไฟเพิ่ม จากด้านบนเพื่อให้สะท้อนกลับผิวกระจกที่อยู่ด้านล่างให้เกิดมิติทับซ้อนเพิ่มขึ้นในชิ้นงาน

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 2



ภาพที่ 36 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน แสงแห่งอิสระภาพ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 112 x 112 x 80 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

6.3 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3 นำเสนอในรูปแบบของผลงานประติมากรรมสื่อผสม อันประกอบไปด้วยบันไดเหล็กด้านล่าง และมีบันไดไม้ต่อยู่ด้านบน โดยช่วงล่างของบันไดเหล็กมีมือและขา ที่ป็นชิ้นสู่ด้านบน ในส่วนของขามิโซ่ตรวนคล้องไว้กับบันไดอยู่ด้านล่าง และมีฉากหนามแทนต้นตอของปัญหา ผลงานชิ้นนี้สื่อให้เห็นถึง ความหวังที่จะป็นหนีจากภาพความทรงจำในอดีตที่เลวร้าย กดดัน อยากหนีออกไปจากปมปัญหา โดยเรี่ยวแรงอันน้อยนิด แต่ยังมีโซ่ที่ถูกคล้องไว้กับบันได เสมือนการพยายามหลีกเลี่ยงแต่กลับไร้ประโยชน์ อีสราภาพนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมในความคิด

6.3.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยการใช้วัสดุประเภทเหล็กมาเชื่อมให้เป็นบันไดด้านล่าง ส่วนด้านบนเป็นบันไดจากโครงไม้แทนอีสราภาพที่ได้รับในสังคม ไม้แทนธรรมชาติของชีวิต และใช้เทคนิคปั้นหล่อปูนซีเมนต์เป็นรูปทรงมือและเท้า ติดตั้งในลักษณะกำลังปีนป่ายขึ้นสู่อีสราภาพด้านบน รวมทั้งมีการกำหนดแสงไฟ

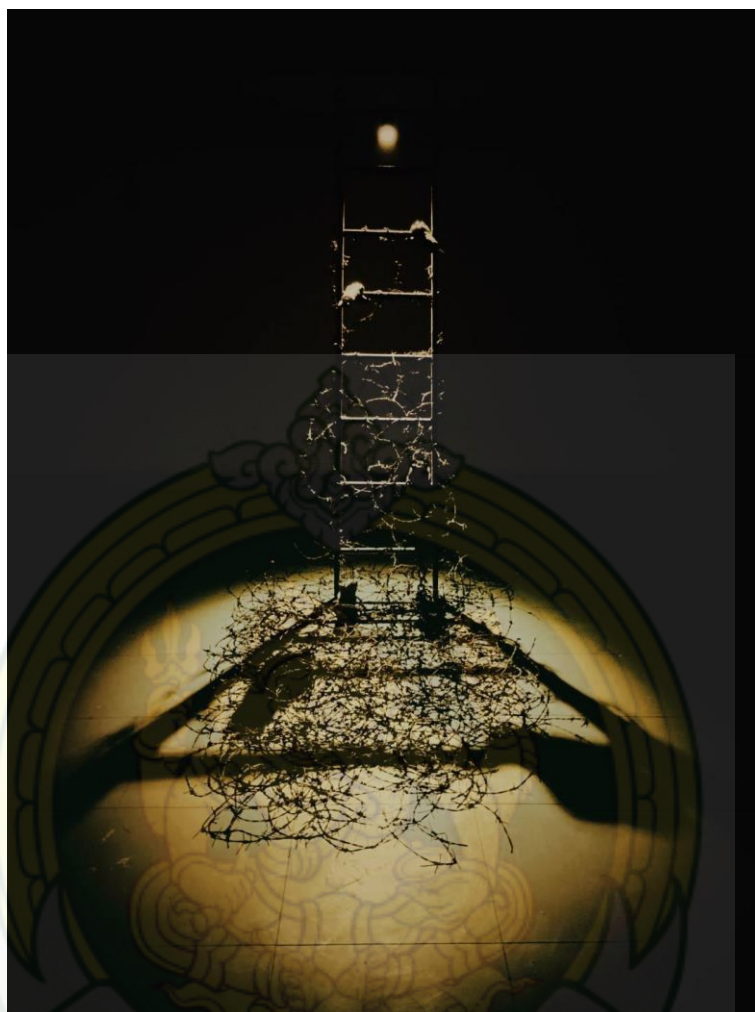
6.3.2 วิธีการนำเสนอ

การจัดการผลงานในลักษณะการฟังกับผนัง พร้อมด้วยมือและเท้าที่หล่อจากปูนซีเมนต์ ติดตั้งอยู่บนโครงบันไดเหล็กในลักษณะของท่ากำลังปีนบันได พร้อมด้วยการกำหนดไฟในระดับแสงน้อย เพื่อสร้างบรรยากาศที่โดดเด่น

6.3.3 ปัญหาในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการหาพื้นที่ในการติดตั้งผลงาน ด้วยความสูงของบันไดจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานที่ในการติดตั้งและการกำหนดแสงที่เหมาะสม

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 3



ภาพที่ 37 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน บันไดแห่งอิสระภาพ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด ผันแปรตามพื้นที่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

6.4 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis)

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อปลดปล่อยความกดดัน ความรู้สึกการมีชีวิต แต่กับไร้ตัวตนในสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางศิลปะ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำจากประสบการณ์ที่เลวร้าย ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในระนาบพื้น เป็นงานประติมากรรมสื่อผสม (Installation) ใช้เทคนิคการปั้นหล่อปูนซีเมนต์ ชิ้นงานมีลักษณะเป็นช่วงขาถึงหัวเข่า ที่เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเดิน การไปข้างหน้า การมีชีวิต ความอิสระ ร่วมด้วยกับการใช้วัสดุสำเร็จรูปประเภท โซ่ตรวน ล่ามไว้กับส่วนขา แสดงให้เห็นถึงการถูกพันธนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ การยึดติด ส่วนฐานล่างมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.44 เซนติเมตร ใช้วัสดุสำเร็จรูปประกอบด้วย ไม้อัด สังกะสีแผ่นเรียบ เพื่อเปรียบเป็นการสะท้อนตัวตน เช่นเดียวกับการส่องกระจกเพื่อพิจารณาตนเอง นี้อุตหัวเสา ขอบ PVC ติดผนัง การติดตั้งชิ้นงานจะอยู่ในบริเวณที่มีมิติโดยใช้เทียนขาวเป็นการให้แสงสว่าง โดยแสงจากเทียนไข ให้ความรู้สึกถึงชีวิตที่ริบหรี่ ความไม่แน่นอน การดับสลาย ผลงานโดยรวมใช้หลักของศิลปะจัดวาง (Installation) โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการทางศิลปะ และสะท้อนให้ผู้เข้าชมผลงานเข้าใจ และเข้าถึงการสูญเสียอิสรภาพจากอดีตทางร่างกายจากการจองจำ ส่งผลถึงการถูกพันธนาการทางความคิดความไร้ตัวตนในปัจจุบันและขาดการยอมรับ

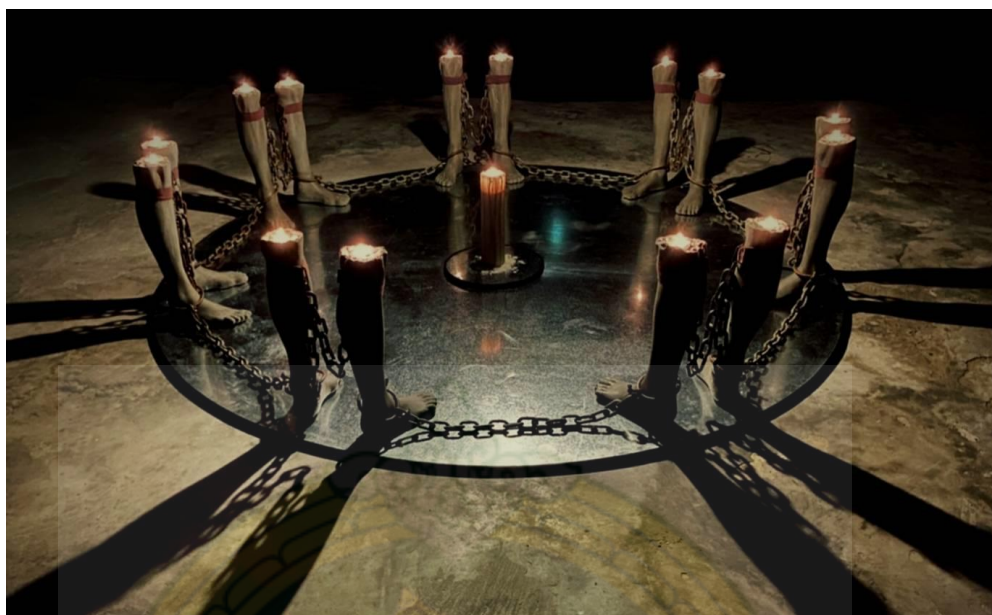
6.4.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยการปั้นหล่อปูนซีเมนต์ มีโซ่ตรวนคล้องพันธนาการไว้ ตั้งอยู่บนฐานทรงกลมสังกะสีกึ่งเงาที่ให้ความเลือนลาง ทางด้านส่วนกลางชิ้นงานมีเทียนไขสีขาวให้แสงสว่าง

6.4.2 วิธีการนำเสนอ

นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในระนาบพื้น ขนาดความกว้าง 2.44 เซนติเมตร ขนาดความยาว 2.44 เซนติเมตร ขนาดความสูง 55 เซนติเมตร ชิ้นงานมีลักษณะเป็นทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.44 เซนติเมตร การติดตั้งในที่มืดโดยใช้เทียนไขสีขาวให้แสงสว่างริบหรี่เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมด้วยกับตัวชิ้นงานนำเสนอด้วยศิลปะจัดวาง (Installation)

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชั้นที่ 4



ภาพที่ 38 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 244 x 244 x 55 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

7. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “สถานะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต”

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์การนำเสนอด้วยแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation)

เรื่อง	การวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์การนำเสนอด้วยแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation)	ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สถานะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางผลงานประติมากรรมสื่อผสมได้นำแนวคิดในการใช้ศิลปะจัดวาง (Installation) เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการจัดองค์ประกอบของผลงาน การใช้วัสดุสำเร็จรูปที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ และวัสดุที่มีเนื้อหาในแนวทางเดียวกับผลงานของผู้สร้างสรรค์ ร่วมด้วยการหาพื้นที่ติดตั้งชิ้นงาน การจัดแสงสว่างในบริเวณที่มีดเพื่อให้อากาศ และจุดรวมสายตาไปที่แสงซึ่งตกกระทบบริเวณของชิ้นงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 16 การวิเคราะห์กลไกป้องกันทางจิต

เรื่อง	การวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์กลไกป้องกันทางจิต	การวิเคราะห์แนวคิดกลไกป้องกันทางจิตจากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ต้องนำมาใช้ร่วมด้วยกับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้หลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเอง ของซิกมันด์ ฟลอยด์ (Sigmund Freud) โดยการศึกษาทฤษฎีดังกล่าว ทำให้เข้าใจผลของการถูกคุกคามทางความคิด จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ ทำให้เกิดเป็นปมที่ถูกโจมตีจากคำพูดและสายตาของสังคม

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเองด้วยการย้ายที่ความเจ็บปวดทางจิต

เรื่อง	การวิเคราะห์
3. การวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเองด้วยการย้ายที่ความเจ็บปวดทางจิต	ผลงานวิทยานิพนธ์ “ชุดสภาวะความกดดันจากปัญหาชีวิต” ผ่านทางปฏิกิริยาตอบสนอง ได้นำแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเอง ของซิกมันด์ فروยด์ (Sigmund Freud) โดยกลไกป้องกันทางจิตที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ ความคิด หรือการกระทำที่รู้สึกอึดอัดไม่พอใจ หรือยากที่จะยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ทางจิตนี้เป็นตัวช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากภัยคุกคาม โดยกลไกการป้องกันตนเองนี้ เรามักพบเห็นได้บ่อยมีทั้งหมด 10 แบบ คือ 1. การปฏิเสธ 2. การเก็บกด 3. การฉายความรู้สึก 4. การระบายกับสิ่งอื่น 5. การถอยหนี 6. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง 7. การเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นสิ่งที่ดี, 8 การทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึก 9. การแยกส่วนชีวิตและ 10. การสนใจเหตุผลมากกว่าอารมณ์ โดยการคิดหรือเข้าข้างตัวเอง อาจช่วยให้เราปลอดภัยจากความเครียด ความกังวล และความรู้สึกแย่อื่นๆ แต่บางครั้งกลไกทางความคิดก็มีข้อเสียเพราะมันอาจทำให้เราคิดอยู่ในภาวะหลอกตัวเอง จนไม่สามารถยอมรับความจริงได้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองก็มีประสบการณ์ที่ทำให้ต้องมีความรู้สึกอึดอัด และกดดันจึงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ คำพูดและสายตาที่ดูถูกผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 18 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีความทรงจำ

เรื่อง	การวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีความทรงจำ	ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางประติมากรรมสื่อผสม ได้นำแนวคิดทฤษฎีความทรงจำ ของอ็องรี แบร์กซง (Henri Bergson) แบร์กซง เห็นว่าความทรงจำไม่ได้สถิตอยู่แต่ในพื้นที่ ทว่าคงอยู่ในประสบการณ์หรืออดีตของเราแต่ละคนซึ่งความทรงจำที่ว่านี้เป็นตัวกำหนดความเป็นตัวเรา ภาพความทรงจำในสมองจึงเปรียบได้ดังภาพหรือจุดเล็ก ๆ ที่เป็นมากกว่าที่เราเห็นเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของอดีต โดยทฤษฎีทำให้เข้าใจกลไกของความทรงจำที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ศิลปะลัทธิดาดา (DADAISM)

เรื่อง	การวิเคราะห์
5. การวิเคราะห์ศิลปะลัทธิดาดา (DADAISM)	ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางประติมากรรมสื่อผสม การจะสร้างสรรค์ผลงานมีลักษณะที่ต้องการระบายความเก็บกดความอัดอัดจากภายใน อันเนื่องมาจากเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้าย และยังคงฝังอยู่ในจิตใจจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะของศิลปะลัทธิดาดา เนื่องด้วยตัวผู้สร้างสรรค์เองต้องการระบายความรู้สึกที่เป็นความอัดอัด ความกดดัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต จึงความจำเป็นต้องศึกษาศิลปะลัทธิดาดา ที่มีใจความในการสร้างสรรค์ผลงานไปในแนวทางประชดประชัน การเสียดสี การระบายความรู้สึกโดยการถ่ายทอดออกมาเช่นเดียวกัน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ศิลปะลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)

เรื่อง	การวิเคราะห์
6. การวิเคราะห์ศิลปะลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)	ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางประติมากรรมสื่อผสม ได้นำแนวคิดศิลปะลัทธิสัญลักษณ์ มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องด้วยผลงานของผู้สร้างสรรค์ที่ใช้วัสดุในความทรงจำมาสร้างสรรค์ผลงาน และร่วมด้วยวัสดุประเภทของมีคมที่มีมีนัยยะ ความหมายซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงาน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าศิลปะลัทธิสัญลักษณ์นิยมเพื่อมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art)

เรื่อง	การวิเคราะห์
7. การวิเคราะห์ศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art)	ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางประติมากรรมสื่อผสม ได้นำแนวคิดศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต เป็นศิลปะที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิด ความหมายของผลงาน มากกว่าความงามทางสุนทรีย์ และความงามตามอุดมคติ ซึ่งอุดมการณ์และแนวทางของศิลปะประเภทนี้ สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน และแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดจากตัวผู้สร้างสรรค์ เป็นหลักสำคัญ

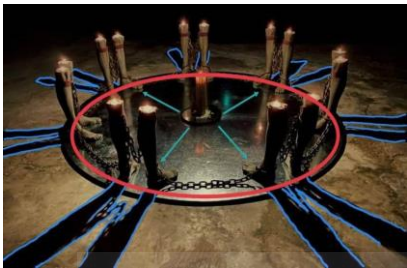
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

7.1 การวิเคราะห์ตามหลักทัศนธาตุ

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ตามหลักทัศนธาตุ

เรื่อง	การวิเคราะห์
การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ	
	ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 1 มีลักษณะเป็นเส้นวงกลม แสดงถึงการไม่มีที่สิ้นสุด การถูกจำกัดพื้นที่ ความไร้ทางออก
	ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 2 มีลักษณะเป็นเส้นตรงและเส้นนอน ซึ่งเป็นฐานรองรับเส้นแนวตรง ที่ทับซ้อนทั้งชั้นนอกและชั้นใน ให้ความรู้สึกที่อึดอัด การถูกกักขัง
	ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 3 มีลักษณะเป็นเส้นแนวนอนซึ่งมีเส้นแนวตรงขนานรองรับอยู่ด้านข้าง ให้ความรู้สึก การโหยหาอิสรภาพ การหลีกเลี่ยงจากความทุกข์จากด้านล่าง

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ)

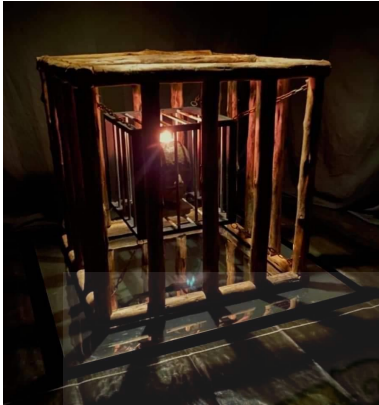
เรื่อง	การวิเคราะห์
	ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 4 เส้นที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีลักษณะทิศทางของเส้นที่สอดคล้องกับรูปทรงโดยการ ใช้เส้นโค้งเป็นวงกลมล้อมรอบตัวงานเพื่อให้ความรู้สึก อ่อนไหว โดยใช้หลักการกระเพื่อมของน้ำ เมื่อสิ่งของตก กระทบลงบนผิวน้ำก็จะกระจายออก อ่อนไหวไปตาม ขนาดของวัตถุที่ตกกระทบ โดยเปรียบเสมือนปัญหา ที่ถาถมเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ ชีวิตของเราก็อาจอ่อนไหวไปตามขนาดของปัญหา ขึ้นอยู่กับที่จิตใจของเราจะเข้มแข็งกับปัญหาที่เข้ามา มากน้อยเพียงใด

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 23 การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด

เรื่อง	การวิเคราะห์
การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด 	รูปทรงผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานมีโครงสร้างการจัดวางในรูปแบบของวงกลม วัสดุด้านในมีรอยเท้าจากการปั๊มปูนซีเมนต์วางอยู่ในท่า ของการเดินแบบวน และตะปูที่อยู่ด้านใน โดยการโรย ไม้รอบส่วนบริเวณถุงเท้า เหมือนการก้าวเดินบนความ เจ็บปวดในพื้นที่ที่ถูกจำกัดสิทธิ์

ตารางที่ 23 การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด (ต่อ)

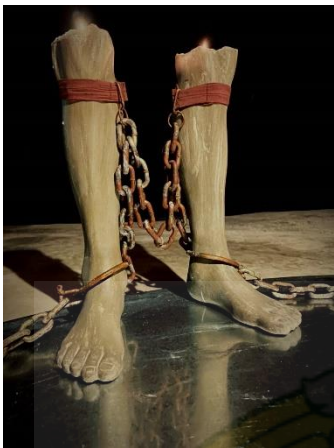
เรื่อง	การวิเคราะห์
	รูปทรงผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานมีโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ความรู้สึก ของความเป็นกรอบที่อึดอัด และเส้น ลูกกลมที่ทับซ้อนกัน
	รูปทรงผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานมีโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในลักษณะตั้งตรง ให้ความรู้สึกถึงความสูง การโยเยหา ความต้องการ
	รูปทรงผลงานชิ้นที่ 4 การวิเคราะห์ รูปทรงและขนาดผลงาน วิทยานิพนธ์การวิเคราะห์เส้นที่นำมาใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงานโดยมีลักษณะรูปทรงจากวัสดุ สำเร็จรูปที่ตัดแต่งให้ได้รูปทรงกับชิ้นงานประกอบด้วย เทียน โช้ตรวน สังกะสีแผ่นเรียบ และขาที่เราได้ ปูนซีเมนต์ โดยมีขนาดเท่าของจริงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึง การถูกพันธนาการด้วยขนาดของโช้ตรวน กับความ ลำบาก ความอึดอัด ที่มีมันเป็นส่วนหนึ่งกับการใช้ชีวิต

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 24 วิเคราะห์สื่อ

เรื่อง	การวิเคราะห์
	สื่อผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะตัวผลงานเป็นสื่อเดิมจากวัสดุ รอยเท้าสีจากปูนซีเมนต์ ตะปูสีจากสนิม แสดงถึงความดิบ การเวลา การเปลี่ยนแปลง
	สื่อผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะตัวผลงานเป็นสื่อเดิมจากวัสดุ กรงด้านนอกเป็นเดิมจากโครงไม้ให้ความรู้สึกถึงสัจธรรมธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง โครงกรงด้านในเป็นสีสนิมให้ความรู้สึกอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทำให้ตัวเองต้องกลายสภาพ
	สื่อผลงานชิ้นที่ 3 ลักษณะตัวผลงานเป็นสื่อเดิมจากวัสดุ ตัวโครงบันไดด้านล่างเป็นสีสนิมให้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ด้านบนเป็นสีจากโครงไม้ให้ความรู้สึกธรรมชาติ การหลุดพ้น

ตารางที่ 24 วิเคราะห์สี (ต่อ)

เรื่อง	การวิเคราะห์
	สีผลงานชิ้นที่ 4 การวิเคราะห์สีที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีลักษณะการใช้สีเดิมจากวัตถุที่นำมาสร้างสรรค์ ขาที่ใช้สีเดิมจากปูนซีเมนต์ ให้ความรู้สึกความดิบ ความคงทน การไม่แปรเปลี่ยนจากตัวตนเดิม แม้ภายนอกให้ลักษณะของสีไม่สวยงาม แต่ภายในคงทนและแข็งแรง สีจากโช่ตรวนที่เป็นสนิมให้ความรู้สึกถึงกาลเวลา การผุกล่อนด้วยวันเวลาที่แปรเปลี่ยน ทำให้ภายนอกไม่สวยงามเช่นเดิม

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 25 วิเคราะห์พื้นผิว

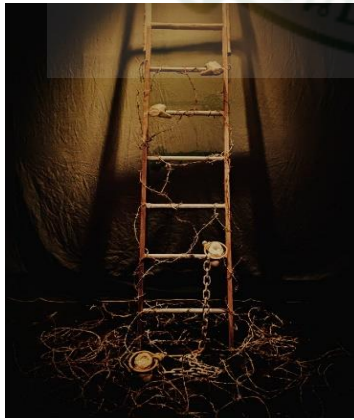
เรื่อง	การวิเคราะห์
 	พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 1 ตัวชิ้นงานเป็นรอยเท้าที่ปั๊มจากปูนซีเมนต์พื้นผิวขรุขระแสดงถึงการเหยียบย่ำบนความทุกข์ การใช้ชีวิตที่มีแต่อุปสรรค โดยด้านข้างเป็นตะปูโรยอยู่โดยรอบ พื้นผิวผลงานชิ้น 2 ตัวกรงทั้งด้านนอกและด้านในเป็นพื้นผิวเดิมจากวัสดุโดยไม่ขัดแต่ง เพื่อให้เขาถึงอารมณ์ความเป็นธรรมชาติของวัสดุที่นำมาใช้สร้างสรรค์

ตารางที่ 25 วิเคราะห์พื้นผิว (ต่อ)

เรื่อง	การวิเคราะห์
	พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 3 ตัวโครงบันไดทั้งด้านล่างและด้านบนเป็นพื้นผิวเดิมจากวัสดุที่ไม่ขัดแต่ง เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ความเป็นตัวตนเดิมของวัสดุที่นำมาใช้สร้างสรรค์
	พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 4 การวิเคราะห์พื้นผิวที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีลักษณะรูปทรงจากวัสดุสำเร็จรูปประกอบด้วย เทียนไข ที่มีลักษณะการหยดย่อยของน้ำตาเทียนที่ผ่านการใช้งาน เปรียบเสมือนการเสื่อมสลาย ความไม่คงทน ความไม่แน่นอน โดยมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนด โช้ตรวนลักษณะของพื้นผิวขรุขระเป็นสนิมที่เกิดขึ้นจากวันเวลาและสภาพของอุณหภูมิอากาศ ขาจากปูนซีเมนต์ลักษณะผิวเรียบตามสัดส่วนของขาจริง และส่วนบนของต้นขาลักษณะผิวขรุขระไม่เรียบ เป็นไปตามในลักษณะของการเทปูนให้ความรู้สึกการขาดหาย การสูญสิ้น ความไร้ตัวตนจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 26 วิเคราะห์พื้นที่ว่างและแสง

เรื่อง	การวิเคราะห์
	พื้นที่ว่างและแสงของผลงาน 1 รูปทรงวงกลมของฐานรองรับชิ้นงาน ทั้งพื้นที่ว่างโดยรอบชิ้นงานให้ความรู้สึกแวกแวก โดดเดี่ยว และใช้ แสงไฟที่ส่องจากด้านบน ฉายลงมาบนชิ้นงาน เพื่อเป็นตัวกำหนดพื้นที่ของชิ้นงาน โดยการใช้แสงไฟอ่อนๆ เพื่อแสดงถึงความเลือนลางความมืดมนกับหนทางเดินอันน้อยนิด และให้ความรู้สึกอึดอัดการถูกจำกัดพื้นที่
	พื้นที่ว่างและแสงของผลงาน 2 พื้นที่ว่างระหว่างลูกกรง จากไม้และเหล็ก ให้ความรู้สึกถึงระยะห่างจากความเป็นจริงที่ผู้สร้างสรรค์ยืนอยู่ กับสังคมที่รายล้อมอยู่ภายนอก เสมือนเป็นกรงชั้นนอก คอยกักขังความคิดการก้าวเดินความมีตัวตนในสังคม และใช้แสงไฟเป็นตัวกำหนดทิศทางของพื้นที่ว่างระหว่างกรง ขึ้นอยู่กับกรงชั้นนอก
	พื้นที่ว่างและแสงของผลงาน 3 ชิ้นนี้จัดวางโดยการพินผนัง ในแนวตั้งสูงทั้งพื้นที่ว่าง ระหว่างบันไดกับผนังที่แสดงถึงความโดดเดี่ยว การตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน ความแวกแวก ความอันตรายกับหนทาง ที่จะก้าวเดิน และการใช้ไฟส่องลงมาจากด้านบน เพื่อให้กระทบบนชิ้นงาน เสมือนเป็นแสงแห่งความหวังคอยนำทาง แม้เป็นแสงที่ริบหรี่ แต่ก็ยังเป็นแสงเดียวที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวเดินต่อไป

ตารางที่ 26 วิเคราะห์พื้นที่ว่างและแสง (ต่อ)

เรื่อง	การวิเคราะห์
	พื้นที่ว่างและแสงของผลงาน 4 การวิเคราะห์พื้นที่ว่างที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือลักษณะที่ว่างในแนวนอนกับพื้นที่ประกอบด้วยเทียน ขาที่คล้องโซ่ตรวน โดยมีรายละเอียดจากการจัดวางวัตถุ และแสดงระยะของวัตถุจากเทียนไปถึงระยะขาเว้นพื้นที่ว่างระยะห่าง โดยใช้แสงสว่างจากเทียนที่ริบหรี่ ส่องแสงมายังส่วนขาเสมือนความต้องการแสงสว่าง หาทาทางออกของชีวิต แต่ยังมีแสงแม้มันจะดูริบหรี่

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ตารางที่ 27 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ

เรื่อง	การวิเคราะห์
	เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์คือ การใช้วัสดุสำเร็จรูปตะปู ร่วมกับการหล่อปูนซีเมนต์โดยการประทับรอยเท้าลงบนปูนซีเมนต์ที่ยังเหลว ทำให้ปรากฏรอยประทับฝ่าเท้าของผู้สร้างสรรค์ชัดเจนพบว่าการใช้ปูนซีเมนต์ในการนำมาประทับรอยเท้านั้นสามารถสร้างความรู้สึกที่มีตัวตนของผู้สร้างสรรค์ได้ ตะปูแทนสัญลักษณ์ของปัญหาและความเจ็บปวดจากบาดแผลในใจ โดยลักษณะจัดวางในรูปแบบวงกลม เปรียบเสมือนการถูกจำกัดพื้นที่

ตารางที่ 27 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ (ต่อ)

เรื่อง	การวิเคราะห์
	เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 2 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุประเภทเหล็กและไม้ โดยการขึ้นรูปทรงให้เป็นกรง ชั้นนอกเป็นโครงไม้เพื่อแทนค่าความเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ส่วนด้านในเป็นโครงเหล็กแทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นกรงขังที่แข็งแรงและมีศรัทธาที่หล่อจากปูนซีเมนต์เสมือนวัตถุไร้ชีวิตอยู่ภายในกรงขังพร้อมด้วยการฝังเทียนอยู่บนศรัทธาเปรียบกับเปลวเทียนแทนชีวิตที่ไม่แน่นอน
	เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้ผสมผสานระหว่างโครงเหล็กที่เชื่อมเป็นบันได และโครงไม้ที่ต่อกับโครงเหล็กอยู่ด้านบนในส่วนของข้อมือ ข้อเท้าที่หล่อจากปูนซีเมนต์จัดวางอยู่ในท่าที่กำลังปีนบันไดมีโซ่ตรวนคล้องขาอยู่ด้านล่างจัดวางในระนาบพื้นขนาดผันแปรตามสถานที่ และการใช้แสงเป็นตัวกำหนดทิศทางของชิ้นงานเพื่อให้เกิดเงาสท้อนระหว่างตัวงานกับเงา
	เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสมด้วยการปั้นหล่อปูนซีเมนต์ ร่วมด้วยกับการใช้วัสดุสำเร็จรูปประเภทโซ่ สังกะสีแผ่นเรียบ เทียนไข โดยการจัดองค์ประกอบในลักษณะระนาบกับพื้น การใช้สีเดิมจากวัสดุ การใช้แสงสว่างจากเทียนไข โซ่ตรวนที่เริ่มเป็นสนิม เมื่อระยะเวลาที่เวลาผ่านไป การคงทนก็ไม่อาจลี้ภัยความเสื่อมสลายไปได้ดังเช่นชีวิต

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

สรุป

จากการสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางผลงานประติมากรรมสื่อผสม บังเกิดเป็นองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี เทคนิค และวิธีการ ในการนำเสนอ ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องด้วยผู้สร้างสรรค์ผู้ที่เคยประสบปัญหาที่มีชะตากรรมที่ต้องพานพบกับความลำบาก ความทุกข์ทรมานใจ การโหยหาอิสรภาพ แต่ในครั้งอดีต ก่อเกิดเป็นฝันร้ายในยามค่ำคืน ยามตื่นก็ไร้ถนนหนทางให้ก้าวเดิน แม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่าน แต่ภาพความทรงจำ กับตราบาปที่ฝังอยู่ในจิต ยังคงตราตรึงสถิตอยู่ในกายไม่เคยห่างหาย สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการนำเสนอประสบการณ์ดังกล่าวมาแสดงออกในเชิงศิลปะสื่อผสม เพื่อปลดปล่อยความเก็บกด และกดดันภายใต้ความต้องการบอกเล่าเรื่องราว ร่วมกับการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะจัดวาง (Installation) เพราะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ ด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูปออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยการสร้างสรรค์ผลงาน และการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวผ่านการสร้างสรรค์

บทที่ 5

สรุปผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านกระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือทางศิลปะ เพื่อนำมาถ่ายทอดเรื่องราว โดยคัดเลือกเทคนิคและวัสดุให้เหมาะสม การใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก ความเก็บกด ความกดดัน ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจที่ไม่สามารถกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้ โดยสรุปคือ การเน้นที่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานบางชิ้นก็ยังมีคุณค่าในเชิงทัศนศิลป์ รวมถึงสุนทรียศาสตร์ การใช้ศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของตัวผู้สร้างสรรค์ การต้องทุกข์ทรมานอยู่กับอดีตที่คอยตามหลอกหลอน เป็นภาพความทรงจำแม้ในยามหลับ และเหตุการณ์จากอดีตก็ยังส่งผลเสียกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งด้านภาพลักษณ์ และมุมมองทางด้านลบจากคนอื่นที่มีต่อตัวผู้สร้างสรรค์ จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลอง ค้นคว้ากระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาจากประสบการณ์จริง ส่งผลให้เกิดเป็นผลงานที่มีความเฉพาะตัวตรงตามแนวคิดมากที่สุด รวมถึงการนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นคุณตระหนักถึงการให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ที่เคยผิดพลาดที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้น หากมองและยอมรับถึงความเป็นมนุษย์ที่กลับตัวแล้วจากการได้ใช้ชีวิตและรับบทเรียนราคาแพง และสมควรได้รับอิสรภาพจากตราบาปอันเลวร้ายที่สังคมตัดสิน

1. สรุปแนวความคิดผลการศึกษาศึกษาการสร้างสรรค์

ผลงานชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผ่านทางเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยนำเสนอแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation) ผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดมาจากประสบการณ์ตรงของตัวผู้สร้างสรรค์เอง การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปัญหาชีวิต” เป็นผลงานจากประสบการณ์ ที่ยังฝังคงอยู่ในความทรงจำ ซึ่งส่งผลเสียหลายอย่างกับตัวผู้สร้างสรรค์เอง ทั้งทางด้านจิตใจ และทางด้านภาพลักษณ์ในปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงอยากจะถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึก ความกดดัน ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เจ็บปวด โดยการเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปที่เป็นสัญลักษณ์ และวัสดุที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากความทรงจำ ร่วมกับการนำทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเองของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด

2. สรุปทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะความกดดันจากปัญหาชีวิต” ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ตรงของตัวผู้สร้างสรรค์เอง เนื่องด้วยเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้าย จากความผิดพลาดครั้งเดียวเป็นเหตุให้ต้องโทษ และถูกคุมขังเป็นเวลานาน ส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจ และร่างกาย จึงเป็นฝันร้ายที่ติดอยู่ในความทรงจำ มีเหตุผลหลายอย่างที่ผู้สร้างสรรค์เองต้องการลืม หรือหลีกเลี่ยงจากภาพความทรงจำที่เคยเกิดขึ้น เนื่องด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลไกป้องกันตนเองของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์ จึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีดังกล่าว กลไกทางความคิดกลไกทางจิตอาจเป็นช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากภัยคุกคาม โดยกลไกการป้องกันตนเองที่เราพบเห็นได้บ่อยมีทั้งหมด 10 แบบ ได้แก่ 1. การปฏิเสธ (Denial) 2. การเก็บกด (Repression) 3. การแสดงออกทางความรู้สึก (Projection) 4. การปลดปล่อยกับสิ่งอื่น (Displacement) 5.การถอยหนี (Regression) 6. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) 7. การเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นสิ่งที่ดี (Sublimation) 8. การทำในสิ่งตรงกันข้ามกับความรู้สึก (Reaction formation) 9. การแยกส่วนชีวิต (Compartmentalization) 10. การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ (Intellectualization) ร่วมกับทฤษฎี

ความทรงจำของ อ็องรี แบร์กซง (Henri Bergson) ความทรงจำส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อโลกเมื่อผูกความทรงจำเข้ากับความทรงจำของคนอื่น คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเรา เราก็จะพบว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะลบล้าง หรือเปลี่ยนแปลงความทรงจำที่เราเห็นว่าเป็นความเจ็บปวด เหมือนเช่นที่เราพยายามแทนที่ภาพความทรงจำด้วยภาพอื่น ๆ หากเราจะลบความทรงจำที่ติดอยู่ในจิตไร้สำนึกเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะมันคือความทรงจำที่ติดค้างอยู่ในอดีตและกาลเวลาของเรา โดยทั้งสองทฤษฎีนี้มีความเหมาะสมที่จำเป็นต้องศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามแนวคิดมากที่สุด จนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ผ่างไปด้วยความรู้สึกจากภายในของผู้สร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม โดยการใช้ศิลปะจัดวาง (Installation) และการใช้วัสดุสำเร็จรูป ที่มีความหมายและเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความรู้สึก ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองทางด้านอารมณ์และความรู้สึก

3. อภิปรายผล

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม จากวิถีชีวิตที่ผ่านมาของตัวผู้สร้างสรรค์ ตั้งแต่เล็กจนโตเป็นชีวิตที่ราบเรียบมาโดยตลอดไม่เคยเป็นจุดที่สนใจให้กับใคร และไม่มีใครสนใจ มีสิ่งเดียวที่เป็นจุดเด่นสำหรับตัวผู้สร้างสรรค์คือศิลปะ ตั้งแต่ประถม มัธยม ปวช. และปริญญาตรี ตัวผู้สร้างสรรค์เรียนศิลปะมาโดยตลอด แต่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ เลย ไม่เคยมีเกียรติประวัติไว้ให้จารึกในชีวิต คงมีแต่ความชื่นชมจากพ่อและแม่ของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น จนวันหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้หลงกระทำผิดเกิดเป็นคดีความติดตัว ทำให้คนที่เชื่อมั่นในตัวผู้สร้างสรรค์ที่สุดต้องผิดหวัง และถึงเวลาที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องเข้ารับการคุมขังการใช้ชีวิตให้ผ่านในแต่ละวันช่างยากลำบาก ทรมานทั้งร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างมาก สิ่งที่ทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์มีกำลังใจให้ต่อสู้ไปในแต่ละวัน คือความคิดถึงจากพ่อและแม่ แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการได้ทำงานศิลปะภายในเรือนจำ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เวลาในแต่ละวันที่แสนยาวนานสั้นลงด้วยการทำงาน ผู้สร้างสรรค์ทำงานทุกวันไม่เคยมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน 22 วัน จนถึงเวลาของการปลดปล่อย สู่โลกภายนอกผู้สร้างสรรค์รู้สึกเหมือนโลกหมุนไปเร็วเหลือเกิน จนทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องอำนวยความสะดวกสบายมากมาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์

ต้องยอมรับ แต่สิ่งที่ปรับตัวได้ยากที่สุด คือจิตใจของคนในสังคม การต้อนรับจากการรอคอยอิสรภาพที่แสนยาวนาน คือคำพูดถากถาง การดิ้นนินทา สายตาที่ดูถูก ของคนในสังคมที่ผู้สร้างสรรค์อาศัยอยู่ การทำงานทำเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง สำหรับประวัติที่ต่างพร้อยเช่นตัวผู้สร้างสรรค์ การศึกษาต่อปริญญาโทคงเป็นทางออกเดียวที่จะพิสูจน์ตัวผู้สร้างสรรค์ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติทางด้านภาพลักษณ์กับตัวผู้สร้างสรรค์บ้าง ไม่มากนักน้อย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความตั้งใจที่ผู้สร้างสรรค์อยากถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นผลงานศิลปะ เพื่อการปลดปล่อยความกดดัน ความอัดอัด และเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่กำลังเดินหลงผิดให้ได้ถูกคิด ทบทวน เส้นทางเดินด้วยความรอบคอบ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาสำหรับผู้สนใจต่อไป การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะความกดดันจากมูมปัญหาชีวิต” โดยการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กลไกป้องกันตนเองของซิกมันด์ ฟรอยด์ Sigmund Freud กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม เพื่อหลบหนีจากเหตุการณ์ นอกจากนั้นการศึกษาทฤษฎีความทรงจำ อ็องรี แบร์กง (Henri Bergson) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส แบร์กงจำแนกความทรงจำ (Memory) ออกเป็น 2 แบบ แบบแรก ความทรงจำ-ความเคยชิน (Habit - Memory) เกิดจากพฤติกรรมการท่องจำ การทำซ้ำ หรือการฝึกฝน แบบที่สองเป็นภาพจำ หรือความทรงจำบริสุทธิ์ (Pure Memory) ที่ติดอยู่ในตัวบุคคล ความทรงจำจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สสาร และสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น อิทธิพลจากประสบการณ์ตรงก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้วัสดุจากในความทรงจำเป็นสัญลักษณ์ สิ่งของที่เคยใช้ในช่วงวันเวลาที่ผ่านมาจากการคุมขัง ร่วมด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูปที่เป็นสัญลักษณ์ ความหมาย เนื้อหาที่ตรงกับการถ่ายทอดผลงาน ทั้งทำการศึกษาแนวคิด ศิลปะในด้านต่าง ๆ ของศิลปินนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับแนวคิด ลัทธิดาดา (DADAISM) เป็นศิลปะ ที่แสดงถึงการประชดประชัน เสียดสีสังคม ทั้งการเกลียดชังตัวบุคคล อีกทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และบริบทต้นเหตุทั้งหมดที่อาจนำไปสู่การเกิดความขัดแย้ง ซึ่งหยิบยกข้ออ้างต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำ ต่อต้านแนวคิดของพวกทุนนิยม ซึ่งแสดงออกด้วยการประชดประชัน ทำให้มันกลายเป็นเรื่องไร้สาระ ดูตลก หรือจงใจเสียดสีด้วยความดิบเถื่อน เหลวไหล ทำลายความสมบูรณ์แบบลง ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ด้วยวิธีที่ผิดปกติซึ่งทำให้งานออกมามีลักษณะที่แปลกใหม่ไปจากงานศิลปะดั้งเดิม โดยการเสนอแนวคิด เทคนิค วิธีการนำเสนอ ร่วมกับแนวคิดลัทธิสัญลักษณ์นิยม เป็นปฏิกริยาต่อลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และ ลัทธิสัจจะนิยม (Realism) เป็นขบวนการที่ต่อต้านขบวนการอุดมคตินิยมที่พยายามจับความเป็นจริงอย่างละเอียดละออและพยายามยกระดับ

ความธรรมดาขึ้นมาเหนืออุดมการณ์ ขบวนการเหล่านี้สนับสนุนความคิดทางเจตภาพ (spirituality) ทางจินตนาการ และทางความฝัน ทางที่นำไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนเรื่องราวที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดแบบแยบยล ไม่ตรงตัวเป็นการสร้างภาพแทน เช่นเดียวกับผู้สร้างสรรค์ที่สร้างสัญลักษณ์เป็นภาพแทนความหมายของความอัดอัด กดดัน ความทุกข์จากการขาดการยอมรับของสังคมทั้งที่ผู้สร้างสรรค์ได้ขอใช้กรรมที่ทำมาจนหมดสิ้นในเรือนจำแต่ก็ยังไม่สามารถลบร่างนี้กรรมที่ก่อไว้ได้ การใช้สัญลักษณ์จึงเป็นการสร้างรูปทรงที่เสียดสีสังคมที่พิพากษาความผิดของผู้อื่นโดยขาดความเมตตา เห็นอกเห็นใจกัน ไม่ให้โอกาสและยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ความผิดเดิม ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนก็สามารถทำได้ หากสังคมยังขาดความเมตตาเอื้ออาทร และให้โอกาสคนที่จะกลับตัวเป็นคนดี จะทำให้คนที่คิดกลับตัวนั้นสิ้นหวัง และขาดโอกาสทางสังคมในที่สุด จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการปลุกจิตสำนึกให้ผู้คนเห็นคุณค่าและให้โอกาสกับคนที่เคยผิดพลาด ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง

4. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์

4.1 ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสม สามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานแนวศิลปะสื่อผสม โดยการใช้วัสดุประเภทอื่นที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง และนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจต่อไป

4.2 ผลงานสร้างสรรค์นี้ สามารถนำไปพัฒนาแนวทางการนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) ร่วมกับการใช้วัสดุสำเร็จรูป และวัตถุจากชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ได้

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต” ผู้สร้างสรรค์สามารถนำผลงานมาพัฒนาได้ดังต่อไปนี้

5.1 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะงานในแนวทางสื่อผสม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกแตกต่างในการรับรู้ จนเกิดเป็นแนวคิดที่มีความร่วมสมัย

5.2 การนำเสนอในแนวทางการศิลปะจัดวาง (Installation Art) อันประกอบไปด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูป และวัตถุจากชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ ควรทำการทดลองเทคนิค รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิคให้มีลักษณะเฉพาะตัว และสามารถค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน



บรรณานุกรม

การใช้ชีวิตที่แออัดภายในห้องซัง. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564

จาก m.pantip.com

การเปรียบเทียบสำหรับนักโทษใหม่ และนักโทษที่กระทำผิดวินัยของเรือนจำ. (2564). [ออนไลน์].

สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 จาก <https://bbc.com>

คิดถึงคนในเรือนจำ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564

จาก <https://facebook.com>

ชักรงรบ คุณ ตระวาง-คนพวง. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564

จาก <https://thairath.co.th>

โช้ตรวน – เครื่องพันธนาการ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564

จาก <https://siamrath.co.th>

ประเภทของชุดหลวงที่ใช้สำหรับนักโทษ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564

จาก <https://ilaw.ro.th>

สถานที่ในการขังถ่ายของนักโทษ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564

จาก <https://BlogGang.com>

สถานที่สำหรับอาบน้ำที่กำหนดการใช้งานเป็นเวลา. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2564

จาก <https://BlogGang.com>

สภาพการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564

จาก <https://Matichon.co.th>

สภาพนักโทษขณะที่ถูกตีตรวนจองจำ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564

จาก <https://nationtv.tv>

ห้องซังที่ส่วนใหญ่ักโทษต้องใช้เวลาอยู่ภายใน 15 - 16 ชั่วโมงต่อวัน (2564). [ออนไลน์].

สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 จาก <https://bbc.com>

ห้องซังนักโทษไทย. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564

จาก <https://khaosod.co.th>

อาหารหลวงสำหรับนักโทษ. (2564). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2564

จาก <https://bbc.com>

Addisob Facg. (2017). **Ai wai wai**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://adaymagazine.com>

Abberille Press. (1982). **Magdalena Abakanowicz**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://nmwa.org>

Ai wai wai. (2014). **Stay Tuned**. [Online]. More than Words. Retrieved August 19, 2021

Form <https://google arts & culture>

Arkat Vinyapiroath. (2021). **Dadaism**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://Moontonevecord.weebly.com>

Artforum. (1967). **Conceptual Art**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://The momentum.com>

Bae, hyun kyung. (2021). **More than Words**. [Online]. Retrieved August 19, 2021

Form <https://google arts & culture>

Balakian, Anna. (1967). **Symbolism**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://Molsymbolic.wordpress.com>

Bishop, claire. (2005). **Installation art**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://wikiwand.com>

Carlos Schwaba. (2021). **The Death of the Gravedigger**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://Overblog>

Cubo. (2021). [Online]. Retrieved August 20, 2021 Form <https://google arts & culture>

Dolnick, Edward. (2005). **Edvard Munch**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://britannica.com>

Dusan Rous. (2021). **Family With The Invisible Man**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

Form <https://google arts & culture>

Jefferson, Dee. (2021). **Karla Dickens**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://artgallery.nsw.gor.au>

Karla Dickens. (2021). **A Dickansian Circus**. [Online]. Retrieved August 19, 2021

From <http://Andrew Baker Art Dealer>

Magdalena Abakanowicz. (1968). **Cage**. [Online]. Retrieved August 19, 2021

Form <https://google art & culture>

Marcel. (1913). **Henri Bergson**. [Online]. Retrieved August 19, 2021

From [http:// Themomentum.co](http://Themomentum.co)

Munch - museet. (2021). **The Scream**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From <http://groundcontvolth.com>

Photo by Dusan Rous. (2021). **Family With The Invisible Man**. [Online]. Retrieved August

19, 2021 From <http://GoogleArts>

Schwabe, Nick. (1977). **Lubo Kristek**. [Online]. Retrieved August 20, 2021

From: <http://wikiart.org>

Sol lewitt. (2021). **Cubo**. [Online]. Retrieved August 20, 2021 From <http://Googleart>

Stangroom, J. (2018). **Sigmund Fremd**. [Online]. Retrieved August 19, 2021

Form <http://Sixtacetsspress.net>

Wuvkon. (2021). **Fountain**. [Online]. Retrieved August 19, 2021 From <http://wuvkon.com>

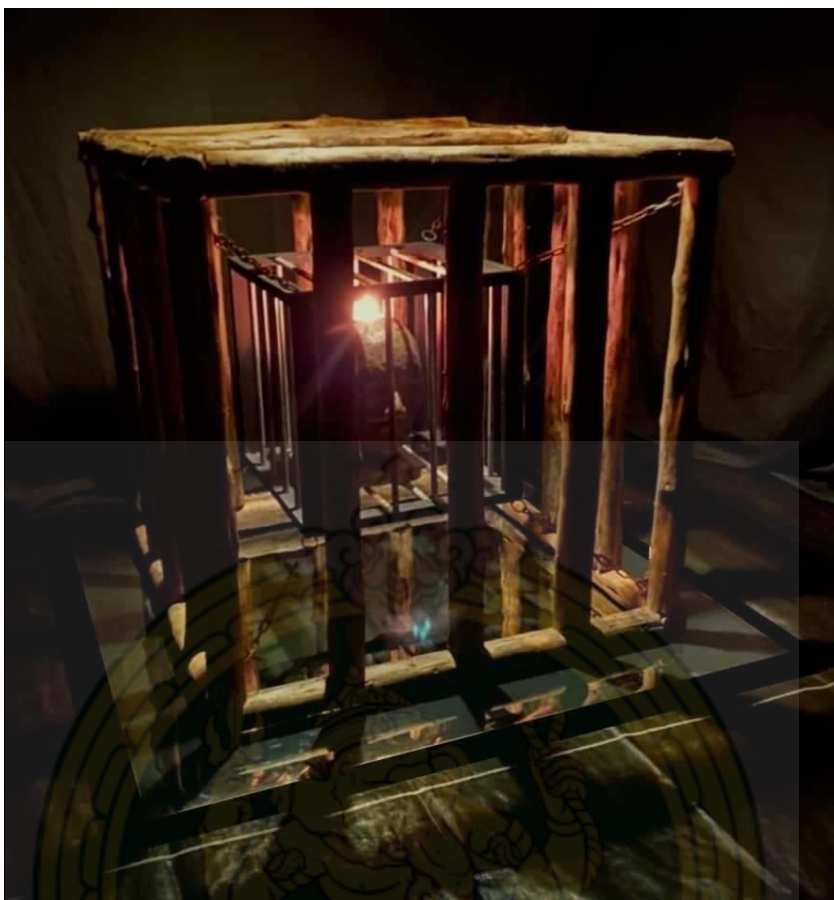
ภาคผนวก





ภาพที่ 38 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	ร่องรอยจากความทรงจำ
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ประติมากรรมสื่อผสม
ขนาด	แปรรูปตามสถานที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 39 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

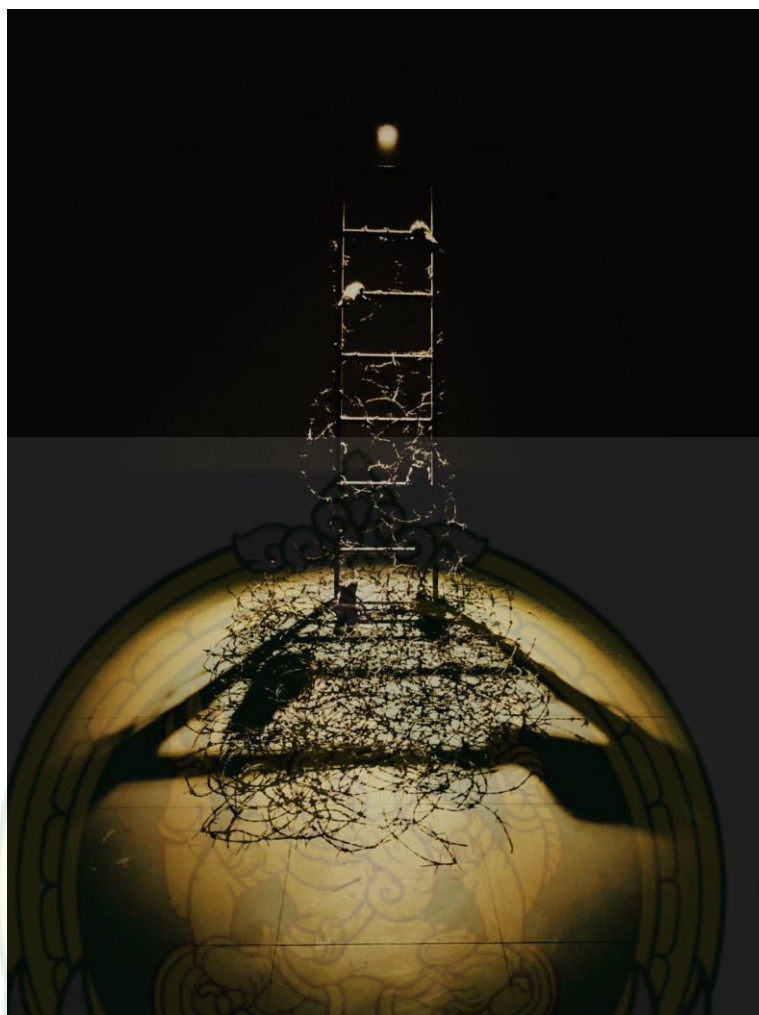
ชื่อผลงาน แสงแห่งอิสระภาพ

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 112 x 112 x 80 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 40 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	บันไดแห่งอิสระภาพ
ปี พ.ศ.	2565
เทคนิค	ประติมากรรมสื่อผสม
ขนาด	ปรับเปลี่ยนตามสถานที่
ที่มา:	ผู้สร้างสรรค์



ภาพที่ 41 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต

ปี พ.ศ. 2565

เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม

ขนาด 244 x 244 x 55 เซนติเมตร

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ประวัติผู้วิจัย



ชื่อ-นามสกุล

นายมนูญ วุฒิพงษ์

วันเดือนปีเกิด

10 ธันวาคม 2528

สถานที่เกิด

เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 169 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510

ประวัติการศึกษา

พ.ศ 2542

ประถมศึกษา โรงเรียนมินบุรี

พ.ศ 2545

มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา๒

พ.ศ 2548

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคสถาปัตย์ มินบุรีโปลีเทคนิค

พ.ศ 2553

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ 2566

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์