

บทที่ 3

บทวิเคราะห์

การทำงานจิตรกรรมเป็นสิ่งใหม่สำหรับข้าพเจ้า จากเดิมที่ข้าพเจ้าเคยทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเวลาทำงานจะทำเพียงแบบร่างไม่สามารถสร้างงานได้ด้วยตัวคนเดียว พื้นที่ของงานจิตรกรรมจึงเสมือนทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้สร้างงานได้ด้วยตัวเองสำหรับข้าพเจ้าแล้ววิธีการทำงานจิตรกรรมสามารถทำให้ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดกับงานมากกว่างานสถาปัตยกรรมเพราะการทำงานจิตรกรรมเป็นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง หัวใจและมือได้ตอบกับงานอย่างตรงไปตรงมาและฉับพลันและการแสดงออกของสีและฝีแปรงเป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงความคิดและจินตนาการของข้าพเจ้าซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเองผ่านการทำงานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการค้นหาหมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยข้าพเจ้าใช้งานจิตรกรรมเป็นพื้นที่ของการค้นหาทดลองกระบวนการสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์จึงเป็นการวิเคราะห์แนวความคิดที่ส่งผลต่อรูปแบบของงานจิตรกรรมรวมถึงรูปแบบทางทัศนธาตุที่เป็นผลมาจากกระบวนการสร้างสรรค์

3.1 การวิเคราะห์แนวความคิด

ที่มาของความสนใจในเรื่องของการสร้างสรรค์มาจากการที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าผลลัพธ์โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆการกระทำที่ต่างกันย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต่างกันทำให้ข้าพเจ้ามุ่งความสนใจไปที่การกระทำทั้งในเรื่องของกระบวนการและความรู้สึกในแต่ละการกระทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงสนใจในกระบวนการและความรู้สึกระหว่างการทำงานจิตรกรรมมากกว่าสัมฤทธิ์ผลด้วยความรู้สึกนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการทำงานจิตรกรรมในแบบนามธรรมเหมาะสมตัวกับข้าพเจ้าสำหรับตัวข้าพเจ้าแล้วจิตรกรรมแบบนามธรรมนั้นให้ความสำคัญกับความรู้สึกระหว่างการทำงานดังเช่นคำกล่าว แอด ไรน์ฮาร์ดต์ ที่ว่ามันยากที่จะเขียนหรือพูดเกี่ยวกับงานจิตรกรรมในแบบนามธรรมมากกว่างานจิตรกรรมประเภทอื่นๆเพราะว่าสาระสำคัญของงานไม่ได้อยู่ในหัวข้อหรือเนื้อเรื่องของการงานแต่อยู่ในการทำงานจิตรกรรมเอง (Bob Nickas , 2009 : 6)

ความหมายของการทาสีขาวทับสำหรับตัวข้าพเจ้า สีขาวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกธรรมดาไม่มี ความหมายที่ชัดเจน ไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่รุนแรงเราสามารถเห็นได้โดยทั่วไปการใช้สีขาวทา ทับงานเป็นเพียงการลบสีต้นของงานซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความสำคัญเพื่อที่จะให้พื้นผิวของ งานปรากฏชัดโดยปราศจากสีต้น

ลักษณะของงานที่เป็นสีขาวทั่วทั้งภาพนั้นสามารถเทียบเคียงกับงานของ Robert Ryman ได้ และด้วยสาระของการใช้สีขาวของ Robert Ryman นั้นเพื่อต้องการเน้นความสนใจไปที่วิธีการของ การระบายสีบนวัสดุต่างๆให้ชัดเจนขึ้น การใช้สีขาวจึงทำเพื่อไม่ให้สีมีความสำคัญกว่าการระบาย สี

ภาพ 3.1 : Robert Ryman ,untitled , 1961
oil on unstretched linen , 27.3 x 26 cm.

แนวความคิดในการนำเสนอผลงานมาจากในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึก ว่าโลกปัจจุบันที่แวดล้อมข้าพเจ้านั้นผู้คนให้ความสนใจกับภาพถ่าย วิดีโอ มากกว่าความเป็นจริง ได้ ประจวบเหมาะกับการทำงานของข้าพเจ้าที่มีการบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปเพียงแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้

ความสำคัญกับการรูปถ่ายเท่ากับงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงใช้รูปถ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งผลงานเคียงคู่กับงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า(ภาพ 2.28 - 2.30) แต่ลดขนาดและเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายให้มีความสวยงามเกินภาพจริงเพื่อประหลาดประชันว่าในประจักษ์ภาพที่เราเห็นมีความจริงแค่ไหน

3.2 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์

การทำงานจิตรกรรมสำหรับข้าพเจ้าเป็นการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ การทำความเข้าใจในตัวงานจึงสามารถเปรียบเทียบได้กับการใช้ชีวิตของตัวข้าพเจ้าเองดังบางช่วงของชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่นนักก็สามารถบ่งบอกได้จากการทำงานดังนั้นข้าพเจ้าจึงใช้การวิเคราะห์ทัศนธาตุเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ทำการบันทึกไว้ระหว่างช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าทำงานและใช้การเทียบเคียงกับรูปแบบผลงานศิลปะที่ใกล้เคียงกันเพื่อทำการวิเคราะห์ตัวงานและประสบการณ์ในการทำงานจิตรกรรม

บทวิเคราะห์ทางทัศนธาตุข้าพเจ้าเลือกที่จะนำงาน doing and nothing II มาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์เพราะว่ามีความสมบูรณ์ของการบันทึกที่สุดในงานทั้งสามชิ้น

ในช่วงแรกของการทำงานมีการบันทึกไว้ว่า “ชิ้นนี้เริ่มต้นตอนต้นเดือนพฤศจิกายน อากาศในวันนี้หนาวกว่าสองสามวันที่ผ่านมา 10/11/2010” บทบันทึกได้พยายามสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปรอบๆตัว

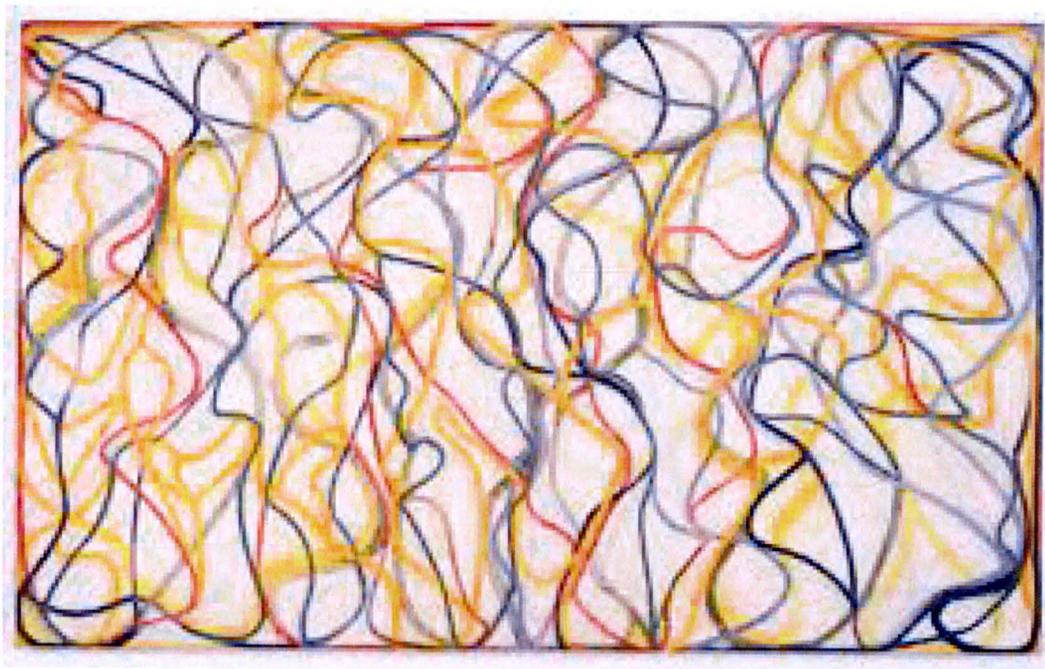
การทำงานจึงเริ่มต้น โดยไม่มีแรงกดดัน การทำงานจึงเป็นไปอย่างไหลลื่น การระบายสีไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างใดตรงแต่เกิดจากการค้นสด เส้นที่เกิดขึ้นมีลักษณะพลิ้วไหวอิสระ (ดูภาพ 2.9)

ในช่วงต่อมาของการทำงานมีการบันทึกว่าเป็นช่วงเวลาของการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาพจึงมีลักษณะเป็นเส้นวนเนื่องจากข้าพเจ้าใช้ความคิดและกังวลกับการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลานั้น เส้นที่เกิดขึ้นในงานในช่วงนี้มีความแตกต่างจากงานในช่วงก่อนหน้า (ดูภาพ 2.9-2.10) เส้นมีลักษณะต่อเนื่องเพราะว่าเวลาทำงานใช้เวลาลากเส้นนานกว่าอันเนื่องมาจากการใช้ความคิด หรือลังเลใจในการระบายสี (ดูภาพ 2.11)

ในลักษณะของทัศนธาตุที่เกิดขึ้นสามารถนำไปเปรียบเทียบได้กับงานของ Brice Marden ที่มีลักษณะของเส้นวนทั่วทั้งภาพ โดย Tony Godfrey ได้จัดให้งาน Brice Marden เป็นงานจิตรกรรมประเภท ambiguous abstract ที่แปลว่าเป็นจิตรกรรมนามธรรมที่มีลักษณะของความสับสน วุ่นวาย

Tony Godfrey ได้กล่าวถึงงานของ Brice Marden ว่าความสำคัญของงานมีความสัมพันธ์กับแรงกดดันที่แสดงออกมาจากลักษณะทางกายภาพเช่นข้อมือ แขนและร่างกาย

(Tony Godfrey : 2009 .159)

ภาพ 3.2 : Brice Marden , study for the muses , 1997

oil on linen , 207.5 x 337.5 cm.

ในส่วนองงาน doing and nothing II ภาพ 2.14 เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่จะทาสีขาวทับจะเป็นลักษณะเหมือนภาพทิวทัศน์ เป็นภาพที่ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจและหยุดการระบายสีด้วยความรู้สึกที่ภาพนั้นมีความสวยงามและเป็นรูปธรรมรวมถึงความหนาของผิวที่เห็นได้ชัดเจนและ ระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ใช้ในการทำงานชิ้นนี้ ความรู้สึกของความพอใจและไม่พอใจจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดจบด้วยความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าหยุดการทำงาน

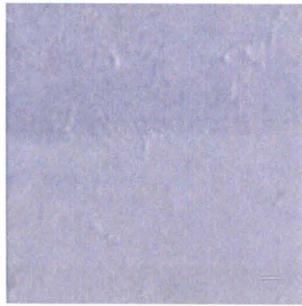
แต่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้กลับมาดูงานในชิ้นนี้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงอารมณ์ที่ข้าพเจ้าได้ใส่ไปในงาน ร่องรอยต่างๆที่หลงเหลือจากการทำงานมีผลต่อความรู้สึกกับข้าพเจ้าเป็นอย่างมากจนข้าพเจ้ารู้สึกถึงความวุ่นวาย สับสนและรุนแรง

หลังจากที่ทาสีขาวทับงานแล้ว (ภาพ 2.15) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวงานจิตรกรรมได้กลายเป็นเพียงผนังสีขาวที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องทำงาน โดยที่ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมในพื้นที่นี้ได้ ความรู้สึก

วุ่นวายอันเนื่องมาจากสีสันของงาน ได้เย็บลงหรือถูกปกปิดไว้ ข้าพเจ้าสามารถใช้เวลาอยู่กับงานได้นานขึ้นและสามารถพิจารณารายละเอียดของงานได้มากขึ้น

ความหมายของร่องรอยการระบายสีสำหรับตัวข้าพเจ้านั้นเปรียบเสมือนบันทึกอารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าในช่วงเวลาต่างๆที่ทำงานจิตรกรรม ลักษณะของร่องรอยที่เกิดจากการอารมณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันจะเกิดร่องรอยที่ต่างกันเช่น

- ร่องรอยที่เกิดจากการใช้เกรียงชุดสำหรับข้าพเจ้านั้นการใช้เกรียงได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการใช้ภูกันเพราะว่าด้วยความแข็งและคม การใช้เกรียงสำหรับข้าพเจ้าในบางครั้งรู้สึกเหมือนกับการใช้มีดกรี๊ดไปบนวัสดุ ร่องรอยที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแหลมคมและฉับไว เนื้อผิวจะเป็นร่องลึกลงไปในภาพ

ภาพ 3.3 : รายละเอียดงาน doing and nothing I

- ร่องรอยของการบีบสีโดยตรงจากหลอดเป็นการทำงานที่ตรงไปตรงมาที่สุดเพราะว่าไม่ได้ผ่านอุปกรณ์อื่นเลย การโต้ตอบที่ตรงไปตรงมาระหว่างสีจากหลอดกับภาพจากการตัดสินใจแบบฉับพลัน

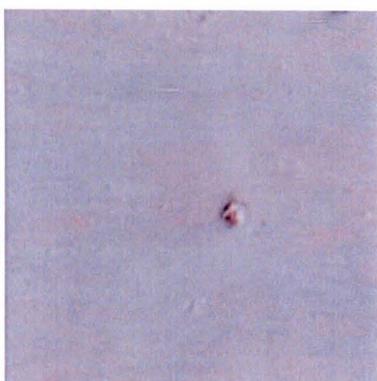
ภาพ 3.4 : รายละเอียดงาน doing and nothing II

- ร่องรอยของการใช้เกรียงปาดเป็นจังหวะเดียวกันจากล่างซ้ายไปขวาบนเป็นจังหวะของการตวัดเกรียงด้วยมือด้านขวาซ้ำๆเหมือนอาการย้ำคิดย้ำทำ

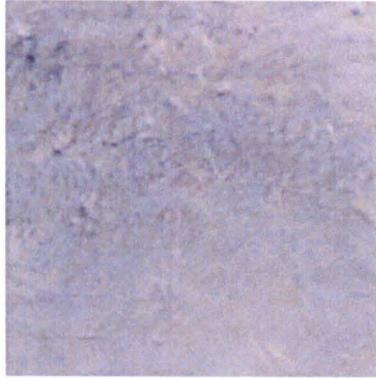
ภาพ 3.5 : รายละเอียดงาน doing and nothing I

- ร่องรอยของสีที่หยดเป็นก้อนเป็นร่องรอยความบังเอิญของการใช้น้ำมันสนราดทับสีเดิมที่ยังไม่แห้งสนิท

ภาพ 3.6 : รายละเอียดงาน doing and nothing I

- ร่องรอยของผิวที่ให้ความรู้สึกเหมือนแผลเป็น

ภาพ 3.7 : รายละเอียดงาน doing and nothing II