

สภาวะความไม่ปกติในอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า

The Abnormal State of My Emotional Suffering

Received
Revised
Accepted

June 25, 2025
July 7, 2025
July 10, 2025

มานัส แก้วโยธา¹

บทคัดย่อ

ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมชุด “สภาวะความไม่ปกติในอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ภายในของข้าพเจ้า ผ่านมุมมองทางศิลปะร่วมสมัย โดยมี “อารมณ์ความรู้สึก” เป็นศูนย์กลางของการตีความและแสดงออกเชิงจิตรกรรมนามธรรม ความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งเร้าภายนอก หากแต่เป็นปฏิกิริยาซับซ้อนที่สะท้อนถึงการรับรู้ ความรู้สึก และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าเอง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนามธรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการสำรวจสภาวะความปั่นป่วนทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง โดยใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อสะท้อนสภาพอารมณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ความสับสน ความอัดอัด ความไม่แน่นอน และความหวังลง ทั่วทั้งชิ้นงานอยู่ในความรู้สึกเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านภาษาทางศิลปะโดยตรงผ่านพื้นผิว สี รูปทรง และจังหวะของการเคลื่อนไหวของสีในผืนผ้าใบ วัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานชุดนี้ เพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางอารมณ์ในช่วงเวลาที่จิตใจอยู่ในสภาวะทุกข์ เพื่อเยียวยาและบำบัดตัวตนภายใน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ในส่วนของเทคนิค ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการเทสีและหยอดสี โดยผสมสีกับทินเนอร์ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของสีอย่างเป็นอิสระบนพื้นผิวผ้าใบ พร้อมกับการผสมดินสอพองกับขาว เพื่อสร้างพื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ หรือแตกร้าวอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยเสริมความรู้สึกไม่มั่นคงและสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน วัสดุเหล่านี้ทำให้เกิดพื้นผิวที่น่าสนใจ และสามารถสื่อถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการสำรวจตนเองและการเปิดเผยอารมณ์อย่างตรงไปตรงมา ผลของการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านการใช้เทคนิคเฉพาะตน การถ่ายทอดอารมณ์ และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชม ผ่านภาพสะท้อนของสภาวะภายในใจ ข้าพเจ้าพบว่า เทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในงานชุดนี้ ไม่เพียงแต่สร้างผลงานออกมาเท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น “เครื่องมือบำบัด” ความทุกข์ของข้าพเจ้าได้อย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานเหล่านี้ในรูปแบบของ บทความสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการสร้างสรรค์ และขยายองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยสู่สาธารณะ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในศิลปะเพื่อการบำบัด และการสร้างสรรค์ที่มีรากฐานจากประสบการณ์ส่วนตัว

คำสำคัญ: จิตรกรรมนามธรรม, สภาวะความไม่ปกติ, อารมณ์ความรู้สึก

¹ อาจารย์ประจำ หลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Abstract

The abstract painting series “The Abnormal State of My Sorrowful Emotions” conveys the artist’s inner experiences through the lens of contemporary art, centering on sorrowful emotional states as the core theme for abstract interpretation and expression. In this context, suffering is not limited to external stimuli but is perceived as a complex interplay of internal emotional reactions, mental perceptions, and physical sensations. The creative process thus serves as an introspective journey into the depths of emotional turbulence. This series explores abnormal emotional states such as confusion, suffocation, uncertainty, and faint glimmers of hope hidden within. These emotions are translated directly through the language of visual art—via surface texture, color, form, and the dynamic movement of paint across the canvas. The objective of this creative work is to utilize abstract painting as a tool for emotional expression during moments of psychological distress, functioning simultaneously as a process of self-healing and emotional therapy through the act of making. In terms of technique, the artist employs pouring and dripping methods, mixing paint with thinner to achieve a sense of organic fluidity on the canvas. Chalk powder is combined with glue to create surfaces that are rough, cracked, or uneven textures that reflect emotional instability and reinforce the psychological themes of the work. These materials and processes not only create compelling visual effects but also effectively communicate the emotions hidden beneath the surface. The creative process becomes both an act of self-exploration and an honest revelation of one’s inner state. The outcome of this artistic exploration fulfilled the intended goals: to employ a distinctive painting technique, to authentically express emotion, and to establish a meaningful connection between the artist and the audience through visual reflections of internal states. The techniques and creative process used in this body of work have proven to be not only visually effective but also deeply therapeutic for the artist. The series has been presented in the form of a creative article, contributing to the broader dissemination of knowledge related to artistic processes and expanding the contemporary art discourse. It is hoped that this work will benefit those interested in art as a tool for therapy and as a medium rooted in personal experience and emotional truth

Keywords: Abstract Painting, Emotional Abnormality, Sorrowful Emotions

บทคัดย่อ

ทัศนศิลป์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารภาวะภายในของมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการแสดงออกถึงอารมณ์และสภาวะทางจิตใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด หนึ่งในรูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่สามารถสะท้อนความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งคือ “จิตรกรรมนามธรรม” (Abstract Painting) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้เส้น สี รูปทรง และพื้นผิว เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก อารมณ์ความทุกข์ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและร่างกายหรือสภาวะต่าง ๆ ของจิตใจ มากกว่าการแสดงภาพที่สื่อถึงความเป็นจริงทางกายภาพ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักจิตวิทยาและศิลปินหลายคนได้ให้ความสนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความไม่ปกติทางจิต (Mental Disorders) กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ สุพัตรา กวีธกุล. (2562) สภาวะที่ชื่อว่าจิต ย่อมรู้แจ้งซึ่งอารมณ์จิตใดที่เป็นกุศล อกุศล และมหากิริยาจิตฝ่ายโลกีย์ จิตนั้นชื่อว่าจิต ย่อมสั่งสมสันดานของตน จิตเป็นธรรมชาติอันกรรมและกิเลสทั้งหลายสั่งสมวิบากกรรมการกระทำจึงเกิดเหตุ โดยเฉพาะในผู้ที่ประสบกับอารมณ์ความทุกข์ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือความเศร้าโศก งานศิลปะเหล่านี้มักจะสะท้อนถึงโลกภายในที่สับสน เจ็บปวด หรือเปลี่ยวเหงา และทำหน้าที่เป็นทั้งกระจกสะท้อนอารมณ์และเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจของผู้สร้างสรรค์

ความเป็นมาของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน ความเครียดและปัญหาทางจิตใจมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคคลจำนวนมากต้องเผชิญกับสภาวะความไม่ปกติในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิต แม้ว่าความทุกข์จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ความทุกข์กลับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่กระตุ้นให้ข้าพเจ้า แสวงหาวิธีการแสดงออก และการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ให้กับชีวิต ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์นั้น การใช้จิตรกรรมนามธรรมเป็นช่องทางในการถ่ายทอดสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มศิลปินที่เผชิญกับสภาวะความไม่ปกติ เช่น อาการซึมเศร้า หรือความวิตกกังวล การเจ็บป่วยในร่างกาย การป่วยบ่อย ๆ ข้าพเจ้ามักจะใช้ศิลปะเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออก และเป็นกระบวนการเยียวยาตนเอง มิติของอารมณ์ได้ในลักษณะที่ภาษาไม่สามารถทำได้ เช่น การถ่ายทอดความเปราะบางความโดดเดี่ยว ความสูญเสีย หรือความละอายใจ เป็นสิ่งที่พูดออกมายาก แต่สามารถแสดงออกผ่านจิตรกรรมนามธรรมอย่างอิสระ การสะท้อนภาวะจิตภาวะซึมเศร้าอาจแสดงออกผ่านภาพที่มีโทนสีหม่น พื้นที่ว่างเปล่า หรือเส้นที่แตกหัก การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสามารถบันทึกภาวะของการเปลี่ยนแปลงในใจ เช่น การเยียวยาหลังความสูญเสีย หรือการกลับคืนสู่ความหวัง ผลงานที่เกิดขึ้นจึงไม่เพียงแต่มีคุณค่าเชิงสุนทรียะ หากยังสะท้อนถึงการต่อสู้กับความเจ็บปวด แม้จะมีงานวิจัย

และนิทรรศการที่นำเสนอศิลปะจากสภาวะความทุกข์อยู่ไม่น้อย แต่ข้าพเจ้าวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีสร้างกระบวนการในรูปแบบนามธรรมในการถ่ายทอดสภาวะความไม่ปกติ โดยเฉพาะการแปรเปลี่ยนอารมณ์ให้กลายเป็นภาพที่มีนัยยะทางจิตใจหรือสภาวะภายใน แต่เน้นการถ่ายทอด “ภาวะ” หรือ “อารมณ์” ที่ลึกซึ้ง ผ่านเส้น สี รูปทรง พื้นผิว และจังหวะ ซึ่งเป็นภาษาทัศนศิลป์ที่สามารถเข้าถึงระดับจิตใต้สำนึกได้ ดังนั้น งานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนามธรรมภายใต้บริบทในอารมณ์ความรู้สึก โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าใจกระบวนการของการแสดงออกทางทัศนศิลป์ และเสนอแนวทางใหม่ในการตีความเชิงงานทัศนศิลป์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางอารมณ์ในช่วงเวลาที่จิตใจอยู่ในสภาวะความไม่ปกติของอารมณ์
2. เพื่อเยียวยาและบำบัดตัวตนภายใน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนามธรรม
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการสร้างสรรค์ และขยายองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยสู่สาธารณะ

แนวคิดและอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

แนวคิดหลักของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรม เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด “อารมณ์ความรู้สึก” ซึ่งเกิดจากสภาวะความไม่ปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้ความสำคัญกับ กระบวนการภายในจิตใจ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของความเปราะบางทางอารมณ์ และเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นรูปแบบเชิงนามธรรมผ่านภาษาทัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี รูปทรง พื้นผิว และองค์ประกอบทางศิลป์

งานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงศิลปะที่ตระหนักถึงศิลปะในฐานะเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาและสะท้อนสภาวะภายในจิตใจของข้าพเจ้า มากกว่าการเป็นเพียงวัตถุแห่งความงามทางสุนทรียภาพ ทักษะนี้เปิดมุมมองใหม่ที่มอง การสร้างงานศิลปะ เป็น พื้นที่ในการบำบัด เยียวยา และสำรวจตนเอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเผชิญกับภาวะความทุกข์ สับสน หรือความไม่ปกติทางอารมณ์ การสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะในรูปแบบ จิตรกรรมนามธรรม (Abstract Painting) จึงกลายเป็นวิธีหนึ่งในการ แปรเปลี่ยน (transform) ความรู้สึกที่ซับซ้อนและไม่สามารถสื่อออกมาเป็นคำพูด ให้กลายเป็นภาษาทัศนศิลป์ที่จับต้องได้ ในการสร้างสรรค์แนวคิดของผลงาน ข้าพเจ้าได้อ้างอิงแนวคิดจาก ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์. (Freud, 2548) ซึ่งกล่าวถึงแรงขับทางอารมณ์ (emotional drives) ที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก (unconscious mind) ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์โดยที่ตนเองไม่รู้ตัว ฟรอยด์เสนอว่า การสร้างงานศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็น การปลดปล่อย (catharsis) แรงขับเหล่านี้ออกมา

อย่างสร้างสรรค์ผ่านภาพ เส้น สี และรูปทรง ซึ่งแนวคิดนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่องานสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะความไม่ปกติของอารมณ์ความทุกข์ซ้ำเจ้า” ซึ่งมุ่งถ่ายทอดภาวะภายในที่ยุ่งเหยิงให้ปรากฏเป็นนามธรรมที่มีนัยยะเชิงจิตใจ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลจาก อิทธิพล ตั้งโงลก (2550) ซึ่งกล่าวถึงการที่ศิลปินสามารถ “สร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึก” โดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับความสมจริงในธรรมชาติ เขาชี้ให้เห็นว่า ศิลปะแอบสแตรก เป็นภาษาทางอารมณ์ที่แสดงผ่านการขีดเขียน วาด และระบายสีที่สามารถสร้างความรู้สึกของความลึก หรือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ได้อย่างน่าประทับใจ ความงามของจิตรกรรมนามธรรมในแนวทางนี้จึงอยู่ที่ การใช้สี เส้น และพื้นผิวในการสื่ออารมณ์และทัศนคติทางจิตใจ ผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง Jackson Pollock เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจหลัก เขาเป็นผู้บุกเบิกเทคนิค Action Painting ที่เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย เส้นทางของสี และจังหวะที่เกิดจากความรู้สึกแบบปัจจุบันทันด่วน (spontaneous emotion) เทคนิค “drip painting” ของเขาเปิดโอกาสให้จิตใต้สำนึกได้เผยออกมาโดยตรงผ่านกระบวนการวาดที่ไม่มีกฎเกณฑ์ ผลงานของเขาจึงสะท้อนการต่อสู้ภายใน ความขัดแย้งทางอารมณ์ และพลังงานทางจิตวิญญาณ ข้าพเจ้าก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะนามธรรมคือ “จาง แซ่ต้ง” ผู้ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนจิตวิญญาณของตนเอง โดยไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบของศิลปะตะวันตก ผลงานของ “จาง แซ่ต้ง” มีลักษณะอิสระของเส้น สี และความพลีไหวในรูปทรงที่ไม่แน่นอน สื่อถึง “สภาวะ” มากกว่าการเล่าเรื่อง ซึ่งแนวทางนี้ได้จุดประกายให้ข้าพเจ้ากล้าสำรวจภายในตนเองผ่านการทดลองในกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้น ผลงานชุดนี้จึงมิได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความงาม หากแต่เป็น บทบันทึกทางอารมณ์และจิตใจ ที่ผ่านการ “กลั่น” และ “กลาย” จากประสบการณ์ภายในอันเจ็บปวด สูงงานจิตรกรรมที่มีความหมายใหม่ในเชิงสุนทรียศาสตร์ เป็นการแสดงออกที่ผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยาและศิลปะเข้าไว้อย่างเหมาะสม

เทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในปัจจุบันไม่เพียงแต่เน้นรูปแบบหรือเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับเทคนิคและวัสดุที่ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสายตาและอารมณ์แก่ผู้ชม บทความฉบับนี้นำเสนอแนวทางการทดลองเทคนิค “การหยอดสี” โดยผสมสีอะคริลิกกับทินเนอร์ ซึ่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้สีแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ สร้างพื้นผิว รูปร่าง และรูปทรงอิสระในแบบเฉพาะตัว อีกทั้ง ยังทดลองผสมวัสดุอื่น ๆ เช่น ดินสอพองและกาบ เพื่อเสริมสร้างมิติทางพื้นผิวและความกลมกลืนขององค์ประกอบในงานจิตรกรรมนามธรรม 2 มิติ เทคนิคและกระบวนการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนแนวคิด ความรู้สึก และอัตลักษณ์ของข้าพเจ้า โดยเฉพาะในศิลปะนามธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้น่าวิเศษและวิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการทดลองและพัฒนา ข้าพเจ้านี้มุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์ตรงจากการทดลองทางเทคนิคของผู้เขียนในการผสมวัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานที่มีพื้นผิวและมิติเฉพาะตัว ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองเทคนิค การหยอดสีอะคริลิกผสมทินเนอร์ โดยพบว่าปริมาณทินเนอร์ที่ใช้ส่งผลต่อการแตกตัวของสี ซึ่งเกิดเป็นเม็ดสีเล็ก ๆ บนพื้นผิว และสามารถ

ควบคุมให้เกิดความหลากหลายของลักษณะพื้นผิวได้ตามต้องการ การทดลองนี้ไม่เพียงเป็นกระบวนการทางกายภาพ แต่ยังช่วยถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ ผ่านสีที่กระจายตัวอย่างมีอิสระ ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน มีการเตรียมพื้นผิวด้วย ดินสอพอง เป็นชั้นรองพื้น จากนั้นจึงผสมสีอะคริลิกกับทินเนอร์ รวมกับดินสอพองและกาว เพื่อลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ วัสดุทั้งหมดนี้ร่วมกันสร้างพื้นผิวที่แตกเห็นร่องรอย และให้ความรู้สึกมีมิติ สะท้อนความเคลื่อนไหวทางอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาและแนวคิดของผลงาน เทคนิคการหยอดสีอะคริลิกผสมทินเนอร์ พร้อมการประยุกต์ใช้ดินสอพองและกาว เป็นแนวทางสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างต่อการทดลองและพัฒนา ผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานจิตรกรรมนามธรรมที่มีพื้นผิวและมิติอันหลากหลาย เทคนิคดังกล่าวยังสามารถเป็นแนวทางสำหรับข้าพเจ้าที่ต้องการแสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะตนผ่านการทดลองทางวัสดุ

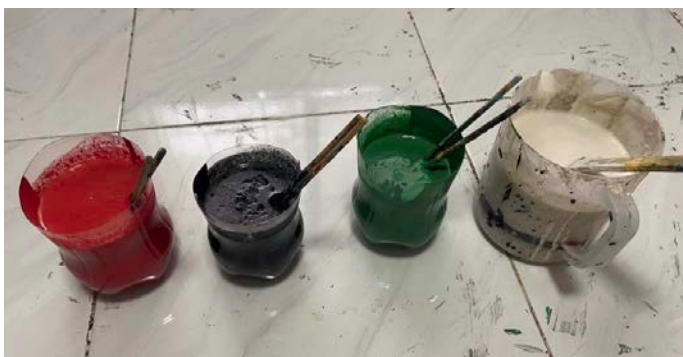
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เฟรมผ้าใบ, สีอะคริลิก, ทินเนอร์, ดินสอพอง, กาว, พู่กัน

กระบวนการในการสร้างสรรค์

• ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพร่างจากอารมณ์ในจิตใจของข้าพเจ้าไว้ แล้วคิดภาพในจิต โดยคิดถึงองค์ประกอบศิลป์

- ขั้นตอนที่ 2 เตรียมสีที่จะการหยอดสีหรือเทสีตามภาพร่างจากจิตช่วงนั้น
- ขั้นตอนที่ 3 รองพื้นด้วยสีที่ต้องการตามอารมณ์แล้วเทดินสอพองลงไป
- ขั้นตอนที่ 4 หยอดสีดำ สีเขียว สีแดงลงไปตามสภาวะอารมณ์ช่วงนั้นเวลานั้น
- ขั้นตอนที่ 5 รอยเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้สีแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ แล้วสร้างรูปร่าง รูปทรง

โดยการขยับผ้าใบหรือเอาพู่กันสร้างรูปร่าง รูปทรง เมื่อทินเนอร์กับน้ำปฏิกิริยาต่อกัน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมสีที่จะการหยอดสีหรือเทสี
ที่มา: ผู้เขียน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 รองพื้นด้วยสีแล้วเทดินสอพองลงไป
ที่มา: ผู้เขียน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 หยอดสีดำ สีเขียว สีแดงลงไป
ที่มา: ผู้เขียน

ภาพที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 รอเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้สีแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ
ที่มา: ผู้เขียน

ผลการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมนามธรรมชุด “สภาวะความไม่ปกติในอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า” เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการสำรวจภาวะทางอารมณ์ แนวคิดสำคัญที่หล่อหลอมการสร้างสรรค์ คือ ทฤษฎีของ ชิกมันด์ ฟรอยด์ ซึ่งมองว่า “ความเจ็บปวดสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ผ่านกลไกทางจิต โดยข้าพเจ้าใช้ศิลปะเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการระบายแรงขับเหล่านั้นออกมา โดยเฉพาะช่วงเวลาທີ່จิตใจตกอยู่ในภาวะความทุกข์และความเปราะบาง กระบวนการที่ใช้ในการสร้างงาน เช่น การเทสี การผสมทินเนอร์กับสี การใช้ดินสอพองร่วมกับกาว และการปล่อยให้สีเคลื่อนไหวอย่างเสรีบนผืนผ้าใบ สะท้อนลักษณะของการ “ปลดปล่อย” อารมณ์อย่างไม่ถูกควบคุม เหมือนกับแนวทางการทำงานของศิลปิน แจ็คสัน พอลล็อก ด้วยการใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเส้น สี พื้นผิว และจังหวะการเคลื่อนไหวของสีบนผืนผ้าใบ และสะท้อนแนวคิดนามธรรมแบบ จ้าง แซ่ตั้ง ผ่านการใช้เส้น สี และพื้นผิวในการถ่ายทอดสภาวะภายในอย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งเน้นการปลดปล่อยอารมณ์และแรงขับจากจิตใต้สำนึก ศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นพื้นที่สะท้อนความจริงใจของตนเอง ไม่ใช่เพียงเพื่อความงาม แต่เพื่อการเยียวยาและการเข้าใจตนเองได้ ข้าพเจ้าสามารถแปรเปลี่ยนอารมณ์ภายในให้กลายเป็นงานศิลปะที่สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างเหมาะสมเทคนิคที่ใช้ เช่น การเทสี ผสมทินเนอร์ การใช้ดินสอพองร่วมกับกาวเพื่อสร้างพื้นผิวที่แตกต่าง ช่วยเสริมสร้างมิติของผลงาน และสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงได้อย่างชัดเจน การสร้างสรรค์ในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางรูปธรรม แต่ยังเป็นเครื่องมือในการเยียวยาอารมณ์ของข้าพเจ้าเองด้วย ส่งผลให้ผลงานมีพลังในการสื่อสารอย่างลึกซึ้งและจริงใจ ผลของการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านการใช้เทคนิคเฉพาะตน การถ่ายทอดอารมณ์ และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชม ผ่านภาพสะท้อนของสภาวะภายในใจ ข้าพเจ้าพบว่าเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในงานชุดนี้ไม่เพียงแค่สร้างผลงานออกมาเท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น “เครื่องมือบำบัด” ความทุกข์ของข้าพเจ้าได้อย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานเหล่านี้ในรูปแบบของ บทความสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการสร้างสรรค์ และขยายองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยสู่สาธารณะ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในศิลปะเพื่อการบำบัด และการสร้างสรรค์ที่มีรากฐานจากประสบการณ์ส่วนตัว

บรรณานุกรม

- ฟรอยด์, ชิกมันด์. (2548). บทนำว่าด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (พรรณี ไพบูลย์นรินทร์, ผู้แปล). (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.
- อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2550). ทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม.
- สมโภชน์ แสงอรุณ. (2547). จ้าง แซ่ตั้ง: ศิลปินและจิตวิญญาณ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่