

บทที่ 3

บทวิเคราะห์

วิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์

การวิเคราะห์ผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความชัดเจนด้านแนวคิดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรม ในรูปแบบนามธรรม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในได้อย่างตรงชัด รวมทั้งวิธีการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในอนาคต และสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเนื้อหาสาระจากผลงาน ประเด็นที่ข้าพเจ้าวิเคราะห์ คือ

- อารมณ์ความรู้สึกกับสภาวะแห่งการปลดปล่อยระหว่างการสร้างสรรค์
- สิ่งปรากฏในผลงานและการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานและผู้ชม
- ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์

3.1 อารมณ์ความรู้สึกกับสภาวะแห่งการปลดปล่อยในระหว่างการสร้างสรรค์

การตอบสนองระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ คือการเข้าสู่พื้นที่อิสระแห่งการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก พื้นที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นเช่นเดียวกับสถานที่แห่งความพึงใจ เปรียบกับการแปลกแยกจากความกดดันเพื่อสถานที่ใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าใช้ปลดปล่อยทุกซ์สภาวะที่สั่งสมภายใน ระหว่างการสร้างผลงาน ข้าพเจ้าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ในพื้นที่ของงานจิตรกรรม ปลดปล่อยด้วยทัศนธาตุทางจิตรกรรมที่สื่อแทนอารมณ์ความรู้สึกภายใน ด้วยการเข้าไปอยู่บนตัวงานเพื่อถ่ายทอด พื้นที่รองรับสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงระหว่างผู้สร้างสรรค์กับพื้นที่ของการถ่ายทอด โดยระหว่างการสร้างสรรค์สามารถแยกการทำงานได้สองแบบ

3.1.1 การสร้างสรรค์ด้วยขอบเขตของรูปแบบ

ในช่วงขณะการสร้างสรรค์ด้วยความช้า ในการวางแผนกำหนดองค์ประกอบที่เป็นพื้นที่สองนัยผสานโครงสร้างมนุษย์ที่แทรกกระจายไปอย่างอิสระในความว่างทั้งการถ่ายทอดแบบสั่งสมทับซ้อน คือความเป็นเหตุเป็นผลจากการตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกเทียบกับสื่อแทนสภาวะภายในด้วยทัศนธาตุ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของผลงานซึ่งมีขนาดใหญ่ เป็นการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสรรค์ (ภาพประกอบที่ 58 และ ภาพประกอบที่ 59)

3.1.2 การสร้างสรรค์ด้วยสัญชาตญาณที่อยู่เหนือเหตุผล

การตอบโต้ในการสร้างสรรค์ขณะปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเร็วจากการปลดปล่อยด้วยสัญชาตญาณที่อยู่เหนือเหตุผล เป็นผลที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกในช่วงขณะนั้น เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกภายในที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่พื้นที่ ความกระตือรือร้นเช่นเดียวกับความคึกคักสู่อิสระ หากจินตนาการว่าวัสดุที่ใช้ในการถ่ายทอดคือทัศนธาตุซึ่งเป็นสื่อแทนอารมณ์ความรู้สึกให้ออกมาเป็นรูปรอยของสภาวะที่เป็นอิสระ สัญชาตญาณจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อตอบโต้กับกระบวนการ การดำเนินไปของกระบวนการ เปรียบเสมือนความเป็นไปของอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงความรู้สึกในสภาวะของการปลดปล่อยในพื้นที่กว้างใหญ่ (ภาพประกอบที่ 60 ถึง ภาพประกอบที่ 61)

ภาพประกอบที่ 58 : การสร้างสรรค์
ด้วยขอบเขตของรูปแบบ

ภาพประกอบที่ 59 : การสร้างสรรค์
ด้วยขอบเขตของรูปแบบ

ภาพประกอบที่ 60 : การสร้างสรรค์
ด้วยสัญชาตญาณที่อยู่เหนือเหตุผล

ภาพประกอบที่ 61 : การสร้างสรรค์
ด้วยสัญชาตญาณที่อยู่เหนือเหตุผล

3.2 สิ่งปรากฏในผลงานกับการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก

ผลปรากฏของผลงานที่สร้างขึ้นจากการวางโครงสร้างของภาพและการถ่ายทอดด้วยกระบวนการที่เป็นอิสระ ทั้งการกำหนดองค์ประกอบที่เกิดขึ้น โดยโครงสร้างของมนุษย์เป็นสื่อแทนความเป็นมนุษย์คือจุดเริ่มต้นของอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดของภาพ ความเป็นพื้นที่ซึ่งมีที่มาจากภาพทิวทัศน์ที่โล่งกว้าง ใกล้เคียงแทนความว่าง ความเป็นพื้นที่อิสระ การแทรกกระจายของโครงสร้างมนุษย์ในรูปของการนิยปรายของรูปทรงกับพื้นที่ เกิดจากการเริ่มต้นจากโครงสร้างของมนุษย์ผสานกับพื้นที่ว่างในความเป็นอิสระ ทิศทางที่เกิดขึ้นในผลงานขณะการทำงานเป็นความต้องการจากภายใน ณ ช่วงเวลาขณะนั้น กระบวนการได้ดำเนินไปสู่ความเป็นรูปแบบของจิตรกรรมนามธรรม ข้าพเจ้าวิเคราะห์ในผลงานทั้ง 3 ชิ้น ได้เห็นถึงความแตกต่างของความรู้สึกที่รับรู้จากความเป็นนามธรรม ผู้การเทียบเคียงความหมายที่เป็นรูปธรรมในความรู้สึก ในแต่ละชิ้นงานให้ความรู้สึก ดังนี้ (ภาพประกอบที่ 62 ถึง ภาพประกอบที่ 69)

3.2.1 พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 1

ภาพรวมของผลงาน โครงสร้างมนุษย์ที่มีต่อพื้นที่ว่างที่เสมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแรงลมที่พัดกระจายของทัศนธาตุไปในอากาศ ในความรู้สึกนั้นสื่อถึงคลื่นพลังภายในที่ปะทุเดือด ร้อนรนเกี่ยวกับการทะเยอทะยาน ให้ความหมายของการเคลื่อนไหวของพลังอารมณ์ความรู้สึกเป็นพลังขับเคลื่อนที่สื่อความหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์สู่ความเป็นอิสระอื่น

3.2.1 พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 2

ภาพรวมของผลงาน โครงสร้างมนุษย์นั้นส่งผลออกมาในรูปของความเป็นคลื่นให้ความรู้สึกถึงคลื่นน้ำ ขอบเขตของผืนน้ำที่กว้างใหญ่ ทั้งการเคลื่อนไหวของทัศนธาตุที่เป็นไปในลักษณะประสานกับความช้าและเร็วที่แทรกตัวในคลื่นของความรู้สึก ความโยกเคลื่อนของมวลที่หนาแน่น คล้ายคลื่นทะเลซัดกระซอก เทียบกับการเคลื่อนไหวของอารมณ์ความรู้สึก ให้ความหมายถึงการดำเนินไปของชีวิต การเคลื่อนจากความกดดันไปสู่ความเป็นอิสระอื่น

3.2.1 พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 3

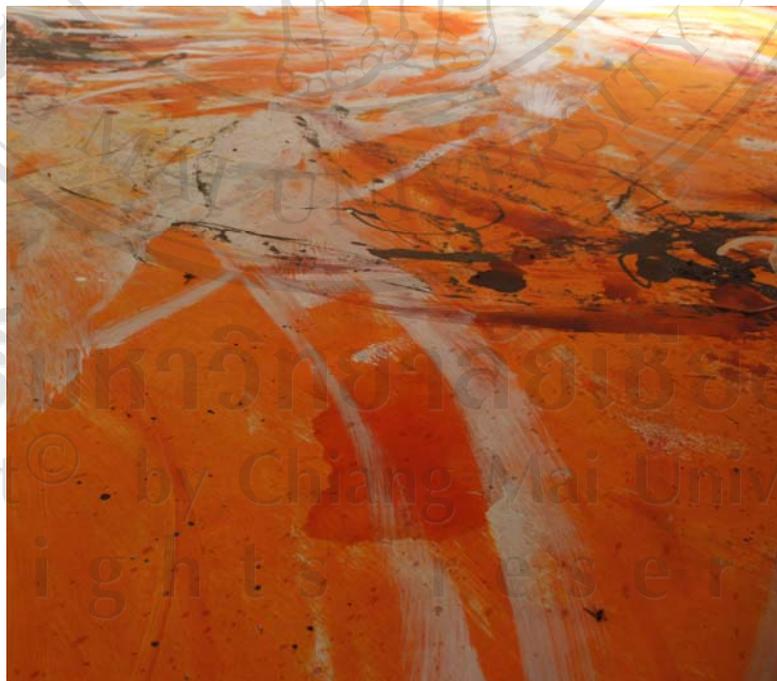
ภาพรวมของผลงาน สื่อถึงพื้นดินแห่งท้องทุ่งที่แผ่รูปทรงโครงสร้างของมนุษย์ผสานเกลือกกลิ้งในท้องทุ่งราบกว้างไกลสุดขอบเชื่อมต่อกับท้องฟ้าในส่วนบนสุดของภาพ โดยให้รูปทรงโครงสร้างของมนุษย์เปิดผสานระหว่างผืนดินกับท้องฟ้า ให้ความหมายด้วยความรู้สึกของการกระเสือกกระสนเคลื่อนสู่ท้องฟ้า เทียบกับการดิ้นรนของชีวิต ให้ความหมายถึงการดำเนินไปของชีวิต การเคลื่อนจากความบีบคั้น เพื่อการแสวงหาความเป็นอิสระอื่น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพประกอบที่ 62 : กมล ตามสีวัน . พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 1. 2554. จิตรกรรม, ขนาด 850 x 1,250 ซม.
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาพประกอบที่ 63 : รายละเอียดผลงาน พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 1

ภาพประกอบที่ 64 : รายละเอียดผลงาน พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 1

ลิขสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพประกอบที่ 65 : กมล ตามสีวัน . พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 2. 2554. จิตรกรรม, ขนาด 650 x 700 ซม.

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาพประกอบที่ 66 : รายละเอียดผลงาน พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 2

ภาพประกอบที่ 67 : รายละเอียดผลงาน พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 2

ภาพประกอบที่ 68 : กมล ตามสีวัน . พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 3. 2554. จิตรกรรม, ขนาด 750 x 900 ซม.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาพประกอบที่ 69 : รายละเอียดผลงาน พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 3

ภาพประกอบที่ 70 : รายละเอียดผลงาน พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก 3

ลิขสิทธิ์
Copyright
All r

ใหม่
University
ved

3.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานและผู้ชม

จากผลงานที่นำเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรมนามธรรม ระหว่างตัวงานกับผู้ชมจะมีจุดต่างของการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ชมแต่ละคน แต่ในภาพรวมของการรับรู้และตอบโต้กับผลงานนั้นเป็นไปในทิศทางร่วมกัน ด้วยขนาดของผลงานได้สร้างแรงปะทะต่อสายตาของผู้ชมอย่างมาก ทักษะทางจิตรกรรมแสดงความเป็นนามธรรมซึ่งใช้เป็นสื่อแทนอารมณ์ภายในของข้าพเจ้า พลังของภาพที่ปรากฏได้ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ชม ให้มีส่วนร่วมกับการรู้สึกในพื้นที่แห่งการปลดปล่อยอย่างอิสระในผลงานจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น (ภาพประกอบที่ 71 ถึง ภาพประกอบที่ 75)

ภาพประกอบที่ 71 : ผลงานและผู้ชม

ภาพประกอบที่ 72 : ผลงานและผู้ชม

ภาพประกอบที่ 73 : ผลงานและผู้ชม

ภาพประกอบที่ 74 : ผลงานและผู้ชม

ภาพประกอบที่ 75 : ผลงานและผู้ชม

3.4 ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก” เป็นการพัฒนาแนวความคิดการสร้างสรรค์ โดยการนำรูปแบบจากผลงานชุด “ภาพลักษณ์ของชีวิต” และผลงานชุด “ร่างในเงา” ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้างงานแบบสำแดงพลังอารมณ์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ในขณะที่ปฏิบัติงานซ้ำๆ เข้าได้ปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกที่ต้องการความเป็นอิสระของการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกถึงประสบการณ์ที่สั่งสมกดดันจากสภาวะทางสังคมซึ่งเป็นการรู้สึกลบออกมา เหมือนเป็นการถ่านเพลิงที่เก็บกดอยู่ในอกมาสู่ผลด้านบวก ผ่านกระบวนการทางจิตรกรรมเกิดความงามทางทัศนศิลป์ ทำให้ซ้ำๆ เข้าได้หลุดพ้นจากห้วงสภาวะความกดดันเดิมสู่พื้นที่อิสระอื่น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved