

พิชสตรี

โดย

นางสาวกรรช งามพัตราพันธุ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์

ภาควิชาภาพพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิษตรี

โดย

นางสาวกรรข งามพัตราพันธุ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์

ภาควิชาภาพพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

POISON GIRL

By

Korrakot Ngampattraphan

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF FINE ARTS

Department of Graphic Arts

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2009

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “พิษสตรี” เสนอโดย
นางสาวกรกช งามพัตราพันธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ พิษณุ สุภณมิตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ัญญพล สุวรรณกุลสง

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์)

...../...../.....

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พัชยศ พุทธเจริญ)

...../...../.....

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)

...../...../.....

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พิษณุ สุภณมิตร)

...../...../.....

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ัญญพล สุวรรณกุลสง)

...../...../.....

49003202 : สาขาวิชาภาพพิมพ์

คำสำคัญ : พืชสตรี พิศวาส

กรรขงงามพัตราพันธุ์ : พืชสตรี. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. พิษณุ สุภณมิตร
และ ผศ. ญัฐพล สุวรรณกุลสง. 65 หน้า

สตรีเป็นเพศที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความอ่อนโยน และความอ่อนโยนนี้นเองที่ทำให้สตรีมี
ทั้งข้อดีและข้อได้เปรียบ ความอ่อนโยนนับว่าเป็นเสน่ห์ที่มาเติมเต็มความเป็นหญิงได้อย่าง
สมบูรณ์ แต่ความอ่อนโยนในทางกายภาพ คือ สรีระที่มีได้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าเพศชาย ซึ่งทำ
ให้เพศหญิงเสียเปรียบและถูกรังแกได้ง่ายตามไปด้วย

ด้วยเหตุเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงสามารถปกป้องตนเองได้
เช่นเดียวกับสัตว์เพศเมีย ที่มีทั้งความสวยงามและความน่าเกรงขาม สัตว์เหล่านั้นสามารถใช้ความ
งามของสรีระเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามและในทำนองเดียวกัน สัตว์เพศเมียก็จะมีอาวุธที่จะปกป้อง
ตนเองซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นจากความบังคลาใจจากธรรมชาติเป็นแนวทาง
ของศิลปะภาพพิมพ์สามมิติ เพื่อสะท้อนถึงสำนึกในเรื่องของเพศที่อยู่ภายในจิตใจ

ภาควิชาภาพพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2.

49003202 : MAJOR : GRAPHIC ARTS

KEY WORD : POISONOUS WOMEN'S POWER & PASSION

KORRAKOT NGAMPATTRAPHAN : POISON GIRL. THESIS ADVISORS : ASSOC.
PROF. PHISANU SUPHANIMIT AND ASST. PROF. NUTTHAPOL SUWANKUSOLSONG.
65 pp.

Traditionally, female is raised by gentleness as a subtle gentle sex, which provides them both pros and cons. A womanlike norm can charmingly fulfil the senses of female but, in fact, the delicate physical appearance itself shows women's weakness and makes them being exploited by the power of men.

According to this fragile point, I desire to strengthen women's power and encourage them to protect themselves like all female animals do. They are fierce but beautiful. The female can use their gorgeous looks to both attract the male and annihilate them whenever the nature calls such as female wolf spiders' reaction to a courting male.

I, myself, as an artist created this artistic project to represent my inspiration through 3 Dimension graphic printing. It all reflects my view about gender consciousness, which inspired me in all aspects of "Poisonous women's Power & Passion".

Department of Graphic Arts Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2009

Student's signature

Thesis Advisors' signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าสามารถดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่าง
เต็มทีและมีความสุขในทุกวันนี้ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ข้าพเจ้า
ขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และขอบคุณทุก ๆ คนในครอบครัวที่มอบกำลังใจและเข้าใจ
ข้าพเจ้าเสมอมา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ตลอดจน
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้และคำแนะนำที่ดีเสมอมา รวมไปถึงบุคคลใกล้ชิดทุกคนที่คอย
มอบแรงบันดาลใจและความปรารถนาดีซึ่งนับได้ว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ	ณ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	2
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของการศึกษา.....	4
คำนิยามศัพท์	4
2 ที่มาและความบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนตัว	6
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติแวดล้อม.....	10
อิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์	12
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม	14
อิทธิพลที่ได้รับจากความสนใจในเทวรูป.....	16
3 กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์.....	19
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	19
ข้อมูลเบื้องต้นจากพื้นฐานชีวิต	19
ข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์	21
แนวความคิดในการแสดงออก	25
รูปแบบการแสดงออก	26
เทคนิควิธีการและวัสดุในการสร้างสรรค์.....	27
4 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	28
ขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์.....	28
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง.....	28
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ผลงาน	33

บทที่	หน้า
ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างสามมิติจากวัสดุ	34
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานแบบศิลปะสื่อการแสดงสด (Performance) ...	35
5 องค์ประกอบและการดำเนินงานสร้างสรรค์	36
ขั้นตอนในการดำเนินงาน	36
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์	36
รูปทรง (Form)	36
เส้น (Line)	37
สี (Colour)	38
ลวดลาย (Stripe)	39
พื้นผิว (Texture)	41
6 แนวทางการวิเคราะห์และอุปสรรคปัญหา	43
ช่วงระยะที่ 1	43
ช่วงระยะที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์)	47
ช่วงระยะที่ 3 (วิทยานิพนธ์)	53
7 สรุปผลการทำวิทยานิพนธ์	62
บรรณานุกรม	63
ประวัติผู้วิจัย	65

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ภาพลักษณะการแต่งกายแบบ Rastafari.....	9
2 ภาพลักษณะการแต่งกายแบบฮิปปี	10
3 ภาพแมงมุมแม่ม่ายดำ.....	11
4 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์	14
5 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม	16
6 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากเทวรูป	18
7 ภาพการแต่งกายของกลุ่มสตรีญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เรียกตัวเองว่า “โลลิต้า”	20
8 ภาพการแต่งกายของกลุ่มสตรีญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เรียกตัวเองว่า “ยามัมบะ”	22
9 ภาพการแต้มจุดดิลกของสตรีอินเดีย.....	23
10 ภาพเครื่องแบบตำรวจหญิงไทย.....	24
11 ภาพเครื่องแบบทหารหญิงไทย	25
12 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี	29
13 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี	30
14 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี	31
15 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี	32
16 ภาพพื้นผ้าตัวที่ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว	33
17 ภาพชิ้นงานโครงสร้าง 3 มิติ ที่สร้างจากหลอดตาข่ายและท่อแอร์	34
18 ภาพผลงานในช่วงระยะเริ่มต้น นำเสนอในรูปแบบศิลปะการแสดงสด (performance) ที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ.....	35
19 ภาพแสดงรูปทรงที่เกิดจากสัตว์เพศเมียและหญิงสาว.....	37
20 ภาพแสดงทิศทางของเส้น	38
21 ภาพแสดงทोनสีภายในผลงาน	39
22 ภาพแสดงลวดลายที่เกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้	40
23 ภาพแสดงลวดลายที่เกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้	41
24 ภาพแสดงลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์และการใช้วัสดุจริง	42
25 ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 ชุด “การแต่งงานในความรู้สึกของหญิงสาว”	44
26 ภาพถ่ายจากการฉายภาพเคลื่อนไหวประกอบผลงานในช่วงระยะที่ 1	45

ภาพที่	หน้า
27 ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 ชุด “การเล่นชุกชนของหญิงสาวยามค่ำคืน”	46
28 ภาพถ่ายจากการฉายภาพเคลื่อนไหวประกอบผลงานในช่วงระยะที่ 1.....	47
29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (ตุ๊กแก)”	48
30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (เป็ด)”	49
31 ภาพถ่ายจากการฉายภาพเคลื่อนไหวประกอบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	50
32 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (Spicy Octopus)”	51
33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (Sweet Octopus)”	52
34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (Sweet Spider)”	55
35 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (Sweet Spider)”	56
36 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (Beauty Spider)”	57
37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (Beauty Spider)”	58
38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พิษสตรี (Bubbly Spider)”	59
39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พิษสตรี (Bubbly Spider)”	60
40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พิษสตรี (Spider)”	61

บทที่ 1

บทนำ

ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สรรพสิ่งอันมีความงดงามไว้อย่างมากมาย ทั้งสิ่งมีชีวิตและไร้ชีวิตและทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ส่งอิทธิพลอย่างแรงกล้าต่อทุกสรรพสิ่ง เนื่องจากมนุษย์มีกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อนกว่า หากจะเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์และสัตว์ประเภทอื่นตามหลักทางสังคมศาสตร์แล้ว มนุษย์เหมือนกับสัตว์อื่นตรงที่ ลักษณะของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ร่วมกันนั้น คือลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ มีความสามารถในการสืบพันธุ์ แต่ทั้งนี้มนุษย์ก็มีลักษณะบางประการซึ่งทำให้การดำรงชีวิตแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น คือ มนุษย์มีสติปัญญาในระดับสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ เนื่องจากมีสมองขนาดใหญ่ตามลักษณะทางกายภาพนั่นเอง

นอกจากมนุษย์สามารถประดิษฐ์สิ่งของทางวัตถุได้แล้ว มนุษย์ยังสามารถคิดค้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมได้อย่างสลับซับซ้อน มีความสามารถที่จะจดจำประสบการณ์ที่ได้รับจากในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต แม้แต่ความเชื่อของหลักศาสนาพุทธ ยังมีการให้ความหมายว่าเหตุใดมนุษย์ถึงได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐและเหตุใดสัตว์อื่น ๆ จึงถูกเรียกว่า สัตว์ดิรัจฉาน

ลักษณะที่ ๑๐

พระพุทธศาสนายอมรับความสำคัญของมนุษย์ว่ามีภาวะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และฝึกได้จนถึงขั้นเป็นสัตว์ประเสริฐ มองอีกแง่หนึ่งก็ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก และจะประเสริฐสุดได้ด้วยการฝึก มนุษย์จึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝึก ซึ่งหมายถึงการพัฒนาตน

ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาตนไม่ฝึกตนแล้ว ก็จะเป็นสัตว์ที่ต่ำทรามที่สุด มนุษย์นั้นแพ้สัตว์ดิรัจฉานในด้านสัญชาตญาณ สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายส่วนมาก พอเกิดมาก็ดำรงชีวิตได้ด้วยสัญชาตญาณ มักรู้จักเป็นอยู่ รู้จักหากินดำรงชีวิตได้ทันที แต่มนุษย์นั้นไม่ได้เรื่องเลย ไม่รู้สักอย่าง ถ้าปล่อยก็ตายทันทีต้องเอาใจใส่เลี้ยงดู ฝึกสอน จึงอยู่รอดและเจริญเติบโต

ได้ นับว่าตรงกันข้าม แต่มนุษย์นั้นมีศักยภาพที่พัฒนาได้ เมื่อพัฒนาแล้วก็ป็นสัตว์
ประเสริฐสุด¹

ทั้งทางสังคมวิทยาและทางพระพุทธศาสนาต่างก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับมนุษย์ว่ามีระดับ
สติปัญญาเหนือกว่าสัตว์อื่น สามารถพัฒนาตนเองได้ มนุษย์ก็ย่อมมีความต้องการพื้นฐานที่
สลับซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เนื่องจากมีระบบความคิดที่เฉลียวฉลาดและมีระบบความสัมพันธ์
ที่สลับซับซ้อน ดังนั้นนอกเหนือไปจากความต้องการทางชีวภาพแล้ว ความต้องการทางด้านความ
รัก ความนับถือ และการยกย่อง ก็ย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย

มนุษย์ถูกแบ่งแยกออกเป็นสองเพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งจะถูกดึงดูดเข้าหากัน
ตามวิถีทางของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อประโยชน์ในการสืบพันธุ์และดำรงเผ่าพันธุ์
มนุษย์ให้คงอยู่ แต่ทั้งนี้สตรีและบุรุษเพศก็มีความแตกต่างกันอยู่ทั้งทางด้านกายภาพ ความแข็งแรง
ทางด้านร่างกายและความรู้สึกนึกคิด

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า บทบาท ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมของสองเพศนี้มีผล
มาจากฮอร์โมนเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีเอสโตรเจน (ESTROGEN) เพศชายมีเทส
โทสเตอโรน (TESTOSTERONE) ฮอร์โมน 2 ชนิดนี้มีผลต่อเซลล์สมองแตกต่างกัน จึง
ทำให้เราแตกต่างกันดังกล่าแล้ว²

ด้วยเหตุนี้เพศหญิงจึงมีความละเอียดอ่อนและมีอารมณ์อันอ่อนไหวมากกว่าเพศชาย
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าธรรมชาติสรรค์สร้างสตรีเพศมาพร้อมกับจิตใจอันละเอียดอ่อนเพื่อจรรโลง
โลกให้สวยงาม จึงมิได้สร้างร่างกายอันแข็งแรงซึ่งเป็นเกราะคุ้มกันทางกายภาพมาให้ สตรีจึงมักถูกรัง
แกจากเพศชายซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเพศหญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากสัตว์เพศเมียในหลาย ๆ สายพันธุ์ มีระบบกลไกทางธรรมชาติที่พิเศษ ซึ่ง
สามารถปกป้องตัวเองได้จากบรรดาศัตรูต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม อย่างเช่น ตั๊กแตนตำข้าว

¹ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุตโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8
กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/000648.htm>,

² ชนิกา ตู้จินดา, ความแตกต่างของเพศหญิง-ชาย ปรากฏตั้งแต่วัยเด็กเล็ก[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8
กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.kachon.com/article/detail.asp?id=452>.

การกินผิวที่พิสดารที่สุด เห็นจะได้แก่แมลงอีกชนิดหนึ่งคือตั๊กแตนตำข้าว ตัวเมียของตั๊กแตนตำข้าวนั้น โตกว่าตัวผู้ ฉะนั้นขณะที่ตัวผู้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยนั้น ตัวเมียจึงสามารถหันหน้ากลับไปเกี่ยวหัวตัวผู้ที่เกาะอยู่ข้างหลังนั้นกินเสียจนหมด แต่ตั๊กแตนตำข้าวนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งซึ่งถึงแม้หัวจะขาดแล้วก็ไม่ตายทันที ร่างกายที่เหลือยังมีชีวิตต่อไปได้อีกพักใหญ่ ฉะนั้นตัวผู้ซึ่งหัวขาดแล้วก็จะประกอบกามกันไปจนเสร็จ

เพราะในสมองตั๊กแตนตัวผู้นั้นมีกลุ่มประสาทที่แพทย์เรียกว่า Oesophageal ganglion กลุ่มประสาทนี้มีหน้าที่ควบคุมเมดุลลัสโบล คืออาการทางเพศของตั๊กแตน ทำให้เกิดสำรวม ไม่ปลื้มใจยินดีจนเกินไป ทำให้เกิดอาการเหนียวอาย หรือปลงอสุภปลงธรรมสังเวชอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จึงทำหน้าที่สามมิได้เต็มที่ ก่อความรำคาญให้แก่นางตั๊กแตน แต่พอตัวผู้หัวขาดเหลือแต่ตัวแล้วก็บังเกิด “หัวเสีย” ขึ้นมา หมดความสำรวม หมดความเลื่อยซา พุดง่าย ๆ ว่าเท่าไรเท่ากัน³

ดังนั้นธรรมชาติจึงต้องสร้างระบบกลไกทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมมาให้สัตว์เพศเมียเป็นอาวุธทางธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เพื่อที่จะสนองตอบต่อการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองให้อยู่รอด ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจและเห็นว่านี่คือความสามารถพิเศษที่ธรรมชาติได้มอบมาให้กับสัตว์เหล่านี้ จึงนำมาตั้งข้อสังเกตในมุมมองที่ว่า หากมนุษย์ผู้หญิง มีความสามารถพิเศษติดตัวมาเช่นสัตว์เหล่านี้คงจะมีส่วนสำคัญที่จะสร้างความมีเสน่ห์และความแข็งแกร่งที่จะปกป้องตัวเองได้ดี

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ด้วยเหตุที่สตรีเป็นเพศที่มีความอ่อนโยน จิตใจที่มีความอ่อนโยนนับว่าเป็นเสน่ห์ที่มาเติมเต็มความเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในส่วนตรงข้ามผู้หญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนแอทางด้านกายภาพแต่ด้วยสรีระต่างกายที่มีได้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าเพศชาย ทำให้การดำรงชีวิตให้อยู่ร่วมในความสัมพันธ์กับเพศชายฐานะผู้ร่วมกันในครอบครัวในสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องยากลำบากขึ้น ยิ่งในสภาพของจิตใจคนที่ผิดปกติทำให้เพศหญิงถูกรังแกได้ง่ายตามไปด้วย

ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงสามารถปกป้องตัวเองได้ เช่นเดียวกับสัตว์เพศเมีย หากเพียงแต่จะสามารถผสมผสานคุณลักษณะเด่นของสัตว์เหล่านี้ให้หลอมรวมกับธรรมชาติของสตรีเพศที่มีจิตใจที่อ่อนโยนได้ สตรีจะกลายเป็นเพศที่อ่อนโยนได้โดยไม่อ่อนแอ ข้าพเจ้าคิดว่า

³ หม่อมราชวงศ์ศีกฤทธิ์ ปราโมช, ห้วงมหรณพ (พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2512), 52.

ผู้หญิงทำให้โลกนี้งดงาม การที่ผู้หญิงไม่ถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจย่อมเป็นผลดีต่อโลกสวย ๆ ใบนี เพราะผู้หญิงที่มีความสุข สามารถที่จะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น ได้อีกมากมายนัก

ข้าพเจ้าจึงได้สร้างรูปแบบใหม่ ๆ ของผู้หญิงที่แสดงออกด้วยร่างกายเป็นแฟชั่นการแต่งกาย และการประดิษฐ์เสริมแต่งให้ผู้หญิงมีทั้งความงดงามเพื่อการดึงดูดในทางเพศและพร้อมกันนั้นในความงดงามอ่อนหวานย่อมมีพิษภัยในตนเองด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เพศหญิงมีความตระหนักทั้งความสวยงามและความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่มีอยู่แล้วในตนเอง

ขอบเขตของการศึกษา

1. ข้าพเจ้าเลือกใช้ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายหรือแฟชั่นในการแสดงออกเพราะเสื้อผ้าจัดได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ที่จะขาดจากกันเสียไม่ได้โดยเฉพาะเพศหญิงที่รักความสวยงาม ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของผู้สวมใส่ ผู้หญิงโดยส่วนมากสนใจเรื่องแฟชั่น และคิดว่าการแต่งกายคือศิลปะในชีวิตประจำวัน การถ่ายทอดผลงานในเชิงแฟชั่นจึงสามารถช่วยส่งเสริมผลงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบัน

2. ข้าพเจ้านำแฟชั่นมาถ่ายทอดด้วยภาษาของศิลปะเป็นผลงานในลักษณะศิลปะภาพพิมพ์ สามมิติ ที่มีความเคลื่อนไหวได้ สัมผัสจริงได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าสนใจในงานมากขึ้น ด้วยขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ดูรู้สึกคล้อยตาม

3. ด้วยแนวความคิดของผลงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ข้าพเจ้าจึงเลือกนางแบบเป็นผู้ถ่ายทอดผลงานด้วยการสวมใส่ และใช้ศิลปะการแสดงมาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมงานให้นำเสนอได้ตรงกับเนื้อหา

4. ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในส่วนของการตกแต่งอารมณ์ประดับร่างกายด้วยกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodblock) โดยการแกะไม้เป็นลวดลายที่สอดคล้องกับสัตว์เพศเมียที่นำมาเลือกใช้ แล้วนำมาพิมพ์ลงบนผ้าเพื่อตัดเย็บและใช้ประกอบเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งผ่านกระบวนการคลี่คลายและลดทอนให้เกิดการผสมผสานระหว่างแง่มุมกับผู้หญิงให้เกิดสุนทรียภาพในเชิงทัศนศิลป์

คำนิยามศัพท์

Technique	วิธีการ
Emotion	อารมณ์
Feeling	ปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการรับรู้หรือการสัมผัส
Poison	ยาพิษหรือพิษ

Woman	สตรี
Form	รูปทรง
Line	เส้น
Value	น้ำหนัก
Colour	สี
Space	พื้นที่ว่าง
Texture	ความหยาบละเอียด พื้นผิว
Harmony	ความกลมกลืน
Dimension	มิติ
Movement	ความเคลื่อนไหว

บทที่ 2

ที่มาและความบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ความรักระหว่างหญิง-ชายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์สองเพศเกิดความรักต่อกัน เชื่อมโยงผูกพันกันทางจิตใจ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้คงอยู่ เมื่อระดับความสัมพันธ์ในการคบหาดูใจกันของทั้งสองฝ่ายถึงจุดสุดงอม ก็จะนำไปสู่สถานภาพบทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือ การสร้างครอบครัว ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า ความรักมีอิทธิพลเหนือทุกสิ่ง มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหากมีความรักที่แท้จริงเกิดขึ้น การดำรงอยู่ของชีวิตก็แลดูจะมีความหมายขึ้นมาเลยทีเดียว

เมื่อความรักร้องเรียกเธอ จงตามมันไป
แม้ว่าทางของมันนั้น จะขรุขระและชันเพียงไร
และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ จงยอมทน
แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียดแทงเธอ
และเมื่อมันพุดกับเธอ จงเชื่อตาม
แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ ดังลมเหนือพัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้
แหลกลาญไปละนั้น¹

อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนตัว

เนื่องจากข้าพเจ้ามีความคิดว่าเครื่องแต่งกายนั้นเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเครื่องแต่งกายเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทางกายภาพให้แก่ผู้พบเห็น ภาพลักษณ์ภายนอกจะถูกผนวกเข้ากับกิจกรรมารยาท คำพูด วาจาของบุคคลนั้น ๆ โดยมากแล้วคนทั่วไปนั้นจะสังเกตสิ่งนี้เป็นอันดับแรก และจะใช้รูปลักษณ์ภายนอกนี้วิเคราะห์ความคตินิสัยใจคออีกขั้นหนึ่งในลำดับต่อไป ในทัศนะของข้าพเจ้านั้น เครื่องแต่งกาย คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองเป็นคนลักษณะอย่างไร ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่เสื้อผ้าที่นำมาสวมใส่เท่านั้น แต่

¹ คาลิล ยิบราน, ปรัชญาชีวิต, แปลโดย ระวี ภาวิไล (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2545), 25.

รวมไปถึง ทรงผม สีสัน ความสะอาด กลิ่นกาย การใช้น้ำหอม การใช้เครื่องสำอาง สิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ด้วยเช่นกัน

เครื่องแต่งกายของมนุษย์นั้น มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว มนุษย์ยุคหินกลาง รู้จักการใช้หนังสัตว์ที่หามาได้เป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ต่อมาเครื่องนุ่งห่มก็ได้ถูกสร้างสรรค์ให้ทำหน้าที่นอกเหนือไปจากนั้น มนุษย์คำนึงถึงความสวยงามในการสวมใส่มากขึ้น อีกทั้งยังใช้เครื่องนุ่งห่มเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งเพื่อจุดประสงค์ในการดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เครื่องแต่งกายได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตอยู่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์

ชุดลายพรางของทหาร (Military Camouflage) ได้รับแนวคิดมาจากบรรดาสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด ที่สามารถเปลี่ยนสีตัวเองให้กลืนไปกับสภาพแวดล้อม (Camouflage) มนุษย์จึงนำเอาหลักการนี้มาใช้ในยุทธวิธีการรบทางทหารตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มาแล้ว โดยเริ่มจากการทาทาหน้าตาเพื่ออำพรางตัวในป่า นำประหลาดที่ยุทธวิธีการพรางตัวเริ่มมาจากจุดเล็ก ๆ ในการฝึกลูกเสือในอังกฤษ ก่อนที่จะมีการนำไปใช้จริงในกองทัพอังกฤษที่ไปประจำการที่อินเดีย ในปี ค.ศ. 1857 โดยการทาดำและหน้าตาเป็นสีต่าง ๆ ก่อนจะพัฒนาเป็นชุดสีก็²

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องแต่งกายถูกนำมาเป็นส่วนสำคัญในสังคมมนุษย์ ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เกี่ยวกับการทหารแต่รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ก็ได้ใช้เครื่องแต่งกายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกัน ในการสนับสนุนการเรียกร้องแนวความคิดต่าง ๆ ที่ขัดต่อสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น เป็นการปฏิวัติทางความคิดที่เชื่อว่าจะได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหง ซึ่งการเรียกร้องในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องใช้ความเห็นชอบที่ตรงกันของกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้นการสร้างสัญลักษณ์บางอย่างเป็นตัวกำหนดเป้าหมายและวิถีทางของกลุ่มคนให้เป็นไปตามแนวทางอย่างชัดเจนจึงขาดเสียไม่ได้ การอาศัยแรงจูงใจที่หลากหลายเพื่อการเผยแพร่แนวทางของตนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก และด้วยความคิดนี้เอง เครื่องแต่งกายจึงถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เป็นเอกลักษณ์ลัทธิ ๆ หนึ่งก็ว่าได้

²พลตำรวจตรีฐิติ มงคลธรรม, ชุดลายพรางจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก : http://cgsc.rta.mi.th/cgsc/index.php?option=com_content&view=article&id=503:87059-&catid=7:87&Itemid=21.

การเกิดขึ้นของลัทธินิการัสตาฟารี (Rastafari) ซึ่งเป็นลัทธิความเชื่อที่เกิดขึ้นในเอธิโอเปียโดยมีเป้าหมายต้องการเห็นคนเชื้อสายแอฟริกันสามารถเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ลัทธินี้มีความแพร่หลายอย่างมากในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ลัทธินี้มีบุคคลต้นแบบเป็นศิลปินจากประเทศจาไมกาผู้สร้างสรรค์งานดนตรีที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Bob Marley ซึ่งเค้าใช้บทเพลงเร็กเก (Reggae) ที่ถูกแต่งขึ้นให้มีเนื้อหาเสียดสีสังคมต่อสู้กับรัฐบาลจาไมกาในขณะนั้น³

สำหรับผู้ที่อยู่ในลัทธินี้จะมีการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะตนเป็นอย่างมาก นิยมแต่งกายด้วยสีสามสี คือ สีเขียว เหลือง และแดง มีลักษณะการไว้ทรงผมเป็นเอกลักษณ์ตามค่านิยมและความเชื่อในเฉพาะกลุ่มตน

ความหมายของสีทั้งสามอย่างนี้ก็แตกต่างกันออกไป โดยสีแดงมีความว่า พระอาทิตย์ สีเหลืองมีความว่าผืนดิน สีเขียวมีความหมายว่าต้นไม้และความอุดมสมบูรณ์ และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของผู้ชื่นชอบดนตรีเร็กเก้ คือการถักผมทรง Dread-lock (ทรงผมทรงหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่คนแอฟริกัน) และกัญชา เป็นที่เชื่อกันว่า ความยาวของ dreadlock เป็นสิ่งที่ชี้วัดความเจเนจัด ความปราดเปรื่อง และมากด้วยความรู้ และยังบอกถึงระยะเวลา หรือความยาวนานที่ Rastaman คนนั้น ได้หันมานับถือลัทธินี้⁴

³ เอกนรี พรปรีดา, ๑๐๐ คนดังผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มายิก, 2537), 85.

⁴ เรกเก-รัสต้า [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://share.psu.ac.th/blog/pukpuy/10585>.

ภาพที่ 1 ภาพลักษณะการแต่งกายแบบ Rastafari

ที่มา : [Rastafari](http://webquest.seeboode.e-network-online.de/webquests/Quest%20-%20Jamaica/pic/Sina/Rastafari.jpg) [online], Accessed 19 August 2009. Available from <http://webquest.seeboode.e-network-online.de/webquests/Quest%20-%20Jamaica/pic/Sina/Rastafari.jpg>

อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการแต่งกายชัดเจนคือกลุ่มคนที่เรียกว่า ฮิปปี (Hippie) ซึ่งรักในอิสระเสรีภาพ ทั้งการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ทั้งการแต่งกาย ไม่ภูมิฐาน ฟุ้งเฟ้อหรือยึดติดกับสิ่งของราคาแพง ฮิปปีเกิดขึ้นในต้นทศวรรษ 1960 จากการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาวอเมริกันที่เกิดความเบื่อหน่ายสังคม เพราะไม่อาจจะปฏิรูปสังคมที่ให้ความสำคัญกับเงินทอง จึงต่างพากันปลีกตัวออกนอกกฎเกณฑ์ มักแต่งกายที่ขัดต่อสิ่งที่สังคมในขณะนั้นยอมรับ มักไว้หนวดเครา ผมหยาบ ห้อยลูกประคำ สวมรองเท้าแตะ เนื่องจากฮิปปีเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้คนได้รับความสุขที่แท้จริงนั้นมีใช้ทรัพย์สินสมบัติสิ่งของ ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่สิ่งที่ทำให้คนได้รับความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือ การเข้าใจในธรรมชาติ และการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

“ในลมหายใจอบอวลกัญชา แอลเอสดี และกระหรี (พง) ศิลหลายข้อกำหนดว่าฮิปปีเป็นศัตรูกับความเจริญทางวัตถุ การต่อต้านความละโมภและความอิจฉา ริษยาอาฆาต และการเร่งรีบเพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ในโลก การปฏิเสธความฟุ้งเฟ้อ รวมทั้งความสะอาดและความเรียบร้อย (มารยาท) การเป็นชาย (ใหม่) การไม่ตัดสินใจด้วยความรุนแรงแต่รักสงบ การนอนบ้นมดอมตนและเทิดทูนความเป็นเพื่อน การเป็นปรปักษ์กับงานโดยประทุ้งด้วยความขี้เกียจ...การนำคนเข้าถึงเสรีภาพแห่งความรักและกามารมณ์ ฯลฯ”

บางถ้อยอารมณ์ จาก หลงกลืนกัญชา : รงค์ วงษ์สวรรค์

⁵Post by เจริญขวัญ, [หอมกลิ่นกัญชา สนทนาภาษาบุปผาชนที่ Haight-Ashbury @ San Francisco](http://www.oknation.net/blog/print.php?id=383718) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=383718>.

ภาพที่ 2 ภาพลักษณะการแต่งกายแบบฮิปปี้

ที่มา : ฮิปปี้ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=383718>

เครื่องแต่งกายจึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่สามารถสะท้อนได้ถึง ความคิด อุดมการณ์ ปรัชญา และสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ผ่านการแต่งกายจึงเป็นกลวิธีที่มีมานานและก่อให้เกิดผลสำเร็จได้จริง

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติแวดล้อม

เนื่องจากสัตว์เพศเมียในหลาย ๆ สายพันธุ์ มีระบบกลไกทางธรรมชาติที่พิเศษ ซึ่งเพศเมียมีอำนาจเหนือเพศผู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการสืบพันธุ์ ตัวผู้จะต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อที่จะสืบพันธุ์กับตัวเมีย ซึ่งการสืบพันธุ์ของแมงมุมต่างสายพันธุ์ก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตัวผู้มีโอกาสเสียชีวิตจากการสืบพันธุ์สูง

ในแมงมุมใยกลม (orb-web spider) หรืออาร์กีโอเปบรูเอนนิชิ (*Argiope bruennichi*) ตัวผู้จะฉีกปลายอวัยวะสืบพันธุ์แล้วทิ้ง "ความเป็นชาย" (manhood) ในช่องสืบพันธุ์ของตัวเมีย เพื่อกันไม่ให้แมงมุมตัวผู้ตัวอื่น ชี้น้ำเชื้อให้กับตัวเมียอีกได้ เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์ของตัว

เมื่อกบปิด ตัวผู้อื่นๆ มีเวลาเพียง 8 วินาทีที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียนั้น แมงมุมตัวเมียสปีชีส์ไฟโซคุลัส โกลบัส (Physoculus globus) จะส่งเสียงกรีดร้อง ที่มีความถี่สูงเพื่อชักนำตัวผู้ระหว่างจับคู่ ซึ่งเสียงร้องนี้จะตอบสนองจังหวะการบีบรัดของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ที่อยู่ในร่างตัวเมียระหว่างผสมพันธุ์ ซึ่งเสียงกรีดร้องของตัวเมียเป็นการส่งสัญญาณเตือนกลุ่มผสมพันธุ์หากมีการบีบรัดที่รุนแรงหรือยาวนานเกินไป ซึ่งตัวผู้ก็จะตอบสนองอย่างกระตือรือร้นเพื่อเพิ่มโอกาสที่น้ำเชื้อของตัวเองจะได้รับเลือกให้ผสม

เมื่อวาระของบทรักสิ้นสุดลง แมงมุมตัวเมียในหลายสปีชีส์จะกินตัวผู้ ด้วยขนาดแมงมุมตัวผู้ตัวเล็กตกเป็นเหยื่อได้ง่ายและแมงมุมตัวเมียขนาดใหญ่จะกินกลุ่มผสมพันธุ์ที่ตัวเล็กด้วยความหิว ซึ่ง 80% ของสปีชีส์ที่มีแมงมุมตัวผู้เล็กกว่าแมงมุมตัวเมีย คู่ที่ตัวเล็กกว่าจะถูกกลุ่มผสมพันธุ์จับกิน⁶

ภาพที่ 3 ภาพแมงมุมแม่ม่ายดำ

ที่มา : แมงมุมแม่ม่ายดำ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2552. เข้าถึงได้จาก http://www.women.sanook.com/story_picture/b/53833_007.jpg

เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากธรรมชาติได้สร้างระบบกลไกในการอยู่รอดของการสืบเผ่าพันธุ์ ตัวผู้ต้องยินยอมถูกกินเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตนเองดำรงอยู่ วิถีทางธรรมชาติในการสืบเผ่าพันธุ์เป็นเช่นนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นกลไกทางธรรมชาติที่อยู่เหนืออำนาจของมนุษย์ที่จะเข้าไปควบคุม และด้วยข้อสังเกตนี้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจในความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ที่เกิดขึ้น มนุษย์มักจะมีปัญหาในเรื่องที่เพศหญิงมักจะถูกเอาเปรียบทางเพศอยู่เสมอ

⁶ASTV ผู้จัดการออนไลน์, รักพิสดารของ "แมงมุม" เขมื่ออบกันหลังมีเช็กซ์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000152573>.

ในสังคมมนุษย์นั้น มนุษย์มีนักเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิสตรีผู้ส่งอิทธิพลต่อโลกมากมาย อย่างเช่น แมรี วอลสโตนคราฟท์ (Mary Wollstonecraft) นักเขียน นักปรัชญาสายเฟมินิสม์ (Feminism) และนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรก ๆ ของโลก ผลงานของเธอได้สะท้อนให้เห็นถึง ความคิดของสตรีที่ต้องการเรียกร้องสิทธิบางอย่างในยุคที่ผู้หญิงยังไม่มีสิทธิมีเสียงใด ๆ ในสังคม ต่อมาการเรียกร้องสิทธิสตรียังคงสืบเนื่องถึงปัจจุบัน นั้นแสดงให้เห็นว่าในสังคมมนุษย์ เพศหญิง ยังคงเสียเปรียบเพศชายอยู่เสมอ “ฉันไม่ได้ปรารถนาให้ผู้หญิงมีอำนาจเหนือผู้ชาย แต่อยากให้เธอมี อำนาจเหนือตัวของพวกเธอเอง” Mary Wollstonecraft⁷

อิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์

ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักจะได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของมนุษย์ทั้งในยุคปัจจุบัน หรือแม้แต่ยุคอดีตกาล ภาพยนตร์เปรียบได้ดั่งเครื่องย้อนเวลาสามารถนำผู้ชมไปสู่ยุคสมัยที่ผ่านมา นานแสนนาน อาจเป็นเพียงเรื่องเล่าขานหรือประวัติศาสตร์ที่เคยถูกบันทึกไว้เป็นตัวอักษร สิ่งเหล่านี้สามารถถูกนำมาร้อยเรียงใหม่ผ่านภาพ สี เสียง แสดงและตัวละคร ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลต่อ ผู้ชมและนำไปสู่การต่อยอดทางความคิดได้เป็นอย่างมาก

จากภาพยนตร์เรื่อง Memoirs Of A Geisha เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเรื่องราว เกี่ยวกับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่ถูกฝึกฝนตนเองให้เป็นดั่งงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้เพียบพร้อมทั้ง กิริยา มารยาทในความเป็นหญิง เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้ชาย เกอิชาถูกอบรม กิริยามารยาทเป็นอย่างดี เพื่อแลกกับเงินหรือการเลี้ยงดูชีวิตเป็นสิ่งตอบแทน เกอิชาที่มีความงาม ความสามารถเพียบพร้อมที่สุด ก็จะเป็นที่ต้องการของฝ่ายชาย มูลค่าของเกอิชานั้นก็ยิ่งเพิ่มสูง มากขึ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของเพศชายที่มีต่อเพศหญิง เป็นเหมือนดั่งสิ่งที่ ใช้สนองความต้องการทางเพศสามารถใช้เงินซื้อได้โดยที่ฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจให้เป็นเช่นนั้น อาจ เป็นเพราะด้วยวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นเป็นสิ่งเร้าให้เกิดค่านิยมเช่นนี้ขึ้น

ตามประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเกอิชามีมาแต่ครั้งศตวรรษที่ 17 โดยเฉพาะภายในเมือง เกียวโต ที่เคยเป็นนครหลวงเดิมมานานกว่าพันปี

โดยทั่วไปเด็กสาวที่สมัครมาเป็นเกอิชา จะเริ่มต้นฝึกฝนด้วยการเป็นเด็กรับใช้ของ เกอิชารุ่นพี่ก่อน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณหนึ่งปี การเป็น ‘เกอิชา’ ต้องได้รับการฝึกฝนเป็น เวลาถึง 5 ปีด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการโค้งคำนับอย่างสุภาพอ่อนน้อมต่อลูกค้าผู้เข้า

⁷ PostAmorndern, ต้นไม้ใต้โลก [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=216711>.

มาใช้บริการ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การร่ำเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ นอกจากนี้ เธอยังต้องเรียนการร่ายรำร้องเพลง ตามความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณถือว่า ศิลปะเหล่านี้ควรเริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ 6 เดือน กับ 6 วัน จึงจะได้ผลสำเร็จที่เยี่ยมยอด เนื่องจากสาวเกียขามีความสามารถ ในการให้ความบันเทิง และมีศิลปะในการปรนนิบัติ จนบุรุษเพศที่มาใช้บริการมีความสุข และคลาไคลเรียล จากการงานอันหนักหน่วงทั้งวัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เอง ที่บางครั้งทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีความสนิทสนม จนถึงขั้นผูกพันรักใคร่ แต่ข้อห้ามหนึ่งของการเป็นเกียขาก็คือ เธอจะไม่ได้รับอนุญาต ให้มีสามีในระหว่างประจำทำงาน และที่สำคัญก็คือ โดยมากแล้วบุรุษที่จะมาเกียขารักใคร่นั่นก็มักจะมีฐานะสูงส่ง และมีครอบครัวแล้วทั้งสิ้น สำหรับค่าตอบแทน เกียขาจะได้รับค่าตอบแทนถึงชั่วโมงละ 550 ดอลลาร์ ถ้าลูกค้าพอใจ⁸

เกียขามีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นหลาย ๆ อย่างและถูกแต่งเสริมเป็นรูปลักษณ์เฉพาะเกียขาเท่านั้น เช่น การลงแป้งที่ใบหน้าให้เป็นสีขาวเหมือนสวมน้ำาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเกียขา เพื่อสร้างความรู้สึกที่เร้นลับ รอคอยเปิดเผย การทรมานฝีปากครั้งเดียวเพื่อให้ลูกค้าการเชื่อเชียว และสร้างความเขยว่นด้วยการเผยให้เห็นโฉมเพียงแค่เล็กน้อย เกียขาจะสวมใส่ชุดกิโมโนราคาแพง อีกทั้งจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมกิริยามารยาทเป็นอย่างดี แม้แต่การเดินที่จะต้องก้าวเดินสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล ปลายเท้าต้องหันเข้าหากัน เกียขาได้สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตนอย่างเข้มงวดขึ้นมา ข้าพเจ้ามีความคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่เกียขาสร้างขึ้นเพื่อประกาศบริบทของสิ่งที่เธอเป็นและอาจเป็นเหมือนเกราะกำลัที่คอยซ่อนเร้นความรู้สึกภายในก็ได้ หากถอดเปลือกนอกเหล่านี้ออกเกียขาก็เป็นเหมือนมนุษย์ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจในการสร้างเปลือกนอกของเกียขา เกียขาในภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างตัวเองให้ดูดีเพียบพร้อม และแสวงทำเป็นภูมิใจที่ตัวเองเป็นเช่นนั้นและจุดประสงค์ทั้งหมดก็เพียงเพื่อให้ผู้ชายพึงพอใจ หากจะเปรียบเทียบกับผู้หญิงในปัจจุบัน การจะฝึกตัวเองให้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเป็นงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้เฉกเช่นเกียขานั้นก็ย่อมทำได้ และย่อมจะทำได้ดีกว่าเสียด้วยเพราะไม่ได้ทำเพื่อมูลค่าเงินตราแต่ทำเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความงามให้แก่ตัวเอง

ข้าพเจ้าจึงนำประเด็นการสร้างรูปลักษณ์ภายนอกของเกียขามาเป็นจุดหนึ่งในการสร้างสรรค์งานชุดนี้ หากเปลือกนอกของเกียขาทำเพื่อดึงดูดฝ่ายชายแต่เปลือกนอกในงานศิลปะ

⁸ "เกียขา": ดำนานแห่งนางโลม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก

ของข้าพเจ้า สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและถ่ายทอดความรู้สึกเบื้องต้นของผู้หญิงปัจจุบันที่มีได้อ่อนแออีกต่อไป

ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์

ที่มา : Memoirs of a geisha [online], Access 29 April 2009. Available from
<http://www.nairaland.com/nigeria/topic-124607.0.html>

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

เนื่องด้วยข้าพเจ้านำเสนอผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบสามมิติแสดงออกด้วยรูปกายเป็นแฟชั่นการแต่งกาย ศิลปินที่ส่งอิทธิพลต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก จึงเป็นศิลปินที่ทำงานทางด้านแฟชั่นการออกแบบเสื้อผ้า เป็นศิลปินหญิงชาวอังกฤษนามว่า วิเวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood) ข้าพเจ้าเห็นว่าเสื้อผ้าของศิลปินผู้นี้เป็นเหมือนดั่งงานศิลปะที่ถูกแขวนอยู่บนตัวคนงานบางชุดสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องเพศผ่านสีสัน วัสดุและโครงสร้างที่ผิดแปลกไปจากเสื้อผ้าที่จะใส่ได้ในความเป็นจริง แต่วิเวียนสามารถสร้างสรรค์ให้เสื้อผ้าเหล่านี้สวมใส่ได้จริง อีกทั้งยังสะท้อนความคิดความรู้สึกส่วนตัวแฝงไว้ในเสื้อผ้าเหล่านี้อีกด้วย ผลงานของวิเวียนนั้นเริ่มมาจากการมีความคิดที่แปลกและแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ มุมมองและทัศนคติที่มองต่อโลกช่วยขับเคลื่อนผลงานของเธอให้เป็นศิลปะอันมีค่ายิ่ง

วิเวียน เวสต์วูด เติบโตในสังคมแรงงานในประเทศอังกฤษ เธอรับรู้ได้ถึงความกดดันทางสังคมที่ครอบครัวยุคของเธอได้รับ ความกดดันทางสังคมเหล่านั้นได้ส่งผลโดยตรงต่อตัววิเวียน

และต่อมาเธอค้นพบว่าแฟชั่นแนว พังก์ร็อก สามารถเป็นจุดดึงดูดที่จะต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำของสังคมได้ โดยช่วงต้นยุค 70 "พังก์" ถือเป็นสัญลักษณ์ที่วัยรุ่นอังกฤษในช่วงนั้น ใช้ต่อต้านความคิดของคนยุคเก่า ที่ยึดติดกับระบบชนชั้นของสังคมอังกฤษ โดยสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและแฟชั่น ที่มีเนื้อหาทศวรรษต่อสังคม แต่วิเวียน เป็นผู้นำที่ทำให้แฟชั่นพังก์กลายเป็นอาวุธร้ายกาจ เพราะเธอใช้เสื้อผ้าเป็นเครื่องมือแสดงออกถึงการต่อต้านความอยุติธรรมในระบบชนชั้นของอังกฤษ แฟชั่นแนวพังก์ร็อก จึงได้รับความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงผลักดันของ วิเวียน เวสต์วูด

วิเวียนเป็นผู้เริ่มต้นใช้วัสดุที่แปลกและแตกต่างในยุคสมัยนั้น ทั้งกระดุกไก่ ขากรรไกร หมุด โซ่ ภาพจากนิตยสารเก่า นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้า อีกทั้งวิเวียนยังทำเสื้อยืดแนวลามก เพื่อสื่อถึงความต้องการ อิสรภาพ ของคนชนชั้นกรรมกร ทั้งการพิมพ์ลายหน้าอกผู้หญิงและรูปควาบอยเปลือยบนเสื้อยืด ทำกระดุมรูปคิงส์ลิ่ง เคียนเสื้อผ้าให้ขาดวินเห็นเนื้อหนังบริเวณหน้าอก หรือการนำชุดชั้นในมาใส่ด้านนอก เมื่อเข้าสู่ยุค 80 กระแสพังก์ร็อกกลับเสื่อมความนิยมไปจนหมดสิ้น เธอจึงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน วิเวียนเริ่มนำภูมิปัญญาแฟชั่นดั้งเดิมมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น "คอร์เซ็ต" ชุดชั้นในสาวสังคมชั้นสูงในยุควิกตอเรียที่ใช้รัดให้เอวคอดและมีหน้าอก แต่ถูกยกเลิกไปเพราะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์การกดขี่ทางเพศ วิเวียนนำคอร์เซ็ตมาดัดแปลงเสียใหม่ พร้อมทั้งชื่อคอลเลกชันอย่างประชดประชันตามแนวคิดเฟมินิสต์ว่า "เทพีเสรีภาพ"

"เสื้อผ้าของฉันอาจดูนอกกลุ่มนอกทาง เพียงเพราะผู้คนไม่ได้คาดคิด แต่สิ่งที่ฉันทำก็เพื่อประณามความจิตผิดและความน่าเบื่อของแฟชั่นธรรมดาเหล่านั้น"

"เหตุผลเดียวที่ฉันอยู่ในวงการแฟชั่น ก็เพื่อใช้เสื้อผ้าที่ฉันออกแบบ ต่อต้านและทำลายความยึดมั่นในระบบเดิม"

Vivienne Westwood⁹

ข้าพเจ้าเห็นว่างานศิลปะที่แสดงออกในรูปแบบของเสื้อผ้านั้นมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่สามารถเผยแพร่ได้กว้างไกลกว่างานศิลปะด้านอื่น ๆ เนื่องจากคนดูมีความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว และในผลงานของวิเวียนก็สะท้อนความคิดอันเป็นเอกเทศของผู้หญิงโดยตรงจึงเป็นเสมือนตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมา

⁹ คมนัน นพรัตน์, *Life Style : Art & Living* [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.globalfashionreport.com/?l=th&a=357014>.

ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม

ที่มา : Vivienne Westwood [Online], Accessed 29 April 2009. Available from <http://chicanduntroubled.files.wordpress.com/2008/02/vivienne-westwood.jpg>

อิทธิพลที่ได้รับจากความสนใจในเทวรูป

ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในรูปลักษณ์ของพระแม่เจ้าองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู เนื่องจากมีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากเทวรูปองค์อื่น ๆ เทวรูปองค์นี้ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้น องค์มหาเทวีองค์นี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระแม่เจ้าแห่งจักรวาล” ผู้มีบทบาทสูงสุดในกลุ่มเทวีของพระเป็นเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นผู้รังสรรค์โลกและจักรวาลร่วมกับพระศิวะมหาเทพผู้เป็นพระสวามี

กาลิ เทวีผู้มีสี่พระกายดำ ผู้มีชัยต่อเวลา (กาล) เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยอยู่ในศาสนาสมัยปัจจุบัน ความพิโรธของกาลิจะเหือดหายไปด้วยการบูชาัญชีมหาสีแดงของพระนางแลบห้อยออกมานอกโอบุสแสดงความหิวกระหาย เครื่องประดับสวของพระนางคือหวักะโหลกมนุษย์ กาลิ คือเทวีแห่งจิ้งหะการ

ร่ายรำอันเร่าร้อนผู้โปรดปรานการบูชาในตำนานเก่าแก่ก็มักจะกล่าวถึงการร่ายรำอันแสดงถึงชัยชนะของพระนางเสมอ¹⁰

หากจะวิเคราะห์จากรูปลักษณะภายนอกของเทวรูปที่ชาวฮินดูเคารพ ปางกาลีนับได้ว่าเป็นปางที่แปลกแตกต่าง และดูโหดร้ายที่สุด แต่ก็ยังเป็นปางที่ผู้คนนับถือมากที่สุด ข้าพเจ้าตั้งข้อสันนิษฐานว่า ด้วยความแตกต่างทางรูปลักษณะที่สะท้อนภาพลักษณะนี้เองที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้คนเกิดความเกรงกลัว รูปลักษณะภายนอกช่วยส่งเสริมอำนาจฤทธาภาพในตัวพระนางตามความเชื่อดังในตำนานให้มากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้เอง รูปเคารพของพระแม่กาลิจึงส่งอิทธิพลสำคัญที่สนับสนุนความคิดที่ว่ารูปลักษณะภายนอกมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ และรูปลักษณะของพระแม่กาลินั้นก็เป็นเสมือนหนึ่งคัมภีร์รวมความรู้สึกลากหลายของมนุษย์ ทั้งความรู้สึกอันเคารพนบถ ความหวั่นสะพรึงกลัวและยำเกรง ความเทิดทูนบูชา และสิ่งเหล่านี้ได้มีผลต่อแนวความคิดในการดำเนินวิถีชีวิตของชาวฮินดูเรื่อยมาจกอดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว “ผู้หญิงอินเดียส่วนมากมีความศรัทธาและยึดมั่นอยู่กับศาสนาและได้รับอิทธิพลจากภาพลักษณ์ของสตรีในวรรณกรรมหรือเทวนิยาย สิ่งที่ผู้หญิงอินเดียได้รู้ ได้เรียนหรือรับฟังการเล่าขานต่อ ๆ กันมา กลายเป็นแบบอย่างที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต”¹¹

หรือหากจะมองกันอีกแง่มุมหนึ่ง การสร้างภาพลักษณ์ของรูปเคารพเจ้าแม่กาลิให้น่ากลัวอาจจะเป็นกลวิธีหนึ่งของคนโบราณ ที่ปรารถนาจะสร้างความน่ายำเกรงให้แก่เพศหญิง จึงสร้างคติความเชื่อบางอย่างเพื่อไม่ให้เพศหญิงถูกรังแกจากเพศชาย

¹⁰ นางลักษณ์ เทพสวัสดิ์, มหัศจรรย์อินเดีย-แผ่นดินแห่งความหลากหลาย(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 153.

¹¹ เรื่องเดียวกัน, 51.

ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากเทวรูป

ที่มา : เจ้าแม่กาตี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bite25&month=04-2009&date=22&group=20&gblog=22>

บทที่ 3

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

งานศิลปะไม่ว่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ในแขนงใดก็ตาม หากสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกภายในของศิลปินพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่ผู้ชมผลงานได้ นับว่าเป็นผลสำเร็จในงานศิลปะนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วิธีการแสดงออกแบบศิลปะสามมิติ (3 Dimension) ศิลปะการแสดงสด (Performance) และการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายผสมผสานกันโดยใช้กระบวนการภาพพิมพ์สามมิติที่ใช้สวมใส่ได้จริงและใช้นางแบบเป็นผู้นำเสนอด้วยการสวมใส่ เพื่อให้เกิดความเนบเนียนทางความรู้สึก ช่วยสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นถึงสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ถูกล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเรือนร่างของหญิงสาว

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

สำหรับข้อมูลประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้นจากพื้นฐานชีวิต ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบสังเกตผู้คนจากเครื่องแต่งกายเป็นอันดับแรก ข้าพเจ้าคิดว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนภายในได้ ข้าพเจ้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการสังเกตเครื่องแต่งกายของผู้หญิงทั่วโลก ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะในกลุ่มตน การแต่งกายของสตรีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศสามารถเชื่อมโยงและบ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นสิ่งหล่อหลอมให้เกิดรากฐานในวิถีทางการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดและความเป็นอยู่หรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันที่โลกทั้งโลกมีวิวัฒนาการเชื่อมถึงกันหมด เครื่องแต่งกายของสตรีก็ยังคงแตกต่างกันออกไป ซึ่งสะท้อนได้ถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบความคิด ค่านิยมของสังคมนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน บางประเทศถึงแม้ว่าจะอยู่ในแถบเอเชียเหมือนกัน แต่กลับมีการแต่งกายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง อย่างเช่น ในอินเดียและญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น สตรีชาวญี่ปุ่นจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสตรีที่มีการแต่งกายแปลกและแตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ โดยจะมีการแต่งกายในลักษณะของการจัดกลุ่มและมีชื่อเรียกตามแนวทางเฉพาะกลุ่มของตนเองอย่างชัดเจน มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มแฟชั่นโลลิตา (Lolita), กลุ่มแฟชั่นยัมมบะ (Yamumba) ซึ่งกลุ่มแฟชั่นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดของสตรีสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับเครื่องแต่งกายมากกว่าการใช้ประโยชน์เพียงเพื่อนุ่งห่ม

กลุ่มแฟชั่น โลลิต้า (Lolita) แนวความคิดของแฟชั่นกลุ่มนี้ คือ การสร้างรูปลักษณ์ใหม่ให้แก่ตนเอง ให้มีความคล้ายคลึงกับคุณหนูผู้สูงศักดิ์ ตุ๊กตาฝรั่ง เป็นภาพลักษณ์ของสาวน้อยที่อ่อนหวาน ดังนั้นการประกอบกันของชุด จึงมักจะมีลูกไม้ระบายและโบว์มาประดับ มีการไว้ทรงผมที่เลียนแบบมาจากตุ๊กตา อาจมีการสวมใส่วิกผมเพื่อให้ได้ทรงตามที่ต้องการ มีการสวมถุงมือ ลูกไม้ ถุงเท้าหรือถุงน่อง ในการแต่งกายเพื่อให้สมบูรณ์ จะมีการอุมสัตว์เลี้ยงจริงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการแต่งกาย เช่น การอุมกระต่ายสีขาวผูกโบว์ ไปในสถานที่ต่าง ๆ ด้วย โลลิต้าจะแต่งกายอย่างมิดชิด ไม่แต่งตัวโชว์เนื้อหนัง เพื่อให้คล้ายคลึงกับภาพลักษณ์ของสาวน้อยมากที่สุด

แบรนด์ต่างๆของทางฝั่งญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะมากมายที่ผลิตเสื้อผ้าสไตล์นี้ออกมาให้เราได้เลือกซื้อเลือกหา ยกตัวอย่างเช่น Angelic Pretty, Baby the Stars Shine, Bright (BSSB), HeartE, Juliette et Justin, Innocent World, Victorian Maiden, Milky Ange และอื่น ๆ อีกมากมาย¹

ภาพที่ 7 ภาพการแต่งกายของกลุ่มสตรีญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เรียกตัวเองว่า “โลลิต้า”

ที่มา : Lolita [Online], Accessed 22 July 2009. Available from <http://blog.spu.ac.th/spufcontent5/2008/11/21/entry-4>

¹ กองบรรณาธิการ Spufriends, แฟชั่นโลลิต้า [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://blog.spu.ac.th/spufcontent5/2008/11/21/entry-4>.

กลุ่มแฟชั่นยัมมบะ คือ ลักษณะการแต่งกายหนึ่งที่มีการสร้างรูปลักษณ์ใหม่ในกลุ่มตนให้มีลักษณะที่ขัดต่อความเป็นจริงเป็นอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนสีผิวเสียใหม่ทั้งที่ใบหน้าและลำตัวให้เป็นสีแทนหรือสีดำ ซึ่งความเป็นจริงแล้วหญิงสาวชาวญี่ปุ่นจะมีผิวขาวเหลือง มีการแต่งหน้า ทาตาและปากเป็นสีขาวย มักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใส ประดับดอกไม้ใหญ่ที่สุดที่ผม

การสร้างรูปลักษณ์ใหม่ของกลุ่มยัมมบะ จะให้ความรู้สึกที่ขัดกันโดยสิ้นเชิงกับกลุ่มแฟชั่นแบบโลลิต้าที่เน้นความอ่อนโยนและความอ่อนหวาน แต่สำหรับยัมมบะถึงแม้ว่าจะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สดใส แต่ภาพลักษณ์ที่ออกมาสามารถสร้างความเข้มแข็งและน่ายำเกรงได้เป็นอย่างมาก

ยัมมบะ (やまんば) จริงๆแล้วคำนี้มาจากตำนานหรือนิทานญี่ปุ่น หมายถึงยายแก่ ซึ่งเป็นยักษ์ ผีสาวหรือปีศาจที่กินคนเป็นอาหาร เวลาเห็น สาวญี่ปุ่น แต่งหน้าดำมากๆ เราก็จะนึกถึง (ยัมมบะ) ซึ่งมีลักษณะผมหงอกหน้าตาน่ากลัว คนก็เลยตั้งชื่อให้สาวญี่ปุ่นเหล่านี้ว่า (ยัมมบะ เกิร์ล) ヤマンバギャル ซึ่งยัมมบะ มีมานานกว่า 10 ปีแล้วในญี่ปุ่น²

จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันในการแต่งกายของแต่ละกลุ่ม คือ การสร้างรูปลักษณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ภาพลักษณ์หรือนุคลิกใหม่นี้จะเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกกำหนดขึ้นภายในกลุ่ม การแต่งกายของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสวมเสื้อผ้าเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนทุกสิ่งในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนสีผิว สีมผม สีตา รวมไปถึงการใช้สวัต์เลียงเป็นเสมือนเครื่องประดับเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์นั้น ๆ การเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเช่นนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเกอิชาที่มีมาแต่เนิ่นนานในสังคมญี่ปุ่น เกอิชามีการทำแต่งสีขาวยที่ใบหน้า เพื่อบดบังใบหน้าแท้จริง สร้างรูปกายใหม่ที่เชื่อว่าเป็นผู้หญิงในอุดมคติ ในกลุ่มของยัมมบะเองก็มีการเปลี่ยนสีผิวที่ใบหน้าเสียใหม่ให้เป็นสีดำ สร้างรูปกายใหม่ตามเอกลักษณ์ของปีศาจผู้หญิงแก่ การแต่งกายเช่นนี้บ่งบอกได้ถึงทัศนคติของลักษณะผู้หญิงในอุดมคติของสตรีญี่ปุ่นว่าได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นเพราะผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบันมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น จึงต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่นำไปสู่ความเคารพยำเกรงและนับถือแก่พวกเธอ

² แฟชั่น ยัมมบะ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.designer.in.th/style/แฟชั่นญี่ปุ่น-ยัมมบะ.html>.

ภาพที่ 8 ภาพการแต่งกายของกลุ่มสตรีญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เรียกตัวเองว่า “ยามัมมะ” (2009)

ที่มา : ยามัมมะ 2552 [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2552. เข้าถึงได้จาก

http://www.thaistartainment.com/images_news/picDT_var/00187.jpg

กลุ่มสตรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เครื่องแต่งกายเพื่อบอกสถานะของตน คือ กลุ่มสตรีชาวอินเดีย เช่นในอินเดีย ผู้หญิงที่สวมใส่紗รี่และผ้าคลุมสีแดงที่หน้าผาก แสดงให้เห็นว่า ได้ผ่านการแต่งงานมาแล้ว ดังนั้นชายหนุ่มทั่วไปจะไม่สามารถเข้าไปข้องเกี่ยวได้อีก

ฐานะของสตรีอินเดียนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่สมัยพระเวท ผู้หญิงได้รับเกียรติสูง มีการศึกษาดี มีอิสระ และต่อมาในสมัยปลายพระเวทมานวศาสตร์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของพราหมณ์ ได้ทำให้ผู้หญิงมีฐานะต่ำลง ผู้หญิงจะต้องปรับตัวเองตามยุคตามสมัย มีศักดิ์ศรีมากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่บทบัญญัติ และกฎระเบียบของประเพณีในยุคนั้น ๆ และในยุคปัจจุบัน แม้สตรีจะมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกับผู้ชายทุกประการตามกฎหมายก็ตาม แต่ในความนึกคิด ประเพณี และความเชื่อทางศาสนา ผู้หญิงอินเดียนยังยอมรับฐานะของตนว่าต่ำกว่าชายอยู่³

³ นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, มหัสจรรย์อินเดีย-แผ่นดินแห่งความหลากหลาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 61.

ภาพที่ 9 ภาพการแต้มจุดติลคัมของสตรีอินเดีย

ที่มา : Tilaka [Online], Accessed 23 July 2009. Available from
<http://www.bhagavadgitausa.com.cnchost.com/TILAKA4.jpg>

ข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ รูปลักษณ์ภายนอกนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นจะมองเห็นได้ เป็นสิ่งแรก และระหว่างสตรีกับบุรุษก็เช่นกัน ข้าพเจ้าสังเกตว่าเมื่อเวลาที่ผู้ชายพูดจาตะโลม ผู้หญิง ผู้ชายจะสังเกตผู้หญิงคนนั้นจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อน ผ่านหน้าตา ผิวพรรณ การแต่งกาย หากผู้หญิงคนไหนมีความงามมาก ก็มักจะถูกตะโลมทางคำพูดทั้งแบบสุภาพและไม่สุภาพ

น่าแปลกที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นตำราหรือทหรรหญิงที่สวมใส่เครื่องแบบถูกรบกวนจาก ฝ่ายชายเหมือนดังที่ผู้หญิงทั่วไปมักจะพบเจออยู่เป็นประจำ ข้าพเจ้าวิเคราะห์ว่าเครื่องแต่งกายมีผล ทางความรู้สึก มีอำนาจควบคุมความรู้สึกของมนุษย์ได้ เนื่องจากเครื่องแต่งกายสามารถบอกได้ถึง อำนาจหน้าที่ที่มนุษย์ผู้นั้นกำลังดำรงอยู่

ดังเช่นตามประมวลระเบียบเครื่องแต่งกายของตำรวจได้กล่าวถึงลักษณะของการแต่ง เครื่องแบบไว้ดังนี้

เครื่องแบบตำรวจที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นเครื่องแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้แต่งว่า เป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเหล่านั้นซึ่งต่างจากข้าราชการอื่นๆ และยังมีความหมายให้รู้ว่า ผู้แต่งมี หน้าที่ รักษากฎหมาย และคอยพิทักษ์รับใช้ประชาชน

ข้อ 1. การแต่งเครื่องแบบตำรวจนั้น ต้องให้เป็นเครื่องเตือนสติแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ จะรักษาวินัยตำรวจ ความประพฤติ และมารยาท สมเกียรติของตำรวจ การที่ตำรวจแต่งกาย

เรียบร้อย หมดจค ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ย่อมคู่ผึ่งผายองอาจเป็นสง่า แสดงให้เห็นว่า ตำรวจในกรมกองนั้น มีระเบียบวินัย เป็นที่น่าเกรงขามแก่หมู่พาลชน ไม่กล้าที่จะก่อเหตุร้ายขึ้น หากบกพร่องในการ แต่งเครื่องแบบก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ตำรวจในหน่วยนั้นๆ มีสมรรถภาพ ระเบียบวินัย ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่อนแอ ไม่เป็นที่เลื่อมใสของประชาชน⁴

ดังกฎระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้กับข้าราชการตำรวจ แสดงให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายของตำรวจจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจผู้นั้น ด้วยเหตุนี้เองเครื่องแต่งกายจึงมีอำนาจที่จะสร้างความน่ายำเกรงแก่ผู้ที่พบเห็น

ภาพที่ 10 ภาพเครื่องแบบตำรวจหญิงไทย

ที่มา : ตำรวจหญิง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2552. เข้าถึงได้จาก http://www.student.in.th/article/editor/assets/05070_004.jpg

⁴พลตำรวจตรีวิโรจน์ บำรุง, บทความทางวิชาการเรื่อง “บุคลิกภาพที่ดีของข้าราชการตำรวจ” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://school8.education.police.go.th/technical/technical06.html>.

ภาพที่ 11 ภาพเครื่องแบบทหารหญิงไทย

ที่มา : ทหารหญิงไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2552. เข้าถึงได้จาก

<http://img504.imageshack.us/img504/1413/thaisoldiergo5.jpg>

แนวความคิดในการแสดงออก

จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าค้นคว้ามา ได้ส่งผลที่สนับสนุนความคิดที่ว่าเครื่องแต่งกายมีผลในการควบคุมความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ และด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมักจะเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยโดยตัดสินใจจากการมองเห็นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเป็นอันดับแรก

ดังนั้นเราจึงมักเห็นว่าศิลปินมีทรงผมแปลก ๆ ไม่อยู่ในกระแสของแฟชั่น ชุดประจำตัวของศิลปินมักจะออกแบบให้ดูขลัง สุขุม คล้ายนักบวช โดยเฉพาะศิลปินไทย และประดับตกแต่งด้วยสร้อยประคำ เขี้ยวสัตว์ ให้ดูว่างดงามกว่าคนธรรมดา

ใครที่เป็นศิลปินก็มักจะมีเครื่องแบบของศิลปิน เช่นเดียวกับเครื่องแบบของตำรวจ ทหาร ต่างกันก็เพียงแต่ว่า เครื่องแบบของศิลปินไม่ได้แสดงยศตำแหน่งว่าเป็นจิตรกรเอก หรือจิตรกรโท หากแต่ประดับตกแต่งให้ดูสวยงามแปลกตาเท่านั้น⁵

ข้าพเจ้าจึงนำเอาผลทางความรู้สึกของรูปลักษณ์ภายนอกนี้มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนัยยะทางความคิดเกี่ยวกับสตรีที่เป็นเพศที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความอ่อนโยนตามระบบกลไกทางธรรมชาติ แต่ความอ่อนแอในทางกายภาพ คือ สรีระที่มีผิวมีความแข็งแรงเทียบเท่าเพศชาย ซึ่งทำให้เพศหญิงเสียเปรียบและถูกรังแกได้ง่ายตามไปด้วย

⁵ พิชญ์ สุภ, มหัศจรรย์แห่งศิลปะ (กรุงเทพฯ : สดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2549), 122.

การสร้างรูปลักษณ์ใหม่เพื่อให้เกิดความน่ายำเกรงแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามจึงเป็นกลไกหนึ่งในการนำเสนอ ข้าพเจ้าจึงนำเอารูปทรงของสัตว์เพศเมียที่เลือกใช้และรูปทรงของสตรีมาผสมผสานกันเป็นรูปทรงใหม่ เพื่อให้เกิดความน่ายำเกรงผิดแปลกไปจากสตรีในรูปแบบเดิม และด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้พบเห็นได้

รูปแบบการแสดงออก

การเลือกใช้รูปแบบในการแสดงออกให้เหมาะสมและสอดคล้องตามแนวความคิดของผลงานศิลปะที่ต้องการนำเสนอ นับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรูปแบบการแสดงออกจะเป็นเสมือนดังเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสื่อสารระหว่างผู้ชมผลงานและศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เพศสถานะกับศิลปะการแสดงสด

เมื่อเราพูดถึงเรื่องของร่างกายในฐานะประดิษฐกรรมทางสังคมแล้ว ก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของเพศที่กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมาพร้อม ๆ กับแนวคิดที่เรียกว่า postmodernism โดยแนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม (Feminism) ได้ก้าวเข้ามาตั้งคำถาม ทำลายระบบชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย โดยออกมาบอกว่าความเป็นเพศนั้นหาได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ ดังเช่นที่ซีโมน เดอ โบวัวร์ กล่าวเอาไว้ในหนังสือ *Le Deuxieme sexe* (1949) ว่า “พวกเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิง แต่เราค่อย ๆ ถูกทำให้กลายเป็นผู้หญิง” เพศสถานะ (gender) เป็นเรื่องที่ต่างออกไปจากการพูดถึงเพศสรีระ (sex) ที่ถูกกำหนดโดยความแตกต่างทางชีววิทยา เพศสถานะคือความเป็นเพศที่ถูกกำหนดโดยบทบาท ซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถ้าสิ่งต่าง ๆ ล้วนเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการสร้างของมนุษย์ เรื่องเพศก็ย่อมเกิดจากการสร้างด้วย

ศิลปะการแสดงสดที่ใช้ร่างกายเป็นหลักจึงมักเป็นรูปแบบที่ศิลปินที่ทำงานเชิงสตรีนิยมมักนำมาใช้วิพากษ์วิธีคิดแบบปิตาธิปไตย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงภาพของเพศหญิงและความเป็นหญิงที่ถูกกดขี่⁶

วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นลักษณะของงานสามมิติ โดยใช้ศิลปะการแสดงสด (Performance) ในการนำเสนอผลงานผ่านร่างกายและเรือนร่างของหญิงสาว ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการทางภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Block) ในการสร้างลวดลายลงบนผืนผ้าเพื่อนำมาตัดเย็บและใช้ห่อหุ้มลงบนโครงสร้างสามมิติ ซึ่งรูปทรงที่ได้ก่อรูปขึ้นจาก

⁶ ธนาวิ โชติประดิษฐ, *การวิจารณ์ทัศนศิลป์: ข้อคิดของนักวิชาการไทย* (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ขมขนาด, 2549), 61.

จินตนาการที่เกิดจากสัตว์เพศเมีย นำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับรูปกายของหญิงสาวตามทัศนคติ และเนื้อหาใจความที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ ขนาดของตัวงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปร่างของหญิงสาวที่สวมใส่ ในการนำเอาวัสดุจริง เช่น ขนสัตว์จริงมาประกอบกับผลงาน เพื่อช่วยให้ผลงานมีความแนบเนียนทางความคิดและความรู้สึก และสามารถสื่อให้เห็นถึงนัยยะของสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ตรงประเด็นมากขึ้น

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ เริ่มจากการประมวลความคิดที่ต้องการนำเสนอและค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากทุกคนที่อยู่รอบตัวหรือการหาข้อมูลจากธรรมชาติที่เกี่ยวกับสัตว์เพศเมียในหลาย ๆ สายพันธุ์ เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะเสนอแล้ว จึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาคลี่คลาย จัดวางองค์ประกอบทางศิลปะและสร้างภาพร่างในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เพื่อนำไปสร้างเป็นชิ้นงานตามเทคนิคภาพพิมพ์ที่กำหนดไว้ผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์แกะไม้และกระบวนการในการประกอบกันของวัสดุ เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานสามมิติ จากนั้นจึงนำเสนอผลงานในลักษณะ Performance โดยให้หญิงสาวเป็นผู้สวมใส่เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด

เทคนิควิธีการ และวัสดุในการสร้างสรรค์

สร้างเนื้อหาและเรื่องราวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญจากตัวรูปทรงวัตถุที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งถูกคิดแปลงมาจากการนำลักษณะเด่นของสัตว์มาใช้ เพื่อแสดงความหมายและนัยยะทางความคิดระหว่างสัตว์เพศเมียและสตรีเพศ โดยการนำเสนอผลงานผ่านรูปแบบของแฟชั่นเครื่องแต่งกายแสดงออกในลักษณะสามมิติ โดยใช้เรือนร่างของสตรีเป็นผู้นำเสนอผลงานเพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นจริงของสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ ให้ผลงานสามารถสื่อถึงนัยยะทางความคิดได้ด้วยตัวเองโดยมีต้องอาศัยการอธิบายเป็นคำพูดหรือการบรรยายทางข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบ โดยอาศัยขนาดของชิ้นงานและมนุษย์จริงเป็นส่วนช่วยกระตุ้นความรู้สึกนี้ โดยการสร้างสรรค์ผลงานจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ความรู้สึกถึงพิษสงอันร้ายกาจของแมงมุมแต่ยังคงความสวยงามน่าค้นหาในแบบฉบับของความเป็นผู้หญิง ข้าพเจ้าใช้กระบวนการทางภาพพิมพ์ในเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้พิมพ์ลงบนผืนผ้า แล้วนำมาประกอบกับรูปทรงสามมิติ โดยใช้วัสดุที่เป็นจริง เช่น ลวดตาข่าย มาประกอบกับผลงานเพื่อใช้เป็นโครงสร้างภายในประกอบกันให้ได้รูปทรงใหม่ตามที่ต้องการนำเสนอ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่ทำให้ความรู้สึกต่าง ๆ กันไป ในบางตำแหน่งต้องการความนิ่มนวลสามารถจับต้องได้ เป็นโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นรูปทรงของกลีบดอกไม้ แต่ในบางตำแหน่งก็ต้องการความแข็งแรงและรูปทรงที่ชัดเจนเป็นกลุ่มรูปทรงที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวงานอย่างเช่นในส่วนของขาบางขาของแมงมุม

บทที่ 4

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

ขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน

1. **ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง** ข้าพเจ้าสร้างภาพร่างในผลงานศิลปะให้เหมือนกับการสร้างตัวละคร ต้องสร้างบุคลิกลักษณะที่เด่นชัดของตัวละครนั้นออกมาให้ได้เสียก่อน ภาพร่างที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของบุคลิกในตัวละครนั้น ๆ โดยนำเอาข้อมูลที่หามาได้ เช่น ภาพถ่ายของสัตว์เพศเมียที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ดึงเอาลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดนั้นมาเป็นจุดเด่นที่สุดในการสร้างภาพร่าง เพื่อสร้างบุคลิกที่ชัดเจนให้กับตัวละครที่ข้าพเจ้ากำลังจะสร้างขึ้น หลังจากนั้นภาพที่ข้าพเจ้าเลือกใช้จะถูกตัดแปลง ตัดทอน เพิ่มขนาดหรือลดขนาดลงเพื่อนำไปผสมผสานกับภาพของดอกไม้ที่ใช้สื่อถึงความเป็นผู้หญิง ข้าพเจ้าเลือกใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อช่วยในการ Collage ปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นภาพร่างเสื้อผ้าที่ถูกผสมผสานจนกลมกลืนกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในเรื่องของสีสนำไปสู่การสร้างอารมณ์ความรู้สึกถึงพิชรายกาจที่อยู่ในสตรี

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี

ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี

ภาพที่ 15 ภาพตัวอย่างภาพร่างแบบสี

2. ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ผลงาน การสร้างแม่พิมพ์แกะไม้ในตอนแรกนำแผ่นไม้ในขนาดที่ต้องการ ใช้เครื่องมือแกะไม้ที่มีปลายแหลมในลักษณะต่าง ๆ กัน แกะให้ได้ลวดลายที่ต้องการ สำหรับงานของข้าพเจ้าในชุดนี้นั้นต้องการแกะให้ได้ลวดลายคล้ายลักษณะขนของแมงมุมที่ความแข็งแรงและไม่ยาวจนเกินไปนัก ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ใช้แทนพิมพ์ในการพิมพ์ผลงานเนื่องจากข้าพเจ้าใช้ผ้าที่มีลักษณะอ่อนนุ่มมาแทนกระดาษในการพิมพ์ชิ้นงาน การพิมพ์ด้วยมือ นั้นจะสามารถควบคุมขั้นตอนการพิมพ์ให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการได้มากกว่า ข้าพเจ้าเลือกใช้ผ้าสองชนิดที่มีลักษณะต่างกัน คือ ผ้าแก้วกระจกและผ้าต่วน เมื่อได้แม่พิมพ์ตามที่ต้องการแล้ว จึงเลือกสีที่ใช้ต้องการจะใช้จากนั้นผสมหมึกพิมพ์ตามที่ต้องการแล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งหมึกไปบนแผ่นไม้จากนั้นใช้ผ้าด้านที่ต้องการปิดทับลงบนแผ่นไม้ทั้งหมด แล้วใช้ผ้าที่มีน้ำหนักพอสมควรห่อหุ้มเป็นก้อนกลมให้มีขนาดพอดีมือ จากนั้นใช้ฝ่ามือกดลงบนผ้าที่ปิดทับแผ่นไม้ให้ทั่วถึงเท่ากัน จากนั้นจะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ

ภาพที่ 16 ภาพผืนผ้าต่วนที่ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว

3. ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างสามมิติจากวัสดุ ในการสร้างโครงสร้างสามมิติ วัสดุที่ข้าพเจ้าเลือกใช้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขเพื่อรองรับกับเรือนร่างของหญิงสาว โดยสร้างรูปทรงจากลักษณะเด่นของสัตว์เพศเมียที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ โคนผ่านการคลี่คลายตัดทอนบางส่วนออกเพื่อให้ได้รูปทรงตามจินตนาการ โดยการเลือกใช้วัสดุที่จะสร้างสรรค์ จะถูกแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน ที่จำเป็นต้องให้ผลทางความรู้สึกที่ต่างแตกต่างกัน นั่นคือ โครงสร้างที่แข็งแรงของรูปทรงและโครงสร้างที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวของรูปทรง ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้ โครงลวดตาข่ายและท่อแอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างโครงสร้างที่ให้ผลตามที่ต้องการ โดยมีวิธีการทำดังนี้คือ ข้าพเจ้าใช้โครงลวดตาข่ายดัดให้ได้รูปปร่างตามที่ต้องการเป็นลักษณะ 3 มิติ แล้วนำมาหุ้มด้วยผ้าที่ผ่านการพิมพ์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้แล้ว ลวดตาข่ายใช้สร้างโครงสร้างใหญ่ ๆ ที่ต้องการลักษณะความเป็นกลุ่มก้อน ในขณะที่ท่อแอร์ใช้สร้างโครงสร้างในลักษณะที่เป็นเส้นยาว ๆ มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยสร้างให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวในผลงานได้ ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ ที่มีรูปลักษณะต่าง ๆ กันไป จากนั้นค่อยนำชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบกันเป็นรูปลักษณะตามที่ต้องการจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 17 ภาพชิ้นงานโครงสร้าง 3 มิติ ที่สร้างจากลวดตาข่ายและท่อแอร์

4. ขั้นตอนการนำเสนอผลงานแบบศิลปะการแสดงสด (Performance) เมื่อชิ้นงานถูกประกอบขึ้นในลักษณะเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว ผลงานจะถูกนำเสนอในลักษณะ Performance โดยให้หญิงสาวเป็นผู้สวมใส่ การนำเสนอในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับงานศิลปะ เนื่องจากการใช้ร่างกายเป็นสื่อยังทำให้ง่ายต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพราะมนุษย์ทุกคนต่างคุ้นเคยกับภาษากาย ท่าทางของหญิงสาว อาทิ ปฏิกิริยาต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อตัวงานทั้งสิ้น

อีกทั้งการนำเสนอแบบ Performance สามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ในการนำเสนอผลงานได้ ซึ่งสถานที่ที่แตกต่างกัน ปฏิกริยาตอบสนองของผู้คนก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน อย่างเช่น การแสดงผลงานในหอศิลป์ และในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ก็จะได้อารมณ์ร่วมของคนดูที่แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 18 ภาพผลงานในช่วงระยะเริ่มต้น นำเสนอในรูปแบบศิลปะการแสดงสด (Performance) ที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ
ชื่อผลงาน “การเล่นซูกชนของหญิงสาวยามค่ำคืน”
ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของสตรี
เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นผลงาน 3 มิติ

บทที่ 5

องค์ประกอบและการดำเนินงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ประมวลความคิดถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอหรือแสดงออกผ่านผลงาน จากนั้นเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรู้สึกและความคิดที่ต้องการแสดงออก ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบทความ สารคดี และจากภาพถ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เพศเมียในหลาย ๆ สายพันธุ์ ข้าพเจ้าได้กำหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบของแผ่นเครื่องแต่งกายมาถ่ายทอดเป็นผลงานในลักษณะสามมิติ เมื่อได้ข้อมูลและรูปแบบทางศิลปะที่ต้องการเสนออย่างสมบูรณ์แล้ว จึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นภาพแบบร่างขึ้นด้วยวิธีการ Collage ผสมผสานรูปทรงเรขาคณิตของสตรี ให้กลมกลืนกับรูปทรงของสัตว์เพศเมียและทำให้สอดคล้องกันตามจินตนาการให้ตรงกับความคิดที่ต้องการจะนำเสนอ เมื่อได้ภาพแบบร่างที่สมบูรณ์แล้วจึงสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์แกะไม้และประกอบเข้ากับโครงสร้างสามมิติ ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

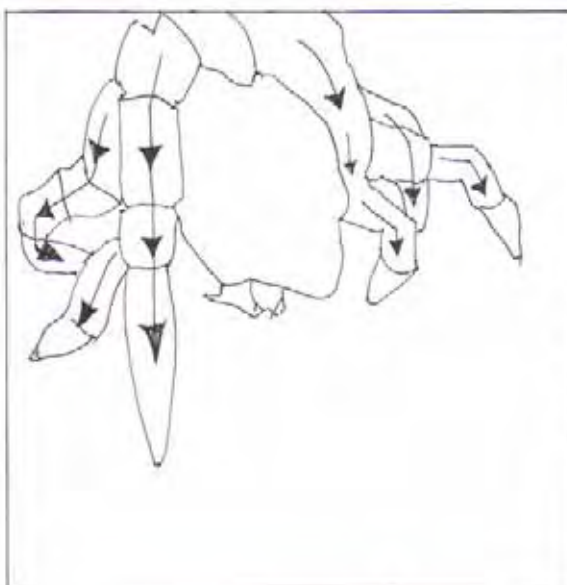
ทัศนธาตุที่ประกอบอยู่ในผลงานล้วนสร้างความรู้สึก อารมณ์หรือเกิดเป็นความหมายต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้น ก่อให้เกิดผลทางความรู้สึก นำไปสู่การต่อยอดทางความคิดถึงผู้ชมงาน ทัศนธาตุเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความหมายและคุณค่าต่อตัวผลงานขึ้นได้

1. **รูปทรง (Form)** รูปทรงที่ได้มาจากการนำเอารูปลักษณะเด่นของสัตว์เพศเมียที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ ในที่นี้ คือ แมงมุม มาผสมผสานให้กลมกลืนกับรูปทรงของดอกไม้ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ เพื่อสร้างความสวยงามและนุ่มนวลและนำไปสู่ความคิดเชื่อมโยงกับสตรี นำมาจัดวางองค์ประกอบจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ในลักษณะของเครื่องแต่งกาย ซึ่งนำเสนอโดยใช้เรือนร่างของสตรีเป็นผู้สวมใส่ รูปทรงใหม่ที่ได้จึงเกิดจากการนำเอาลักษณะเด่นของสัตว์และมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน

ภาพที่ 19 ภาพแสดงรูปทรงที่เกิดจากสัตว์เพศเมียและหญิงสาว

2. เส้น (Line) เส้นที่เกิดจากงานศิลปะชุดนี้ เป็นเส้นที่เกิดจากการมองรูปทรงที่สร้างขึ้นให้เป็นลักษณะการใช้ทิศทางของเส้น อย่างเช่น เส้นที่เกิดจากขาทั้งแปดของแมงมุม ที่ถูกนำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต เส้นที่ได้จึงเป็นเส้นที่ไม่ใช่เส้นตั้งหรือเส้นนอน แต่เป็นเส้นที่สลับกันไปมาเพื่อช่วยสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้น

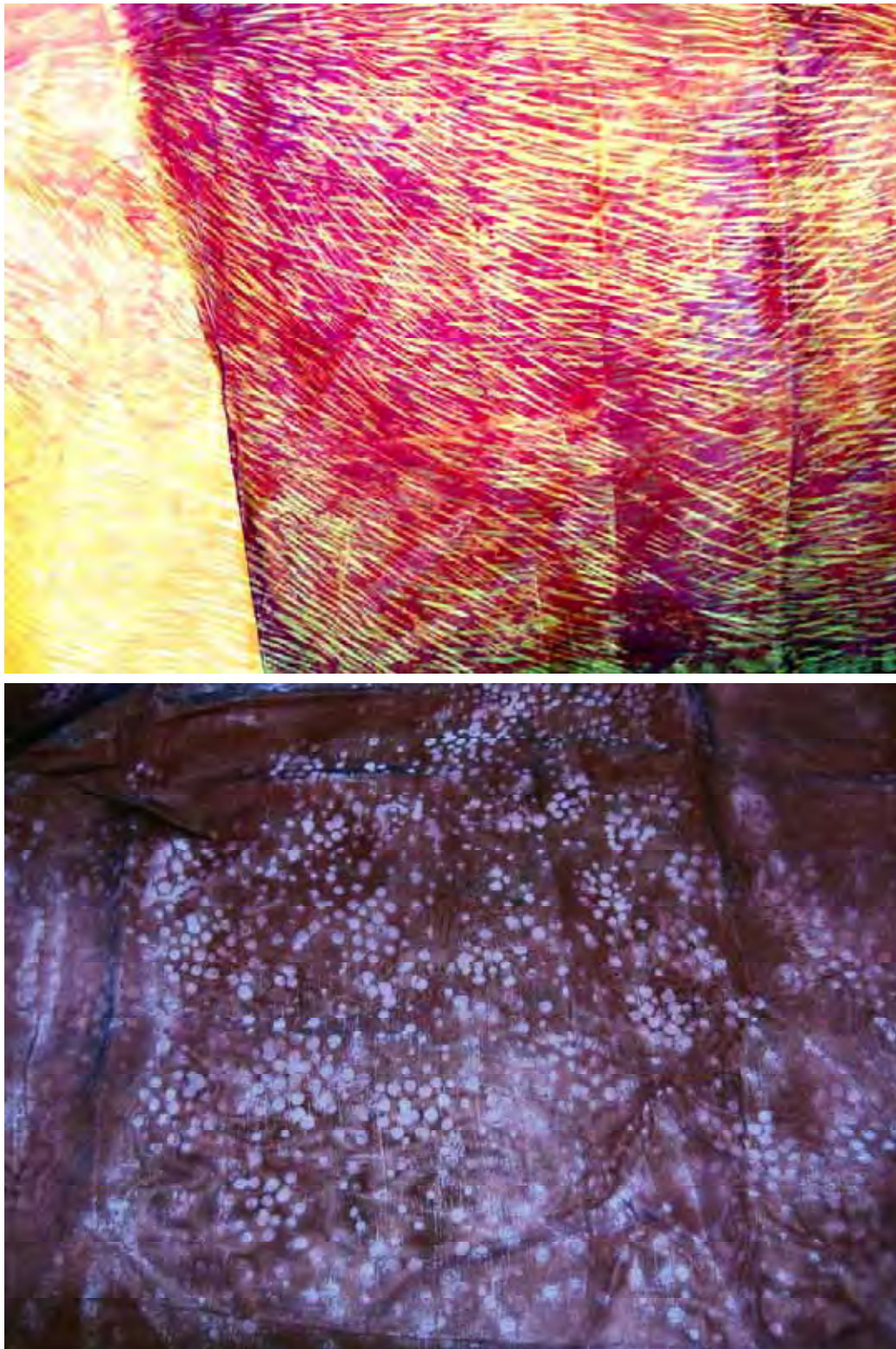
ภาพที่ 20 ภาพแสดงทิศทางของเส้น

3. สี (Colour) สี นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในผลงานชุดนี้ เนื่องจากสีมีผลต่อความรู้สึกโดยตรง ข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่สดใสช่วยสร้างความน่าสนใจและความรู้สึกสนุกสนาน การใช้สีสดจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดี ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว วูบวาบ ไม่น่าเบื่อ แต่ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าต้องสร้างผลงานให้มีความน่ายำเกรง รู้สึกได้ถึงพิษร้ายแรงที่อยู่ภายใต้สีสวยสดเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องใช้สีที่หม่นมาลดความสดใสในบางตำแหน่ง หรือในบางพื้นที่ ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพของสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 21 ภาพแสดงโทนสีภายในผลงาน

4. ลวดลาย (stripe) ลวดลายที่เกิดขึ้นภายในผลงานเกิดจากการสร้างด้วยกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ ข้ำพเจ้าแกะไม้ให้เกิดร่องรอยเป็นเส้นที่มีลักษณะไม่ยาวนัก มีขนาดแตกต่างกัน ในบางพื้นที่ข้ำพเจ้าสร้างร่องรอยในลักษณะไขว้กันไป แต่ในบางตำแหน่งก็ถูกจัดวางให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้คล้ายคลึงกับขนสัตว์ให้มากที่สุด

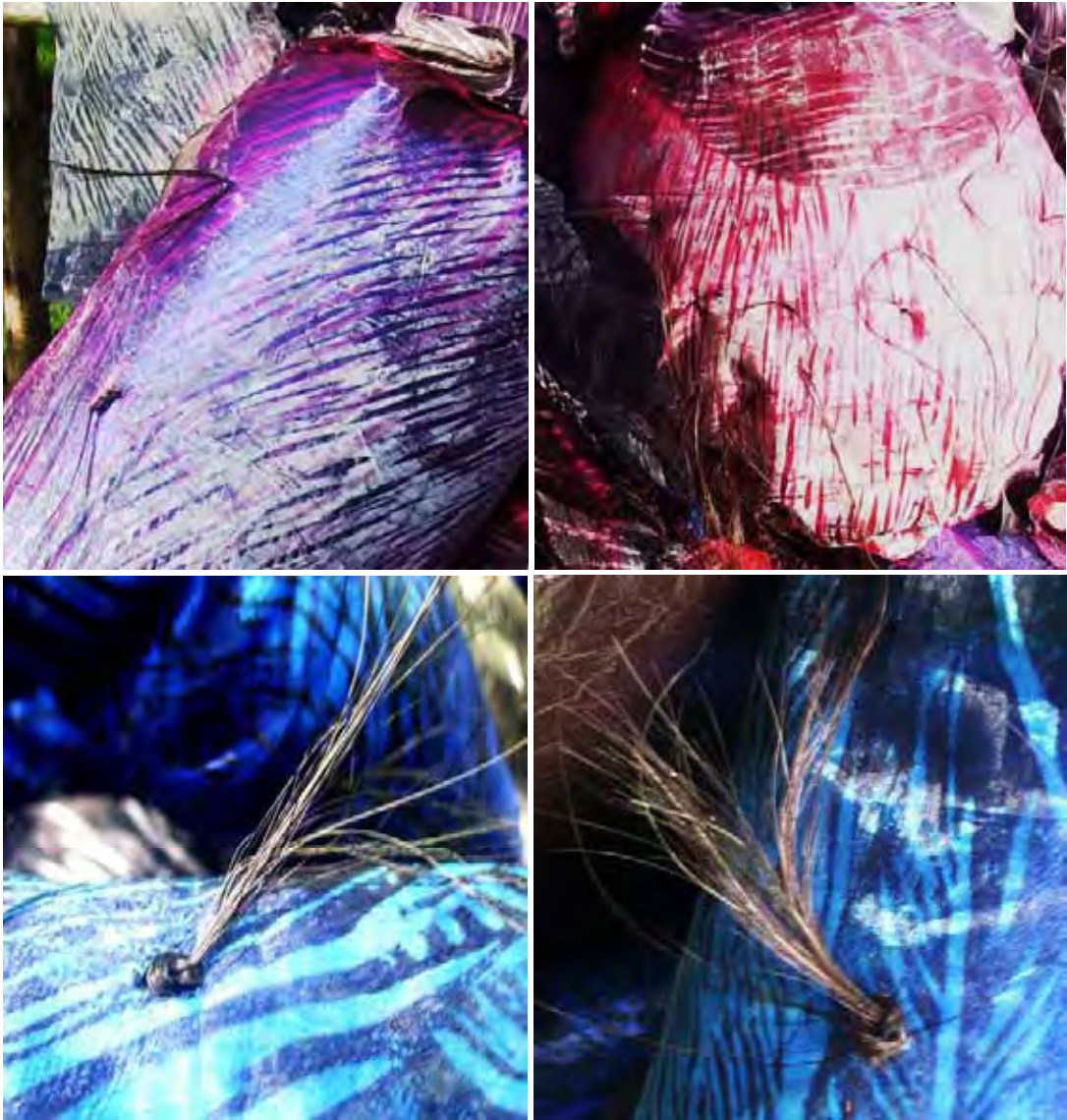

ภาพที่ 22 ภาพแสดงลวดลายที่เกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้

ภาพที่ 23 ภาพแสดงลวดลายที่เกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้

5. พื้นผิว (Texture) เนื่องจากด้วยผลงานเป็นลักษณะของงานสามมิติ พื้นผิวที่แสดงผลอย่างชัดเจนจึงแบ่งได้เป็นสองชนิดใหญ่ ๆ คือ พื้นผิวของเนื้อผ้าที่ผ่านการพิมพ์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้และพื้นผิวของวัสดุจริง เช่น ขนวัว เพื่อช่วยในการสร้างมิติของผลงานให้มีลักษณะคล้ายกับขนมีการงอกออกมาจากตัวคนจริง ๆ และการนำมาประกอบกับลักษณะขนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจในตัวงานให้มากยิ่งขึ้น ลักษณะมันวาวนุ่มลื่นของผ้าที่นำมาใช้ เพื่อช่วยสร้างความอ่อนโยนและสื่อความหมายถึงความเป็นผู้หญิง

ภาพที่ 24 ภาพแสดงลักษณะพื้นผิวทั้งที่เกิดจากกระบวนการพิมพ์และการใช้วัสดุจริง

บทที่ 6

แนวทางการวิเคราะห์และอุปสรรคปัญหา

เนื่องจากงานศิลปะของข้าพเจ้าไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบที่แน่นอนตายตัว การปรับเปลี่ยนพัฒนาผลงานให้เกิดเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์มากที่สุด จึงจำเป็นต้องยึดถือจากการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับผลงานที่ทำเป็นหลัก ซึ่งสามารถช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้ผลงานก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างดียิ่ง การเลือกใช้กระบวนการและวิธีการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความคิดที่ต้องการนำเสนอให้ได้ตรงความหมายมากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขในข้อผิดพลาดและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ข้าพเจ้าได้สะสมประสบการณ์ของการทำงานในแต่ละช่วงจนสามารถพัฒนาเกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และพัฒนาผลงานได้ดังนี้

ช่วงระยะที่ 1

1. ทางด้านเนื้อหาและเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญจากตัวรูปทรงวัตถุที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากการนำลักษณะเด่นของสัตว์มาใช้ เพื่อแสดงความหมายและนัยยะทางความคิดระหว่างสัตว์และสตรีเพศ ในการเลือกประเภทของสัตว์ที่ใช้คำนึงถึงความแข็งแรง ความแข็งแกร่งที่เปรียบเชกเช่นสตรี ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วัวและม้าในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. ทางด้านรูปแบบ นำเสนอผลงานผ่านรูปแบบของแพชั่นเครื่องแต่งกายแสดงออกในลักษณะสามมิติ โดยใช้เรือนร่างของสตรีเป็นผู้นำเสนอผลงาน ต้องการสร้างความรู้สึกที่เป็นจริงของสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ โดยอาศัยขนาดของชิ้นงานและมนุษย์จริงเป็นส่วนช่วยกระตุ้นความรู้สึกนี้ ประกอบกับมีการฉายภาพเคลื่อนไหวที่มาจากการนำชิ้นงานจริงไปถ่ายทำในสถานที่จริงเพื่อบอกเล่าที่มา แล้วนำการถ่ายทำนั้นมาฉายประกอบขณะนำเสนอผลงาน

3. ทางด้านเทคนิค ใช้กระบวนการทางภาพพิมพ์ในเทคนิค Wood Block พิมพ์ลงบนผืนผ้า แล้วนำมาประกอบกับรูปทรงสามมิติในบางส่วนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโครงสร้างภายในประกอบกันให้ได้รูปทรงใหม่ตามที่ต้องการนำเสนอให้มากที่สุด และในส่วนของภาพเคลื่อนไหว ข้าพเจ้าใช้การถ่ายภาพจากกล้องวิดีโอ Handy cam และใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 25 ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1

ชื่อผลงาน “ การแต่งงานในความรู้สึกของหญิงสาว ”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 26 ภาพถ่ายจากการฉายภาพเคลื่อนไหวประกอบผลงานในช่วงระยะที่ 1
ชุด “การแต่งงานในความรู้สึกของหญิงสาว”
โดยนำเสนอในรูปแบบวีดีโออาร์ต (VDO ART) ประกอบผลงานภาพพิมพ์ 3 มิติ

ภาพที่ 27 ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1

ชื่อผลงาน “การเล่นชูกชนของหญิงสาวยามค่ำคืน”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 28 ภาพถ่ายจากการฉายภาพเคลื่อนไหวประกอบผลงานในช่วงระยะที่ 1
ชุด “การเล่นซุกซนของหญิงสาวยามค่ำคืน”
โดยนำเสนอในรูปแบบศิลปะการแสดงสด (Performance) ที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

ช่วงระยะที่ 2 (ก่อนวิทยานิพนธ์)

1. ทางด้านเนื้อหาและเรื่องราว คำนึงถึงนัยยะซ่อนเร้นจากการเลือกประเภทของสัตว์ที่นำมาเสนอในงานมากขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงการปกป้องตนเองของสตรี ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้ตุ๊กแกและเปิดในการนำเสนอผลงาน ซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ในความหมายของข้าพเจ้ามีนัยยะซ่อนเร้นแฝงอยู่

2. ทางด้านรูปแบบ คำนึงถึงการคลี่คลายและเชื่อมโยงระหว่างรูปทรงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้ผลมากที่สุด และมีการนำเสนอผลงานเป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบขณะนำเสนอ เพื่อสร้างอารมณ์ขันและถูกเล่นให้กับตัวผลงานและบอกถึงที่มาเนื้อหาของผลงาน

3. ทางด้านเทคนิค มีการปรับการผสมผสานกันระหว่างโครงสร้างรูปทรงสามมิติ และ ผืนผ้าที่เกิดจากการพิมพ์ลายในบางตำแหน่งเพื่อให้เกิดผลทางความรู้สึก ที่นำไปสู่การคำนึงถึง บุคลิกของสัตว์ที่เลือกใช้ โดยการปรับใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอโดยไม่ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึก มีการใช้ Digital Print ในบางตำแหน่งผสมกับการพิมพ์ด้วยเทคนิค Wood Block เพื่อนำเสนอเรื่องที่ต้องการจะสื่อให้ได้ครบถ้วนตามที่ต้องการและใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพยนตร์ในการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการนำเสนอ

ภาพที่ 29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พิชสตรี (ตุ๊กแก)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พิษสตรี (เปิด)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 31 ภาพถ่ายจากการฉายภาพเคลื่อนไหวประกอบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุด “พิษสตรี (ตุ๊กแก)” และ “พิษสตรี (เปิด)” โดยนำเสนอในรูปแบบวีดีโออาร์ต (VDO ART) ประกอบผลงานภาพพิมพ์ 3 มิติ

ภาพที่ 32 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พืษตริ (Spicy Octopus)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พิษสตรี (Sweet Octopus)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ช่วงระยะที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

ข้าพเจ้าต้องการปรับให้ผลงานสามารถสื่อนัยยะทางความคิดได้ด้วยตัวเองโดยมิต้องอาศัยการอธิบายเป็นคำพูดหรือการบรรยายทางข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบ ข้าพเจ้าพยายามหาวิธีการที่จะนำเสนอเพื่อให้คนดูสามารถเข้าใจความหมายซ่อนเร้นที่แฝงไว้ในตัวผลงานให้มากที่สุด จำเป็นต้องปรับกระบวนการนำเสนอหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ลู่ลวงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเกิดเป็นการพัฒนาทางด้านเทคนิคและรูปแบบที่สำคัญขึ้นในระยะนี้

1. ทางด้านเนื้อหาและเรื่องราว จากการสะสมรวบรวมข้อมูล ประมวลความคิดที่ได้จากประสบการณ์และการพัฒนาการของผลงานในช่วงระยะที่ 1 และช่วงระยะที่ 2 ที่ผ่านมาสู่แนวความคิดของผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าต้องการให้ตัวผลงานสามารถแสดงคุณค่าในตัวของมันเอง โดยที่ผู้ชมผลงานสามารถเข้าใจได้ถึงวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ ข้าพเจ้าจึงปรับการเลือกใช้สัตว์ที่นำมาเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตรงประเด็นมากขึ้น เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 จนไปถึงระยะที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของสัตว์ในสายพันธุ์ที่ต่างกันแต่ยังมีได้มีการเชื่อมโยงถึงสัตว์เพศเมียแต่อย่างใด คนดูจึงอาจสับสนและไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อจริง ๆ และเพื่อความชัดเจนในการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้สัตว์เพศเมียที่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างดีมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเลือกใช้แมงมุมในการนำเสนอ ด้วยโครงสร้างทางกายภาพของแมงมุมที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วนั้น ทำให้การปรับใช้ให้สอดคล้องกับผลงานก่อให้เกิดผลทางความรู้สึกอย่างมาก เนื่องจากความรู้สึกของคนที่มีต่อแมงมุมนั้นก็หลากหลายความคิด หลากหลายความรู้สึกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ เพราะฉะนั้นผลงานของข้าพเจ้าเมื่อเสร็จสมบูรณ์จึงมีอาจคาดเดาได้ว่า คนดูผลงานจะมีความรู้สึกต่อผลงานอย่างไร บางคนอาจจะรู้สึกกลัว รู้สึกถึงความงาม น่าเกรงขาม หรืออาจจะรู้สึกขยะแขยง ทุก ๆ ความรู้สึกล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกและพึงพอใจ หากผลงานของข้าพเจ้าจะสามารถสร้างความแตกต่างทางความรู้สึกให้เกิดขึ้นได้

2. ทางด้านรูปแบบ รูปทรงและสีในในตัวผลงาน นับว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญในผลงาน เนื่องจากรูปทรงที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างรูปทรงใหม่ เพราะฉะนั้นการทำให้รูปทรงที่เกิดขึ้นใหม่มีความน่าสนใจและให้คนดูงานสามารถเข้าใจได้ว่ารูปทรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เป็นรูปทรงอะไรจึงเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรก และต่อมาคือการคำนึงถึงอารมณ์ของรูปทรงนั้น ๆ อย่างเช่น ให้ความรู้สึกน่ากลัว น่าเกรงขาม สวยงาม หรืออ่อนหวาน ข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานให้มีอารมณ์เหล่านี้ผสมกันไป โดยอยู่ภายใต้ความรู้สึกถึงพิษสงอันร้ายกาจของแมงมุมแต่ยังคงความสวยงามน่าค้นหาในแบบฉบับของความเป็นผู้หญิง การเลือกใช้สีให้เหมาะสมจะเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่จะช่วยก่อความรู้สึกเหล่านี้ได้ จากการสร้างผลงานในระยะที่ 1 และ 2 การใช้สียังไม่สื่อถึงนัยยะของความอันตรายที่แอบแฝงอยู่เท่าที่ควร สีที่ใช้ในระยะแรกนั้นยังให้แต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว การปรับใช้สีในระยะนี้นั้นจึงเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น

ข้าพเจ้าได้จัดการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบออกไป เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับผลงานได้เท่าที่ควร อีกทั้งการปรับตัวผลงานให้สามารถบอกเรื่องราวได้ด้วยตัวเองนั้นทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สื่ออื่น ๆ ในการบอกเล่าเรื่องราว

3. ทางด้านเทคนิค ข้าพเจ้าจัดการใช้ Digital Print ออกไปทั้งหมด เนื่องจากไม่จำเป็นในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ถึงแม้ว่าการใช้ Digital Print จะช่วยสร้างความเหมือนจริงในลวดลายแต่ก็ทำให้ผลงานขาดความรู้สึก ดูแข็งกระด้างและไม่สนุกเท่าที่ควร

ทางด้านรูปทรงต้องการแสดงความชัดเจนของรูปทรงมากขึ้น การประกอบกันของรูปทรง สามมิติที่สร้างขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางความรู้สึกของสัตว์ที่เลือกใช้ การคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างโครงสร้างภายในเพื่อประกอบเป็นรูปทรงนั้น นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในบางพื้นที่ข้าพเจ้าก็ต้องการสร้างรูปทรงที่ให้ความรู้สึกต่าง ๆ กันไป ในบางตำแหน่งต้องการความนุ่มนวลสามารถจับต้องได้ เป็นโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นรูปทรงของกลีบดอกไม้ แต่ในบางตำแหน่งก็ต้องการความแข็งแรงและรูปทรงที่ชัดเจนเป็นกลุ่มรูปทรงที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวงานอย่างเช่นในส่วนของขาบางขาของแมงมุม

ทางด้านการพัฒนาในการใช้แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Block) ก็ต้องคำนึงถึงการแกะลวดลายให้เกิดผลสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้มากที่สุด ข้าพเจ้าใช้เทคนิคการแกะไม้มาสร้างเป็นขนแมงมุม การใช้อุปกรณ์การแกะที่มีขนาดต่างกันสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจในตัวงาน สร้างความรู้สึกใหม่ให้คล้ายดั่งว่ามีขนงอกออกมาจากตัวคนจริง ๆ อีกด้วย อีกทั้งการเลือกใช้ผ้าที่มีลักษณะบางเบาโปร่งแสง เมื่อนำสีต่างกันมาทับซ้อนกันช่วยทำให้เกิดสีใหม่ เมื่อกระทบกับแสงตามธรรมชาติจะเกิดมุมมองลงตามตำแหน่งการยืนของคนดู การทับซ้อนกันของสีนับว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งในผลงานที่ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานในการสร้างสรรค์และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานแบบศิลปะการแสดงสด (Performance) ผ่านรูปแบบของแพชั่นเครื่องแต่งกายแสดงออกในรูปทรงสามมิติ โดยใช้เรือนร่างของสตรีเป็นผู้นำเสนอผลงาน เพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นจริงของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ โดยอาศัยขนาดของชิ้นงานและมนุษย์จริงเป็นส่วนช่วยกระตุ้นความรู้สึกนี้

ภาพที่ 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พิษสตรี (Sweet Spider)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 35 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พียสตรี้ (Sweet Spider)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 36 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พิษสตรี (Beauty Spider)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พิษสตรี (Beauty Spider)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “พืษสตรี้ (Bubbly Spider)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน “ฟิชสตรี (Bubbly Spider)”

ขนาด ปรับขยายตามรูปร่างของผู้สวมใส่

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้บนผืนผ้าประกอบเป็นรูปแบบผลงาน 3 มิติ

ภาพที่ 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “พียสตรี้ (Spider)”

บทที่ 7

สรุปผลการทำวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “พิษสตริ” ได้นำข้าพเจ้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในแบบใหม่ที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน การหาข้อมูลเพื่อประกอบวิทยานิพนธ์ช่วยเปิดโลกทัศน์ของข้าพเจ้าให้กว้างขึ้น ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน

จากการค้นคว้าหาข้อมูล ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า “รูปลักษณะภายนอก” มีผลต่อจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมาก ผู้คนอาศัยการมองเห็นในรูปร่างภายนอกในการตัดสินมนุษย์ผู้นั้นเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อยตัดสินสิ่งที่อยู่ภายใน ความคิด นิสัยใจคอ จากการพูดคุย เป็นลำดับต่อมา ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า รูปลักษณะภายนอกสามารถส่งผลทั้งดีและร้าย การปรับเปลี่ยนรูปลักษณะภายนอกเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิต จึงเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและนำมาใช้จริง ตามทัศนคติส่วนตัวการสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้แก่ตัวเองเปรียบเสมือนดัง “การสร้างสรรคงานศิลปะในชีวิตประจำวัน” การที่คนเรายิ้มแย้มแจ่มใส หรือทำหน้าบึ้งตึง นั่นก็คือ ส่วนหนึ่งของการสร้างรูปลักษณะภายนอกเช่นกัน และด้วยเหตุผลเช่นนี้ศิลปะแห่งการวางรูปลักษณ์ จึงส่งผลโดยตรงแก่ผู้คนรอบข้าง และเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการให้คนมารักเราหรือไม่เพียงเท่านั้น

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ความรักมีอิทธิพลควบคุมเหนืออำนาจใด ๆ ของมนุษย์ พลังอันยิ่งใหญ่นี้คล้ายกับว่าจะเป็นแฉ่งและงดงาม แต่ภายใต้ความงดงามนั้น กลับมีความรู้สึกรุนแรงแฉ่งมากมายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ ความปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้สึกอ่อนไหวของผู้หญิงที่ไม่สามารถบรรยายได้อย่างง่ายดายด้วยคำพูด ผ่านการสื่อสารทางความคิดโดยใช้คนจริงแสดงออกผ่านภาษาทางศิลปะ การทำงานชุดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใช้กระบวนการที่ข้าพเจ้าไม่เคยทำมาก่อน และมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดผลทางความรู้สึกในรูปแบบใหม่ที่สามารถถ่ายทอดปรัชญาทางความคิดไปสู่ผู้ชม

บรรณานุกรม

- กองบรรณาธิการ Spufriends. มารู้จักกับ Lolita Fashion แฟชั่นโลลิต้า [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://blog.spu.ac.th/spufcontent5/2008/11/21/entry-4>.
- "เกอิชา" : ตำนานแห่งนางโลม [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก http://forum.mthai.com/view_topic.php?table_id=1&cate_id=34&post_id=24087.
- คมน์ นพรัตน์. Life Style : Art & Living [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.globalfashionreport.com/?l=th&a=357014>.
- คาลิล ยิบราน. ปรัชญาชีวิต. แปลโดย ระวี ภาวิไล. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, คีตกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. ห้วงมหรณพ. พิมพ์ครั้งที่ 4. พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2512.
- ชนิกา ตู้จินดา. ความแตกต่างของเพศหญิง-ชาย ปรากฏตั้งแต่วัยเด็กเล็ก [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.kachon.com/article/detail.asp?id=452>. 2545.
- ณัฐสิทธิ์ มงคลธรรม, พลตำรวจตรี. ชุดลายพรางจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก http://cgsc.rta.mi.th/cgsc/index.php?option=com_content&view=article&id=503:87059-&catid=7:87&Itemid=21.
- ธนาวิ โชติประดิษฐ. การวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชมนา, 2549.
- นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์. มหัศจรรย์อินเดีย-แผ่นดินแห่งความหลากหลาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.
- พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุตโต). ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/000648.htm>.
- พิษณุ สุข. มหัศจรรย์แห่งศิลปะ. กรุงเทพฯ : สดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2549.
- แฟชั่น ยามัมมะ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก <http://www.designer.in.th/style/แฟชั่นญี่ปุ่น-ยามัมมะ.html>.
- เรกเก-รัสต้า [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก : <http://share.psu.ac.th/blog/pukpuy/10585>.

วิโรจน์ บำรุง, พลตำรวจตรี. บทความทางวิชาการเรื่อง “บุคลิกภาพที่ดีของข้าราชการตำรวจ”

[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก [http://school8.education.](http://school8.education.police.go.th/technical/technical06.html)

[police.go.th/technical/technical06.html](http://school8.education.police.go.th/technical/technical06.html).

เอกนรี พรปรีดา. ๑๐๐ คนดังผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่ม ๑.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มายิก, 2537.

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. รักพิสดารของ “แมงมุม” เขม็อบกันหลังมีเช็กซ์ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ

12 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก [http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?](http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000152573)

[NewsID=9510000152573](http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000152573).

Post by เจริญขวัญ. หอมกลิ่นกัญชา สนทนาภาษาบุปผาชนที่ Haight-Ashbury @ San Francisco

[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2552. เข้าถึงได้จาก [http://www.oknation.net/](http://www.oknation.net/blog/print.php?id=383718)

[blog/print.php?id=383718](http://www.oknation.net/blog/print.php?id=383718).

PostAmorndern. ต้นไม้ใต้โลก [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก

<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=216711>.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	กรกช งามพัตรพันธุ์
เกิด	11 ตุลาคม 2525
ที่อยู่	31/8 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
อีเมล	shakhar_pu@hotmail.com
การศึกษา	- โรงเรียนชาติศึกษา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ศตรีวิทยา พุทธมณฑล - โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี - ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร