

สภาวะของความทุกข์ (การบำบัดจิต)

The state of Suffering

(Mental Therapy)

สุนันตา ผาสมวงศ์

Sunanta Phasomwong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Lecturer in Visual Arts, Ubon Ratchathani Rajabhat University

Meen190@gmail

Received: April 3, 2019

Revised: August 14, 2019

Accepted: September 2, 2019

บทคัดย่อ

งานวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เรื่อง The State of Suffering (Mental Therapy) หรือ สภาวะของความทุกข์ (การบำบัดจิต) มีความมุ่งหมายเพื่อสะท้อนเนื้อหาให้สอดคล้องกับ หัวข้อ สูดสะพรั่งพลังอาร์ต ภายใต้โครงการ มหกรรม เทศกาลศิลปะนานาชาติ Bangkok Art Biennale 2018 ในมุมมองของผู้สร้างสรรค์ “ศิลปะ คือการบำบัดจิตใจ” ซึ่งวิจัยชุดนี้ มีที่มาจาก (The state of Suffering) เป็นผลงานวิจัยที่ผ่านมา มีเนื้อหาสะท้อนทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อประสบการณ์อันเลวร้ายเมื่อครั้งอดีต การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งในชีวิต เป็นเวลาอันยาวนาน ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทัศนธาตุ เส้น ที่มีลักษณะหมุนวน หักซ้อน คล้องเกี่ยวพัน รวบรวมเป็นสายใยผูกมัด ยึดเหนี่ยว ดึงรั้งความรู้สึกให้ตรึงไว้ ก่อเกิดรูปทรง คล้ายอวัยวะมนุษย์ รูปทรงที่สะท้อนความเป็นเพศสภาพ ที่รวบรวมจะแข็งแรงแต่ก็เปราะบาง ผันแปรตามห้วงของอารมณ์ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์เรียกว่า “ความทุกข์”

ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดข้อค้นพบว่า ทุกครั้งที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยกระบวนการนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์รู้สึกถึงการได้ระบายซึ่งความทุกข์ ความอัดอั้น เกิดซึ่ง ความสุข ผ่อนคลาย ดังนั้น ศิลปะสำหรับผู้สร้างสรรค์มันคือพลังที่บำบัดจิตใจ เปลี่ยนซึ่งความรู้สึกทุกข์ให้กลายเป็นความสุขด้วยศิลปะบำบัด

คำสำคัญ: การบำบัดจิต ความทุกข์ เส้น กิ่งนามธรรม พื้นที่ว่าง

Abstract

The research of the creation of visual arts, entitled The State of Suffering (Mental Therapy) aims to reflect the contents in accordance with the topic, Power of Art Unleashed, or the power of art in bloom, under the project, International Art Exhibition Bangkok Art Biennale 2018. In the creator point of view, art is like “mental therapy”. The state of suffering is the work that reflects my personal attitude toward my traumatic experiences in the past such as separating from my beloved ones for a long time. Emotions are transferred through the visual element “lines” which swirl and overlap with one another as if they were relationships tied down to feelings tightly. This results in a variety of shapes of human organs

which look as if they were strong but actually fragile and changeable regarding emotions and feelings. I call such things “suffering.”

However, whenever creating this art work, I get the pure feeling of happiness and relaxation. Therefore, art, in my view, is the power of mental therapy which can change sorrow into happiness, the Power of Art Unleashed.

Keywords: Mental Therapy, Suffering, lines, Semi-Abstract, Space.

บทนำ

ความรัก ความเศร้า ความสูญเสีย ความเป็นปัจเจก คำเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกเพศสภาพต่าง ล้วนแล้วแต่เคยพบเจอ รู้สึก และคุ้นชิน อยู่เสมอ ผลงานวิจัยที่เคยได้ทำในวิจัย ชุด พื้นที่สภาวะของจิตใต้สำนึก ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลอย่างมากต่อผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยชุดนี้ ผลงานส่วนใหญ่ในวิจัยสะท้อนเนื้อหาผ่านลบ คือ “สภาวะของความทุกข์ The state of Suffering” เป็นผลงานที่ถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจที่เกิดจากความโศกเศร้า ในความสูญเสีย การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งในชีวิต ผ่านผลงานที่ใช้กลวิธีทางการถัก ดัด วัสดุ เส้นใยโลหะ ที่มีขนาดเล็ก รวากับเป็นเส้นสายโยงแห่งความผูกพัน ยึดเหนี่ยว ดึงรั้ง ความรู้สึกอันโศกเศร้านั้นเอาไว้ ผ่านรูปทรง ร่างกาย อวัยวะ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสังขาร อันไม่จีรัง รวากับเส้นลวดที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นรูปทรง ขณะเดียวกันก็เป็นรูปทรงที่ว่าง แปรเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะสูญเสียรูปทรงไปได้ทุกขณะ เช่นเดียวกัน ความแข็งแรงและความเปราะบางต่างเป็นสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน ก่อเกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงต่อชีวิต ที่สามารถผันแปรได้ทุกเมื่อทุกยาม เส้นลวดที่พันกัน ยิ่งเหยียดจนไม่สามารถมองเห็นต้นสายปลายเหตุยุ่งเหยิงราวกับความรู้สึกที่ไม่อาจหาความสงบนิ่งในจิตใจได้ แม้จะเป็นเรื่องราวที่เศร้า ชีวิตก็ได้มอบความงดงามให้แก่เราเสมอ วันคืนที่ผ่านพ้นด้วยความทุกข์ระทม และเจ็บปวดนั้น ทำให้เราตระหนักถึงคุณงามความดี ของบุคคลที่เรารักและเคารพ ทำให้เราเติบโต ยืนหยัดและกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตต่อไป

ภาพประสบการณ์ที่พบเจอในอดีตมีผลอย่างมากสู่ปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค์ได้รับสิ่งที่เรียกว่า ความทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เคยพบเจอในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ การให้ความสำคัญในโอกาสต่าง ๆ การถูกทอดทิ้งเพียงลำพังความหวาดกลัวต่อผู้คนรอบข้างความรู้สึกเหล่านั้นคอยที่จะทำร้ายและบั่นทอนจิตใจ เมื่อใดที่พบเจอเหตุการณ์ วัตถุสิ่งของ ที่คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ความรู้สึกนั้นจะหวนคืนกลับมา และยังคงซ่อนอยู่ภายในใจยึดติดและเหนียวรั้งให้หวนกลับไป วนเวียนอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นตลอดเวลา ดังทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ซึ่งเป็นทฤษฎีเริ่มของซิกมันด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาชาวเวียนนาที่กล่าวว่า จิตไร้สำนึก (Unconscious) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก คนเราอาจเก็บกดความทรงจำไว้ในจิตไร้สำนึกและความทรงจำนั้นย่อมมีผลกระทบต่องานของชีวิตของคนผู้นั้นต่อไปในภายภาคหน้า จิตไร้สำนึกเป็นกระบวนการที่มนุษย์จัดประสบการณ์และความทรงจำอันเจ็บปวดออกจากตนเอง เช่น การปรารถนาที่ไม่ได้รับการยอมรับในวัยเด็ก การถูกห้ามปราม การถูกล่วงโทษ จะเกิดความรู้สึกอึดอัดท้อถอยใจ มีความขัดแย้งทางใจความรู้สึกเหล่านั้นจะถูกขับไปเก็บไว้ในส่วนของจิตไร้สำนึก และมักแสดงออกมาในรูปแบบของความฝัน การพลั้งปาก การละเมอ อาการโรคประสาท โรคจิต เหตุนี้เกิดจากการไม่ได้รับในสิ่งที่ปรารถนาตามความต้องการจึงเกิดการหลีกหนี หันไปสร้างจินตนาการขึ้นมาทดแทน และศิลปะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งจากจิตไร้สำนึกซึ่งต่อจากนี้อาจถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นมโนคติ (Idea) อาจกล่าวได้ว่าจิตนาการนั้นอาจกลับมาสู่ความเป็นจริงได้ผ่านผลงานทางศิลปะ

The state of Suffering (Mental Therapy) เป็นผลงานสะท้อนทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อประสบการณ์อันเลวร้ายเมื่อครั้งอดีต การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งในชีวิต เป็นเวลาอันยาวนาน ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทัศนธาตุ เส้น ที่มีลักษณะหมุนวน ทับซ้อน รวากับเป็นสายใยผูกมัด ยึดเหนี่ยว ดึงรั้งความรู้สึก ให้ตรึงไว้ ก่อเกิดรูปทรงคล้ายอวัยวะมนุษย์ ที่ราวกับจะแข็งแรงแต่ก็เปราะบาง ผันแปรตามห้วงของอารมณ์ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์เรียกว่า “ความทุกข์” แต่ทุกครั้งที่คุณสร้างสรรค์ได้ทำงาน รู้สึกถึงความสุขผ่อนคลาย ดังนั้น ศิลปะสำหรับผู้สร้างสรรค์มันคือพลังที่บำบัดจิตใจ เปลี่ยนซึ่งความรู้สึกทุกข์ให้กลายเป็นความสุขด้วยศิลปะบำบัด

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษา เอกสาร ตำรา บทความ ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีอิทธิพล เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องจิตวิทยา จิตใต้สำนึก ศิลปะกับการบำบัดศิลปะสื่อผสม ศิลปะการติดตั้งและศิลปะการจัดวางที่เกี่ยวข้องกับวิจิตรสร้างสรรค์ชุดนี้
2. เพื่อสร้างสรรค์และศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยวัสดุ เส้นใยโลหะ ขนาดเล็ก ด้วยกรรมวิธีการถัก การตัด การมัด ในรูปแบบศิลปะสื่อผสมจัดวาง ด้วยองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์

กระบวนการสร้างสรรค์

ทบทวนวรรณกรรม

1. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดสภาวะของความทุกข์ เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์สามารถถ่ายทอดความหมายความรู้สึกที่ต้องการ ดังนั้น กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงได้มีการกลั่นกรองตั้งแต่แนวความคิด กลวิธี รูปแบบทางศิลปะ เพื่อส่งผลให้เกิดความรู้สึกตามที่ต้องการถ่ายทอด ผู้สร้างสรรค์จึงได้มีการศึกษาข้อมูลภาคสนามที่เกิดขึ้นจริงมีผลต่อแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์นั้นคือ ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ของบุคคลในครอบครัวภาพเขียนที่ถูกเขียนบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ทางความคิดในครั้งวัยเยาว์ของผู้สร้างสรรค์และสมุดบันทึกที่เป็นวัตถุที่ใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ด้วยตัวอักษร ภาพเขียนในวัยเยาว์ถือเป็นแรงบันดาลใจแรกและมีความหมายต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและวิจิตรสร้างสรรค์ชุดนี้ดังนี้

ผู้สร้างสรรค์เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก จากคำบอกเล่าของมารดาในขณะที่ผู้สร้างสรรค์ยังเยาว์วัย ท่านบอกอยู่เสมอว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เหล่านี้สาเหตุนั้นมาจากความไม่พร้อมของการมีชีวิตคู่ที่ดี ทำให้ครอบครัวและตัวผู้สร้างสรรค์ต้องตกอยู่ในภาวะครอบครัวที่แตกแยก บิดา มารดา หย่าร้าง เมื่อผู้สร้างสรรค์ยังเยาว์วัย เสียงแรกก่อนตื่นนอน คือ เสียงของรถบรรทุก เสียงรถบดหิน เสียงตีไม้ เสียงของผู้คนมากมายดังกึกก้องราวกับว่าเป็นเสียงนาฬิกาปลุกให้ต้องตื่นนอน ก่อนไปโรงเรียน บิดาผู้สร้างสรรค์ประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นทีมนับหน้าถือตามากมายของคณะแว่นนั้น มารดาของผู้สร้างสรรค์เป็นลูกชาวนา ฐานะยากจน ช่างแตกต่างราวฟ้ากับดิน ทุกเย็นผู้เป็นบิดาจะขับไปรับที่โรงเรียนเพื่อมารับและกลับไปส่งที่บ้าน และให้อยู่ภายในห้องทำงาน แล้วบิดาก็หายไปจนตึก เช่นนี้ทุกวัน การทานข้าวเย็นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เชกเช่นครอบครัวอื่นไม่เคยมี ถือเป็นเรื่องยากมากสำหรับครอบครัว ระหว่างที่รอมักจะหยิบเอาแผ่นแบบก่อสร้างเก่าที่ไม่ใช่ของบิดาในห้องทำงานมาวาดรูปเล่นเสมอ เพื่อรอเวลาที่ บิดา มารดา และพี่สาวจะกลับมาบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาและส่งเข้านอน แต่ทุกครั้ง เสียงสุดท้ายที่มักจะได้ยินก่อนหลับตาอยู่เสมอ คือ เสียงของการทะเลาะวิวาทของ บิดา และ มารดา แรงกระแทกของการขว้างปาข้าวของ

เครื่องใช้ที่ตกกระทบกับอะไรบางอย่างดังกังวานทั่วทั้งบ้าน เสียงร้องไห้คร่ำครวญ ของมารดาและพี่สาวที่ข้างโบหุ สัมผัสความร้อนที่ลำตัวโดยการกอดรัดของพี่สาว ความเจ็บทางกายคือ บิดา มารดา กระชากแขน ด้วยอารมณ์ความโกรธ ภาพประสบการณ์สุดท้ายที่ไม่เคยมีวันลบเลือน คือ มารดา ข้าวของ เครื่องใช้ ที่นอน และใช้มัด ทุบ ตี ฟัน เข้าไปที่รถยนต์ ของบิดา พังทลาย เศษกระจุก ผ่นคว้น ฟุ้งกระจายทั่วทั้งบ้าน เหตุจากบิดานั้นมีผู้หญิงอื่น เหตุการณ์วันนั้นทำให้บิดา โกรธ เป็นอย่างมาก ในวันรุ่ง บิดาได้หายไปจากบ้านและไม่เคยหวนคืน หลงเหลือไว้เพียงวัตถุและสิ่งของบางอย่างที่ผุกพัน และไม่เคยได้พบเจออีกเลย ไม่เคยมีใครเตรียมพร้อมยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์วันนั้นทำให้ฉันต้องทำใจยอมรับว่า จากนั้น มารดา จะเป็นทุกอย่างในชีวิต หลังจากวันนั้นทำให้ครอบครัว สุดแสนจะยากลำบากจากครอบครัวฐานะค่อนข้างดีในครั้งก่อน ลดลงมาสู่ฐานะยากจนแบบเต็มรูปแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงได้รับอย่างสม่ำเสมอ คือ ความสุข และความเข้าใจจาก มารดา และ พี่สาว ที่ทำให้ชีวิตครอบครัวได้เติมเต็มอีกครั้ง เพียงผ่านมาไม่ถึงปี ครอบครัวเริ่มเดินทางเข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย การยื่นฟ้องหย่า ต่อศาล ทำให้ครอบครัวกลับมาที่บ้านหลังโตอีกครั้ง และสิ่งเดียวที่ผู้สร้างสรรค์ไม่อาจได้กลับมาคือ พ่อ คนเดิมที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้เลย ความขาดหาย การโยเยหา การพรางจาก เหตุการณ์ที่เลยผ่าน สร้างปมต่อความคิด อารมณ์ ส่งผลต่อการพฤติกรรม การแสดงออกจนถึงปัจจุบัน

2. ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารศึกษาดำรงที่เกี่ยวข้องต่อวิจัยสร้างสรรค์ ดังนี้

2.1 ศิลปะบำบัด (Art therapy) คือ การบำบัดรักษาทางจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก และเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น จากแนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน เด็กก็เช่นกัน พวกเขาต้องการ สิทธิเสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของเขาอย่างมีความสุข พวกเขาต้องการโอกาสที่จะพัฒนา ศักยภาพของตัวเองในด้าน การเรียน การเล่น และการแสดงออกต่าง ๆ

ศิลปะบำบัด เป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์เสริมและทางเลือก (Complementary and alternative medicine) ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นำมาเสริมในการดูแลสุขภาพแนวทางหลัก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการประสานงานกันเป็นทีมระหว่างนักศิลปะบำบัดกับแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ใช่รูปแบบการบำบัดรักษาที่สามารถแยกเป็นอิสระได้ ต้องทำไปควบคู่กัน ศิลปะบำบัด ยังนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัด (Psychotherapy) ที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งหลักการของศิลปะบำบัด คือใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง และความต้องการ ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจการแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมาย ที่สื่อออกมาทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร การประเมินผลการบำบัดรักษาด้วยศิลปะบำบัด เน้นที่ กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงานหรือคุณค่าทางศิลปะบำบัด

2.2 การศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ซึ่งเป็นทฤษฎีเริ่มของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาชาวเวียนนา ได้กล่าวว่า จิตมีลักษณะที่เป็นพลังงานเรียกว่า พลังจิต ซึ่งเป็นตัวควบคุมการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายทั้งหมด แบ่งออกเป็นสามส่วน 1) จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) 2) จิตกึ่งสำนึก (Subconscious mind) 3) จิตไร้สำนึก (Unconscious) งานวิจัยนี้จะขอกกล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยเท่านั้น คือ “จิตใต้สำนึก” (Unconscious) เป็นจิตส่วนที่คนเราอาจเก็บกดความทรงจำไว้ในจิตไร้สำนึกและความทรงจำนั้นย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตของคนผู้นั้นต่อไปในภายภาคหน้า จิตไร้สำนึกเป็นกระบวนการที่มนุษย์จัดประสบการณ์และความทรงจำอันเจ็บปวดออกจากจิตสำนึกของตน

มโนทัศน์เรื่องจิตไร้สำนึกก็คือ “การแปลความฝัน” (Interpretation of Dream) ซึ่ง فروยด์ เชื่อว่าการที่มนุษย์เรามีความฝันเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจิตไร้สำนึกของมนุษย์มีจริงและทำงานอยู่ตลอดเวลาทั้งในยามหลับและยามตื่นในความฝัน จิตไร้สำนึกของมนุษย์อาจเสนอความคิดที่ขัดแย้งกันออกมาหรือความคิดเหล่านั้นอาจถูกเสนอออกมาในรูปของสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งอื่น เรียกกระบวนการที่สัญลักษณ์อันหนึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งอื่นนี้ว่า “การแทนที่” (Displacement)

2.3 ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) เป็นผลงานที่นำเอาศิลปะแต่ละสาขาวิชาหรือสื่อกลวิธีมาผสมผสานในงานศิลปะผลงานที่เป็นสื่อผสมแบ่งออกได้ 3 วิธี ดังนี้

1) การนำเอาศิลปะแต่ละประเภทมาผสมผสานกัน หมายถึง การนำเอาศิลปะแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันเข้าเป็นงานศิลปะ เช่น การนำเอาจิตรกรรม วรรณกรรม ศิลปะ นาฏศิลป์ มาผสมเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนแสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

2) การนำสื่อแต่ละประเภทมาผสมผสานกัน หมายถึง การนำเอาสื่อต่าง ๆ ของศิลปะมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน แล้วแต่ศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การระบายสีน้ำมัน การวาดเขียน วัสดุปะติด มาผสมผสานกันไว้ในงานศิลปะจะเห็นได้จากผลงานสื่อผสมแบบ 2 มิติ และสื่อผสมแบบ 3 มิติ หรือการจัดวาง

3) การนำเอากลวิธี (Techniques) มาผสมผสานกัน หมายถึง การนำเอากลวิธีแต่ละชนิดมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนในงานศิลปะ โดยใช้กลวิธีสื่อแต่ละชนิดที่ศิลปินค้นคว้าทดลองมาผสมผสาน เช่น การใช้สี การใช้เส้น การใช้พื้นผิว การใช้วัสดุต่าง ๆ มาผสมผสานกันในงาน 2 มิติ หรือผลงาน 3 มิติ ซึ่งอาจเป็นสื่อเดียวกันหรืออาจจะใช้สื่อต่างชนิดกันแล้วแต่ศิลปินจะสร้างสรรค์ (วิโชค มุกดามณี. 2545:11)

2.4 ศิลปะรูปแบบอินสตอลเลชัน “อินสตอลเลชัน”(Installation) คือ การติดตั้งหรือการจัดวางแต่คำว่า “Installation Art “ หรือรูปแบบศิลปะอินสตอลเลชัน มีความหมายที่แตกต่างไปจากความหมายทั่ว ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง การแปลชื่อศิลปะลักษณะนี้เป็นภาษาไทยว่าเป็นศิลปะการติดตั้งหรือการจัดวางนั้น อาจมีผลทำให้ นักศึกษาศิลปะและผู้สนใจทั้งหลายเกิดความเข้าใจผิด โดยคิดว่าเป็นการนำวัสดุและสื่อต่าง ๆ หรือผลงานทางศิลปะมาติดตั้งมาจัดวางที่ไหนแห่งใดก็ได้ ความจริงในวงการศิลปะนานาชาติจะไม่แปลคำว่า อินสตอลเลชันอาร์ต เป็นภาษาของเขา เนื่องจากว่า เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ทำให้ความหมายที่แท้จริงผิดเพี้ยนไปจากเดิม เป็นการยากที่จะหาคำศัพท์ภาษาไทยสื่อความหมายให้ตรงกับประเภทของงานรูปแบบอินสตอลเลชันได้อย่างชัดเจน นอกจากจะเรียกทับศัพท์หรือให้นิยามและคำจำกัดความหมายมาขยายให้เป็นที่เข้าใจ ความจริงแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มียุทธวิธีที่แน่นอนว่า ศิลปะรูปแบบ อินสตอลเลชัน จะเป็นไปในทิศทางใดเนื่องจากว่าศิลปินมีพัฒนาการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะแนวนี้อย่างกว้างขวางและไม่มีขีดจำกัด ศิลปะรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสามมิติและจะต้องมีพื้นที่ (Space) เป็นปัจจัยสำคัญที่ศิลปินต้องเลือกสรรและทำความเข้าใจกับมันก่อนที่จะสร้างเป็นผลงานบ่อยครั้งพื้นที่ที่มีส่วนทำให้เกิดความคิดและความบันเทิงแก่ศิลปินและพื้นที่นั้น ๆ มีความหมายอย่างไรต่อศิลปิน การเลือกสรรพื้นที่ต้องใช้เวลา ใช้ความคิด ความเข้าใจและจินตนาการพื้นที่ที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะ อาจจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งอาจมีสภาพแวดล้อมที่ศิลปินต้องคำนึงถึงและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ อินสตอลเลชัน คือศิลปะที่สามารถสร้างพื้นที่เฉพาะเจาะจง (Site – Specific Installation) หรือเป็นพื้นที่แห่งไหนก็ได้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องถูกสร้างหรือแปลสภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งจะมีความหมายแตกต่างไปจากเดิมศิลปินที่ทำงานในแนวนี้จะไม่นำสิ่งต่าง ๆ มาจัดวางในพื้นที่เพียงเพื่อความสวยงามหรือความเหมาะสมแต่เป็นการสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ตามกรรมวิธีเทคนิคหรือการใช้สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือใช้วัสดุสำเร็จรูป งานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ประติมากรรมหรืองานวาดเส้น นำมาสร้างสรรค์ให้เป็นงาน

ศิลปะตามความคิด อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของศิลปิน ศิลปะรูปแบบนี้สามารถสร้างกับพื้นที่หลากหลายชนิด อาทิเช่น บนผนัง บนเพดาน บนพื้น หรืออาจจะเป็นพื้นที่ห้องมุมหนึ่งมุมใดของตัวอาคาร ผู้ดูสามารถเดินเข้าไปในงานเพื่อสัมผัสกับความคิดของศิลปินหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของงานได้ด้วยเช่นกัน พื้นที่สำหรับสร้างงานศิลปะแนวนี้จะเป็นพื้นที่ที่ไหนแห่งใดก็ได้ที่ศิลปินมีความคิดจะนำมาสร้างงาน ซึ่งได้แก่ พื้นที่ภายในอาคาร นอกอาคาร พื้นที่ต่าง ๆ กลางแจ้ง ในเมือง ในชุมชนหรือท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ในน้ำ ทุ่งหญ้า หรือป่าเขาหรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ที่รกร้างไม่มีประโยชน์ทางการใช้สอยศิลปะรูปแบบอินสตอลเลชัน จะแตกต่างจากงานประติมากรรมสามมิติ ศิลปินสร้างสรรค์ประติมากรรมและนำไปติดตั้งในที่ซึ่งมีความเหมาะสมและจะคำนึงถึงแสงเงาที่ส่งเสริมให้งานดูเด่นสวยงามสื่อความหมายได้ ทั้งนี้เป็นเพียงการติดตั้งการจัดวางงานศิลปะที่สมบูรณ์แล้วลงในพื้นที่เท่านั้น แต่ศิลปะจะเป็นการจัดการและการสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานตามแนวคิดของศิลปิน ศิลปะในลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและขนาดของพื้นที่ ศิลปินต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ขณะที่สร้างงานให้สอดคล้องกับความคิดตลอดเวลาศิลปะประเภทนี้ มีทั้งที่ศิลปินสร้างขึ้นอย่างถาวร หรือเพียงชั่วคราวก็ได้ มีการใช้กรรมวิธีใช้วัสดุเทคนิคและวิธีการอย่างอิสระสามารถแบ่งและจำแนกตามความเข้าใจได้ดังนี้

- 1) ภาพพิมพ์รูปแบบอินสตอลเลชัน (Print Installation)
- 2) จิตรกรรมรูปแบบอินสตอลเลชัน (Painting Installation)
- 3) ประติมากรรมรูปแบบอินสตอลเลชัน (Sculpture Installation)
- 4) วีดีโอรูปแบบอินสตอลเลชัน (V D O Installation)
- 5) ภาพถ่ายรูปแบบอินสตอลเลชัน (Photo Installation)
- 6) วาดเส้นรูปแบบอินสตอลเลชัน (Drawing Installation)
- 7) สื่อประสมรูปแบบอินสตอลเลชัน (Mixed-media Installation)
- 8) ศิลปะที่เน้นการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการนำเสนอรูปแบบอินสตอลเลชัน

(Documentary Installation)

9) อินสตอลเลชันที่มุ่งเน้นเรื่องราวโดยตรง (Conceptual Installation) (สมพร รอดบุญ, 2551) การศึกษาข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมในส่วนบทความที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ คือ ศิลปะสื่อผสมและศิลปะรูปแบบอินสตอลเลชันแล้ว ทำให้เข้าใจหลักการกระบวนการประกอบสร้างผลงานสร้างสรรค์ให้มีความลงตัวและตอบสนองแนวคิดได้ทั้งเรื่องของการนำวัสดุเข้ามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ การติดตั้งหรือจัดวางในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ต่อผลงานสร้างสรรค์

3. ศึกษาข้อมูลอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผลงานศิลปินที่มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ ประกอบกับข้อมูลส่วนที่เป็น ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลเอกสาร เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดนำไปสู่การเขียนเอกสารและการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งได้ศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีอิทธิพลทางศิลปกรรมทั้งสิ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Antony Gormley และ Ruth Asawa

ภาพที่ 1

ชื่อศิลปิน Antony Gormley

ชื่อผลงาน : FIRMAMENT II

ขนาด : Varies by area

เทคนิค : Installation art

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน : 2008

ภาพที่ 2

ผลงานของ ชื่อศิลปิน Ruth Asawa

ชื่อผลงาน : Looped Wire

Sculpture

ขนาด : Varies by area

เทคนิค : Wire Sculpture and
Installation art

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน : 1954

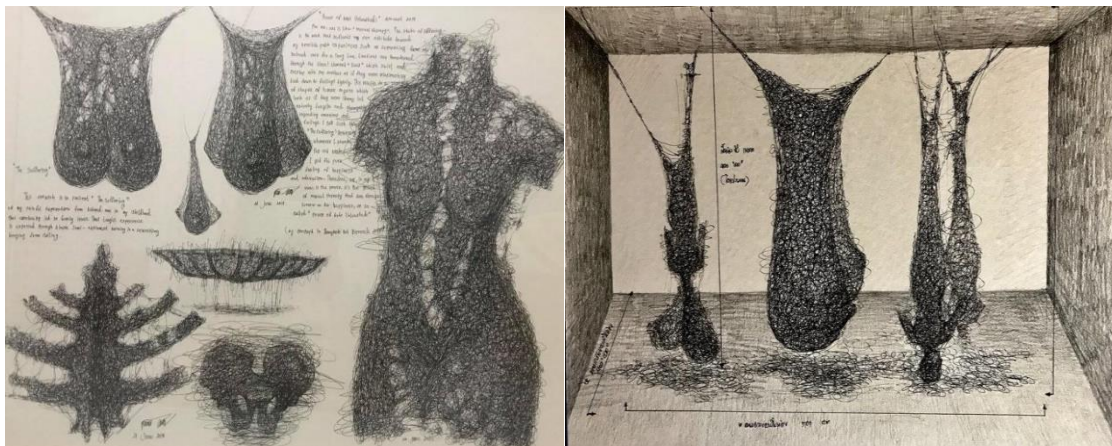
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์อิทธิพล ทางผลงานสร้างสรรค์ (สรุปกรอบแนวคิด)

ตารางวิเคราะห์อิทธิพล ทางผลงานสร้างสรรค์		
วิเคราะห์ด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์	ศิลปิน ANTONY GORMEY	ศิลปิน RUTH ASAWA
วิเคราะห์เนื้อหา	- ผลงานสร้างสรรค์โดยเนื้อหาของศิลปินนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยสร้างสรรค์นี้	- ผลงานสร้างสรรค์โดยเนื้อหาของศิลปินนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยสร้างสรรค์นี้
วิเคราะห์รูปแบบ	- ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินมีการใช้รูปทรงที่มีที่มาจากรูปทรงอินทรีย์รูปหรือที่มาจากรูปทรงธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางด้านประติมากรรมในการสร้างรูปทรง โดยมีการถอดต้นแบบจากร่างกายของศิลปินจึงทำให้รูปทรงมีขนาดเท่ากันเกือบทั้งหมดและมีการลดทอนรายละเอียดเพื่อลดการเน้นให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์หรือการบ่งบอกถึงบุคคลใดอย่างเฉพาะเจาะจง - การติดตั้งศิลปินได้ใช้องค์ความรู้ของการนำเสนอผลงานด้วยรูปแบบการติดตั้งและการจัดวาง โดยให้พื้นที่เข้ามามีบทบาทต่อแนวคิดของผลงานสร้างสรรค์	- ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน Ruth Asawa ที่มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยนี้ คือองค์ความรู้ในเรื่องของการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์ ด้วยการใช้รูปแบบการติดตั้งและการจัดวาง การสร้างรูปทรงแล้วนำมาติดตั้งให้มีการแขวนลอย เพื่อทิ้งน้ำหนักลงสู่ส่วนล่างปราศจากการยึดติดไว้ที่ฐาน ทำให้งานเกิดความเคลื่อนไหว อย่างอิสระ เมื่อมีการไหลเวียนของอากาศโดยรอบผลงาน ทัศนธาตุมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา และเกิดองค์ประกอบที่แปลกใหม่ต่อผู้พบเห็น จึงเป็นผลให้ในวิจัยนี้ได้หยิบองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้วย
วิเคราะห์เทคนิค	- กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของศิลปินได้ใช้การผสมผสานเอกลักษณ์จากทัศนธาตุเพียงหนึ่งชนิดและมีขนาดเท่ากัน เพื่อใช้ในการสร้างรูปทรง และผลงานที่เป็นผลอย่างมากต่อผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยนี้ คือ ผลงานที่มีการใช้เส้น ทับซ้อนเกี่ยวพัน สร้างรูปทรง ให้เกิดพื้นที่ว่างทั้งภายนอกและภายในรูปทรง เกิดการผสมอย่างกลมกลืน เชื่อมโยงพื้นที่รอบนอก ให้เป็นส่วนหนึ่งกับผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบองค์ความรู้นี้มาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยนี้ด้วย	- ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์ในวิจัยนี้ คือ เทคนิคและวัสดุ มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์อีกหนึ่งข้อที่สำคัญอย่างมาก เช่น การเลือกสรรค์วัสดุ เส้นใยโลหะ ลวด เส้นทองเหลือง เส้นทองแดง ขนาดเล็ก การสร้างรูปทรงด้วยเส้นที่ทับซ้อน และใช้เส้นขนาดเล็กและขนาดเดียวกัน มีความโปร่งใส มองทะลุรูปทรงนอกและรูปทรงภายใน องค์ความรู้เหล่านี้ได้นำมาผสมผสานในการสร้างรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์

จากตารางเบื้องต้น เป็นการบ่งบอกถึงข้อมูลอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมที่เป็นผลนำไปสู่กระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรค์ในผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยสร้างสรรค์ นำไปสู่การค้นพบรูปแบบผลงานทัศนศิลป์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. การจัดทำภาพร่างลายเส้น เกิดจากผลของการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ภาคเอกสาร และ อิทธิพลที่มีผลต่อผลงานสร้างสรรค์ นำข้อมูลสามส่วนมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับองค์ความรู้ทางองค์ประกอบศิลป์ สุนทรียภาพทางด้านทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ จากนั้นมาสู่การสร้างผลงานภาพร่างเพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่สมบูรณ์และมีความงาม ให้เป็นไปตามแนวคิดที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น

ภาพที่ 3 ภาพร่างลายเส้น และภาพร่างการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์

2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน หลังจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ภาคเอกสาร อิทธิพลที่มีผลต่อผลงานสร้างสรรค์ นำมาสู่การวิเคราะห์ทกัณฑ์กรองและจัดทำภาพร่างเพื่อวางแผนการสร้างสรรค์ผลงานจริงแล้ว ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุโดยการ ถัก ตัด วัสดุเส้นใยโลหะไว้ เพื่อง่ายต่อการประกอบสร้างรูปทรงในผลงานจริง

2.1 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

ผลงานสร้างสรรค์ชุด The state of Suffering (Mental Therapy) มีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้

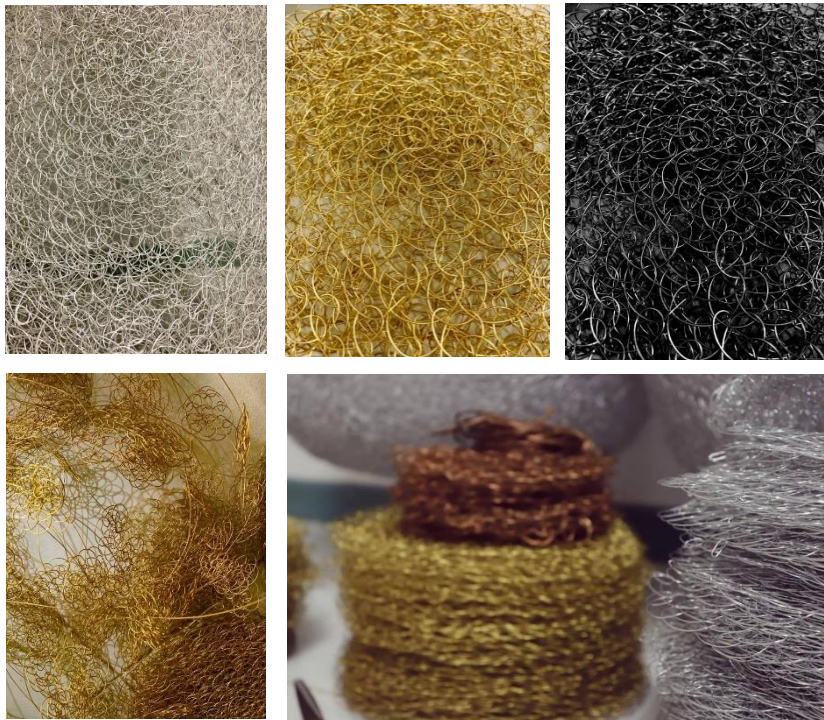
1. เส้นลวดสีเงิน สีดำ
2. เส้นทองเหลือง
3. กรรไกร

ภาพที่ 4 เส้นใยโลหะ ลวด. ลวดทองเหลือง. กรรไกร

2.2 การสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “The state of Suffering (Mental Therapy)” มีกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม ดังนั้นจึงมีกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเอกสารทางวิชาการ บทความ ที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บข้อมูลภาคสนามที่มีผลต่อแรงบันดาลใจเบื้องต้น อิทธิพลจากศิลปิน เทคนิควิธีการ และแนวความคิดต่อการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผลงานสร้างสรรค์นี้ มีความสมบูรณ์พร้อมเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าจากการศึกษานำมาวิเคราะห์กลั่นกรองทางความคิดแล้วจึงนำมาสู่การกำหนดเป็นผลงานภาพร่าง 2 มิติ และภาพร่างสเก็ตโมเดล 3 มิติ เพื่อกำหนดขอบเขตรูปร่าง รูปทรง การทับซ้อน กำหนดองค์ประกอบศิลป์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา แนวความคิด และเพื่อลดปัญหาต่อการสร้างสรรค์งานจริง แล้วจึงนำมาขยายเป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการ และกลวิธี ที่มีลักษณะเฉพาะตน เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วสามารถให้อารมณ์ความรู้สึกตามที่ต้องการแสดงออก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 5 ลักษณะการถักเส้นใยโลหะ ลวด ลวดทองเหลือง

ภาพที่ 6 ลักษณะการถัก และการขึ้นรูปทรง ด้วยเส้นใยโลหะ ลวด ที่ละเส้นลวดทองเหลือง

หลังจากกระบวนการขึ้นรูปทรงแต่ละส่วน ประกอบเสร็จอย่างสมบูรณ์ ก็จะนำไปสู่กระบวนการ เคลื่อนย้ายผลงานสร้างสรรค์ไปยังหอศิลป์ แต่เนื่องด้วยรูปทรงมีความยืดหยุ่น เส้น มีความอ่อนตัวทำให้ไม่สามารถคงรูปได้ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างโครงเหล็กกล่อง เพื่อแขวนลอยงานไว้ภายใน จากนั้นจึงห่อหุ้มด้วย

พลาสติกชนิดกันกระแทก แล้วตั้งกล่องให้ผลงานที่อยู่ภายในนั้นไม่เกิดการทับกัน ดังภาพ ตลอดการเดินทางไปยังหอศิลป์เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

ภาพที่ 7 ลักษณะการติดตั้งผลงานภายในพื้นที่หอศิลป์ BACC

ภาพที่ 8 ลักษณะการติดตั้งผลงานภายในพื้นที่หอศิลป์ BACC เสร็จสมบูรณ์

2.3 ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน

1) การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ และ เผยแพร่ตีพิมพ์บทความ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์

2) การเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ตามรูปแบบวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

สรุปผลการสร้างสรรค์

1. ด้านเนื้อหา/แนวความคิด ผลการสร้างสรรค์แสดงลักษณะเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ ดังนี้ (The state of Suffering) และ ศิลปะบำบัด ในวิจัยครั้งนี้ มีเนื้อหาที่สะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งจากทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อประสบการณ์อันเลวร้ายเมื่อครั้งอดีต การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งในชีวิต เป็นเวลาอันยาวนาน ถ้ายทอดอารมณ์ผ่านทัศนธาตุ เส้น ที่มีลักษณะหมุนวน ทับซ้อน รวากับเป็นสายใยผูกมัด ยึดเหนี่ยว ดึงรั้งความรู้สึกให้ตรึงไว้ ก่อเกิดรูปทรงคล้ายอวัยวะมนุษย์ ที่ราวกับจะแข็งแรงแต่ก็เปราะบาง ผันแปรตามห้วงของอารมณ์ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์เรียกว่า “ความทุกข์” แต่ทุกครั้งที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำงาน ผู้สร้างสรรค์รู้สึกถึงความสุข ความผ่อนคลาย ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงานนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดจิตใจตนเอง ความทุกข์ที่เคยได้รับจากประสบการณ์ความทรงจำในอดีต ทุกขณะที่สร้างผลงาน ราวกับว่าละลายสิ้นซึ่งความขุ่นหมอง จิตใจเบาสบาย และผ่อนคลาย ปลดปล่อยซึ่งความทุกข์สิ้น สำหรับผู้สร้างสรรค์ ศิลปะ คือ พลังที่บำบัดจิตใจ ซึ่งในเนื้อหาที่ปรากฏในวิจัยชุดนี้จะเน้นในเรื่องของศิลปะที่เป็นผลต่อการบำบัดจิตใจ กระบวนการสร้างสรรค์ที่ค้นพบไม่สามารถทำซ้ำได้อีก

2. ผลงานสร้างสรรค์ มีความเป็นต้นแบบ ดังนี้ ผลงานมีความโดดเด่นในการเลือกสรรวัสดุ คือ การใช้เส้นใยโลหะ เช่น เส้นลวด สีดำ สีเงิน เส้นทองเหลือง ขนาดเล็ก ชนิดนิ่ม ผ่านกระบวนการ ดัด ถัก กดทับ ปรากฏลักษณะของเส้นที่หมุนวนทับซ้อน คล้องเกี่ยวพัน ก่อเป็นรูปทรงคล้ายอวัยวะ ร่างกาย มนุษย์ รูปแบบกึ่งนามธรรม ผสานรูปทรงทางความคิดที่ประมวลผลด้วยหลักทางองค์ประกอบศิลป์ สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ แล้วนำมาติดตั้งในรูปแบบศิลปะการจัดวางในพื้นที่เฉพาะ ผลงานจึงมีความสมบูรณ์เกิดความแปลกใหม่ ผู้ชมผลงานสามารถเดินเข้าไปในพื้นที่ของผลงาน สัมผัสอารมณ์ความรู้สึก ดังที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกได้

3. ความเป็นศิลปะ (Artistic form) ดังนี้ ผลงานสร้างสรรค์มีความงดงามทางความคิด กระบวนการมีความหมายเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเบื้องต้น อีกทั้งมีความงามของรูปทรง เมื่อนำมาติดตั้งในพื้นที่อันเหมาะสมในรูปแบบศิลปะการจัดวางแล้ว เกิดความเป็นเอกภาพ มีความสมบูรณ์และหากมองเข้าไปในรายละเอียดจะเห็นการประสานของทัศนธาตุ ผ่านเส้นใยโลหะแต่ละชนิด ถัก ดัด จนทับซ้อนก่อเกิดรูปทรงเปิดเชื่อมโยงกับพื้นที่ว่าง ซึ่งเป็นความงดงามของหลักสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์และยังสามารถสื่อความหมายให้เป็นไปตามแนวความคิดเบื้องต้นได้

4. ผลที่ปรากฏและการสื่อความหมาย ผลงาน “The state of Suffering (Mental Therapy)” มีเนื้อหาและเรื่องราวมีความเกี่ยวเนื่องต่อผู้สร้างสรรค์เอง เนื่องจากแรงบันดาลใจเบื้องต้นเป็นผลจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง ผู้สร้างสรรค์ค้นพบว่า สิ่งไหนที่เคยขาดไปจากอดีตสามารถทดแทนได้จากการสร้างพื้นที่ขึ้นมาทดแทน จึงแสดงออกมาผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยได้มองผ่านทัศนธาตุ เส้นเป็นตัวแทนอารมณ์ความรู้สึก บางพื้นที่ของเส้นที่เกิดจากการทับถมจนหนาแน่นจะกลายเป็นมวลปริมาตรซึ่งมีผลอย่างมากต่อความคิด เนื่องจากมวลเหล่านี้ เปรียบเสมือนก้อนปมในชีวิตที่เคยได้รับ และเป็นสิ่งผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะระบายออกซึ่งความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจนี้ จึงได้นำแนวความคิดเบื้องต้นและเทคนิคทางด้านการ ถัก ดัด สาน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่มีรูปทรงกึ่งนามธรรม สื่อผสมและรูปแบบการติดตั้งและการจัดวาง ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์มีความคิดที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ให้มีความหมายต่อผลงานสร้างสรรค์

ผู้ชมผลงานสามารถเข้าไปสัมผัสผลงานได้จริงภายในพื้นที่ของผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีการติดตั้งและการจัดวาง ในลักษณะแขวนลอยจากเพดานมาสู่พื้นล่าง และสร้างการประสานพื้นที่ของผลงานสร้างสรรค์ด้วยการสร้างบรรยากาศจากการจัดแสงไฟ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้แสงทำหน้าที่ให้เกิดเงาตกกระทบจากตัวผลงานลงสู่พื้น เป็นการประสานระหว่างสื่อสามมิติและพื้นว่าง มีความงามตามหลักทางสุนทรียศาสตร์และมีความเป็นเอกภาพในผลงานสร้างสรรค์

5. ผลกระทบหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากสังคม หรือ จากวงวิชาการ ดังนี้ ผลงานสร้างสรรค์ “The state of Suffering (Mental Therapy)” ได้รับการยอมรับและได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์จากมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 และได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในเทศกาล การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ในโครงการ Bangkok art biennale 2018 จัดครั้งแรกในประเทศไทย โดยการคัดสรรผลงานศิลปะร่วมสมัยจากทั่วโลก รวมศิลปินทั้งสิ้น 75 คน จาก 33 ประเทศ ทั่วโลก สร้างปรากฏการณ์ใหม่ต่อผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ผลงานถูกตีพิมพ์ในหลายสำนักทั่วโลก ทั้ง ในระบบสื่อออนไลน์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ เช่น วารสารออนไลน์ บ้านและสวน ,ELLE DECORATION .com , ASEAN LIVEING .com, เว็บไซต์ Bangkok art biennale 2018. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นต้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ความทุกข์	หมายถึง	ความรู้สึกถึงความทุกข์ ที่เกิดจากร่องรอยในความทรงจำ
2. ศิลปะบำบัด	หมายถึง	ในห้วงเวลาที่ผ่อนคลายในระหว่างการสร้างสรรค์
3. สภาวะ	หมายถึง	ห้วงอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกนึกถึง
4. พื้นที่	หมายถึง	พื้นที่ของสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจ

เอกสารอ้างอิง

- กิตติกร มีทรัพย์. (2549). *พื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หญิงสาว
- ชลุดนัสมเสมอ. *องค์ประกอบของศิลปะ*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
- แดง บัวแสน. (2546). *ภาวะของจิตใต้สำนึก*. ปริญญาานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- บ้านและสวน. (2561). *สุนันทา ผาสวมวงค์*. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2562, จาก <http://www.baanlaesuan.com>
- ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). *ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
- วิโชค มุกตมณ. (2554). *สื่อประสมและศิลปะการจัดวางในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
- สมพร รอดบุญ. (2551). *ศิลปะรูปแบบอินสตอลเลชันอาร์ต Installation art*. บทความแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54. 112-115.
- อัฐพร นิมาลัยแก้ว. (2548). *สาระแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิต*. ปริญญาานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- อิมหทัย สุวัฒน์ศิลป์. (2551). *เส้นผม: สายใยรักครอบครัว*. ปริญญาานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

- ANTANY GOLMEY. (2561). *ANTANY GOLMEY*. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561, จาก <http://www.antonygormley.com/>
- Bangkok Art Biennale 2018. (2562). *SUNANTA PHASOMWONG*. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2562, จาก <http://www.bkkartbiennale.com/profile/sunanta-phasomwong/>
- Bangkok Art Biennale 2018. (2561). *The State of Suffering -Sunanta phasomwong*. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2561, จาก <https://www.youtube.com/watch?v=W4L3PWXLQHM>
- ELLE DECORATION. (2561). *Female Thai Artists @BACC-SUNANTA PHASOMWONG*. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2561, จาก <http://www.elledcorationthailand.com/Style/female-thai-artists-bacc/>
- RUTH ASAWA. (2561). *RUTH ASAWA*. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561, จาก <https://www.ruthasawa.com/>

Transted Thai References

- Antany Golmey. (2017). *ANTANY GOLMEY*. Retrieved January 5 ,2017, from <http://www.antonygormley.com/>
- Baanlaesuan. (2018). *sunanta phasomwong*. Retrieved january 6, 2019, from <http://www.baanlaesuan.com>
- Bangkok Art Biennale 2018. (2562). *SUNANTA PHASOMWONG*. Retrieved January 6 ,2018, from จาก <http://www.bkkartbiennale.com/profile/sunanta-phasomwong/>
- Bangkok Art Biennale 2018. (2561). *The State of Suffering -Sunanta phasomwong*. Retrieved September 23, 2017,<https://www.youtube.com/watch?v=W4L3PWXLQHM>
- Chalut NimSamoe. (2005). *ongprakop khong sinlapa*. bangkok : SamnakPhim ThaiWattanaPhaNit 1996.
- Daeng buasan. (2003). *phawa khomg chittaisamnuek*. (Master's thesis). Silpakorn University, Faculty of Painting, Department of Painting.
- ELLE DECORATION. (2561). *Female Thai Artists @BACC-SUNANTA PHASOMWONG*. Retrieved November 11, 2018, from <http://www.elledcorationthailand.com/Style/female-thai-artists-bacc/>
- Imhathai Suwatsin. (2008). *Senphom Saiyairakkhropkhrua*. (Master's thesis). Silpakorn University, Faculty of Painting, Department of Painting.
- kittikon misap. (2006). *phuenthan thritsade chitwikho*. bangkok : samnakphim yingsao.
- RUTH ASAWA. (2561). *RUTH ASAWA*. Retrieved January 5, 2018, from <https://www.ruthasawa.com/>
- Somphon Rotbun. (2008). *Installation Art. : 54th National exhibition of art Article. Page 112-115. Attaphon Nimmalaikaew*. (2005). *Sarahaengkanplianplaengkongchiwit*. (Master's thesis). Silpakorn University, Faculty of Painting, Department of Painting.

- Suanthawisak siriratrekha. (2007). *sinlapabambeat satlaesinhaengkanbambet*. bangkok :
rongphim khurusapha Lat Phrao.
- WiChok Mukda Mani. (2011). *Sueprasom Lae Sinlapakanchatwang Nai Prathetthai*.
bangkok :n.p.