

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาวะการต่อสู้ภายในจิต

โดย
นายวรินทร์ วงศ์คำ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2560

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

STATE OF SPIRITUAL STRUGGLE

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2017
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	สภาวะการต่อสู้ภายในจิต
โดย	วรุณทร์ วงศ์คำ
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)	
พิจารณาเห็นชอบโดย	
.....	ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ)	
.....	ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยญา ดวงรัตน์)	
.....	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข)	

59004218 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

นาย วรุณทร์ วงศ์คำ: สภาวะการต่อสู้ภายในจิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์

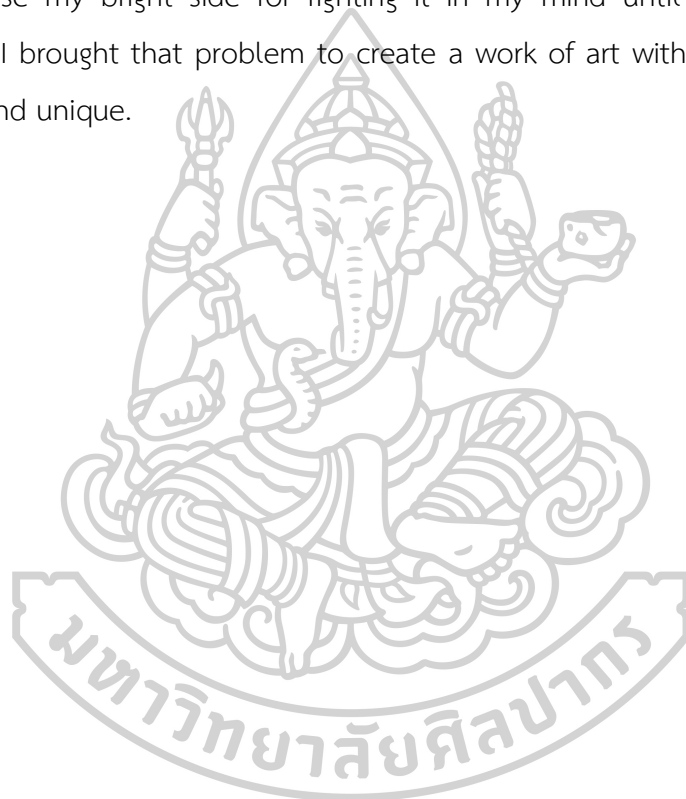
วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ "สภาวะการต่อสู้ภายในจิต" เป็นการสร้างสรรค์จิตรกรรมที่มีมาจากสภาวะจิตของตนเองที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม และนิยมผิดๆตามกระแส เป็นเหตุให้ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิต โดยพยายามหลีกเลี่ยงจากสังคมที่วุ่นวาย และหันเข้าศึกษาธรรมะ แต่ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเหล่านี้อยู่เป็นครั้งคราว สภาวะด้านมืดก็เกิดขึ้นมาอีกครั้ง และต้องใช้สภาวะจิตด้านสว่างเข้ามาต่อสู้กันภายในจิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากปัญหาเรื้อรังของจิตตนเองเหล่านี้ มาเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

59004218 : Major (VISUAL ARTS)

MR. WAROON WONGKHAM : STATE OF SPIRITUAL STRUGGLE THESIS ADVISOR
: APICHAH PIROMRAK

The thesis entitled is " fight inside the mind" is a create painting from my mental state. It is affected a bad social and follow the wrong trend. So i need to find a way for stop the mood by avoiding the busy society. So i start to study the principles. But i have to using my life in this. While the dark side is happened and i need to use my bright side for fighting it in my mind until now. It is a chronic problems. I brought that problem to create a work of art with a contemporary thai painting and unique.

กิตติกรรมประกาศ

เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่าย ข้าพเจ้าผู้จัดทำขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี อุปการะในด้านการศึกษา และให้กำลังใจเรื่อยมา

นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ อาจารย์ อภิชัย ภิรมณ์รักและอาจารย์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ผู้ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ และขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนช่วย และอบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้ ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครูช่างโบราณที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ซึ่งถึงคุณค่าความงามของงานจิตรกรรมไทย จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

วรุณทร์ วงศ์คำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ฌ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
สมมุติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตการสร้างสรรค์.....	2
ขั้นตอนการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน	3
เวลาที่ใช้ในการวิจัย.....	3
วิธีการศึกษา	3
แหล่งข้อมูล.....	3
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	4
บทที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์	5
แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทย	6
แรงบันดาลใจจากภาพหนังใหญ่.....	7
แรงบันดาลใจจากสังคมปัจจุบัน.....	9
บทที่ 3 กำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	11
ขั้นตอนการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน	11

กระบวนการร่างภาพ	11
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	14
การวิเคราะห์ผลงาน.....	16
ทัศนธาตุที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	16
เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	17
บทที่ 4 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์.....	18
พัฒนาการเริ่มต้นทางการสร้างสรรค์.....	18
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	19
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	23
ผลงานวิทยานิพนธ์	24
บทที่ 5 บทสรุป	28
รายการอ้างอิง	30
ประวัติผู้เขียน.....	32

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพมารวิชัย.....	6
ภาพที่ 2 เทพชุมนุมในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้.....	7
ภาพที่ 3 พระฤๅษีให้ลิงขาวไปตามลิงดำ ลิงดำขัดขืน ลิงขาวรบกับลิงดำ.....	7
ภาพที่ 4 พระจับยักษ์.....	8
ภาพที่ 5 "จับ 3" เป็นคีกระหว่าง หนุมาน กับพระมงกุฎและพระลบ	8
ภาพที่ 6 ภาพร่างลายเส้นที่ 1 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	12
ภาพที่ 7 ภาพร่างลายเส้นที่ 2 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	12
ภาพที่ 8 ภาพร่างลายเส้นที่ 3 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	13
ภาพที่ 9 ภาพร่างลายเส้นที่ 4 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	13
ภาพที่ 10 ร่างแบบลงพื้นเฟรมผ้าใบ.....	14
ภาพที่ 11 ลงสีโครงสร้างโดยรวม	14
ภาพที่ 12 ทำเทคนิคโดยรวม.....	15
ภาพที่ 13 เก็บรายละเอียดทั้งภาพ	15
ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 1.....	19
ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 2.....	20
ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 3.....	21
ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 4.....	22
ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 5.....	23
ภาพที่ 19 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	24
ภาพที่ 20 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	25
ภาพที่ 21 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3.....	26

ภาพที่ 22 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4..... 27

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

" จิต " ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง สภาพรู้ อากาญญู ลักษณะรู้แจ้ง อารมณ์เป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ และคำว่า จิต นี้ยังมีชื่อที่ใช้แทนคำว่า จิตในบางแห่งอีกมาก เช่น ใจ มโน มานัส ปันตระ หทัย วิญญาน วิญญานขันธ มนายตนะ เป็นต้น ในชีวิตประจำวันของเรา จะทราบได้ว่าผู้ที่ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่ เป็นผู้มีจิตเกิดดับต่อเนื่องไป จนกว่าจะตาย ฉะนั้น จิตคือ สภาพรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตของมนุษย์ทุกคนนั้น มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตนเอง ในด้านมืดนั้น คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ไม่ดีมากระทบ ก็ทำให้เกิดจิตด้านมืดขึ้นทันที คือ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ จิตหตฺหุ จิตฟุ้งซ่าน และด้านสว่าง คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ดีมากระทบเข้า ก็ทำให้เกิดจิตด้านสว่างขึ้นทันที คือ จิตปราศจากราคะ จิตปราศจากโทสะ จิตปราศจากโมหะ จิตตั้งมั่น จิตหลุดพ้นแล้ว สภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา

สภาพแวดล้อมทางสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ค่านิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่คำนึงถึงว่าจะร่ำรวยมาได้โดยวิธีใด เกิดการแข่งขันเอารอดเอาเปรียบ ไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารอดเอาเปรียบนี้ นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดินป่าไม้ แม่น้ำ สภาพธรรมชาติ ถูกทำลาย น้ำเน่าเสีย ปัญหาคนจนอยู่ในสลัมท่ามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญ่โต ความยากจนแร้นแค้นของคนในชนบท และสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเสื่อมทางจิตใจมนุษย์ จะเห็นได้จากปัญหายาเสพติด โสเภณี โรคนเอดส์ และปัญหาอื่น ๆ รวมถึงการละเลยด้านศาสนา ประเพณี สิ่งเร้ามากมายตามโลกของอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว ข่าวสารและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

จากปัญหาทางสังคมที่มากกระทบต่อจิตใจของ ทำให้จิตใจเสื่อมโทรม จิตหตฺหุ เป็นเหตุให้ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิต โดยพยายามหลีกเลี่ยงจากสังคมที่วุ่นวาย และหันเข้าศึกษาธรรมะ แต่ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเหล่านี้อยู่เป็นครั้งคราว สภาวะด้านมืดก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งและต้องใช้สภาวะจิตด้านสว่างเข้ามาต่อสู้กับภายในจิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากปัญหาที่เรื้อรังของจิต

ตนเองเหล่านี้ มาเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะจิตที่ในทางพุทธศาสนา
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อสารและแสดงออกด้วยเรื่องราวกึ่งนามธรรม ผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
3. เพื่อสร้างสรรคงานจิตรกรรมไทยกึ่งนามธรรม

สมมุติฐานของการศึกษา

ข้าเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยมีที่มาจากสภาวะภายในจิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เสื่อมลงจากค่านิยมผิดๆเข้ามาในจิตใจจึงเป็นเหตุที่ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิตโดยถ่ายทอดเรื่องผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมไทยกึ่งนามธรรมโดยให้เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบใช้ตัวภาพของมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ ซึ่งตัวภาพเหล่านั้นแสดงถึงกิเลสต้นหาในจิตใจของข้าพเจ้า โดยใช้สีขาวและดำเป็นตัวสะท้อนสภาวะกิเลสที่ยึดติดขัดขวางกัน สีดำเป็นตัวแทนของด้านที่ไม่ดีในจิต ส่วนสีขาวเป็นตัวแทนด้านที่ดีของจิต

เพื่อแสดงออกถึงการต่อสู้กันภายในจิตจิตของตนเอง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และคาดหวังว่าจะเกิดการค้นพบสิ่งใหม่ทั้งรูปแบบและเทคนิคที่แสดงออกถึงพัฒนาการในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้

ขอบเขตการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง สภาวะการต่อสู้ภายในจิต นี้ได้กำหนดขอบเขตของงานไว้ดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงให้เห็นการต่อสู้กันระหว่างจิตด้านมืดและจิตด้านสว่างของตนเอง
2. ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรคงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพหนังใหญ่ และจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
3. ขอบเขตด้านเทคนิค ใช้สีอะคริลิก บนผ้าใบ

ขั้นตอนการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน

1. ศึกษาทำความเข้าใจ และเฝ้าสังเกตอาการจิตของตนเอง และศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนาพุทธ
2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือหนังสือใหญ่พระนครไหว หนังสือหนังสือใหญ่วัดxonon นำมาถกกันกรองพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. กำหนดขอบเขตการทำงานในการนำเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสร้างองค์ประกอบ และเทคนิควิธีการในการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดมากที่สุด
4. สร้างสรรค์ผลงานจริง จากหัวข้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ ด้วยรูปแบบและวิธีการทางด้านจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพหนังสือใหญ่
5. สรุป รวบรวม และประมวลผลการสร้างสรรค์ และเขียนเอกสารประกอบผลงาน

เวลาที่ใช้ในการวิจัย

คิดว่าจะเริ่มงานวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พศ.2561 ถึงธันวาคม พศ.2561 และเสนอวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระภายในเดือนมกราคม

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาค้นคว้าโดยการเฝ้าสังเกตจิตตนเอง และและศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา เพื่อนำมาถกกันกรองพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. กำหนดขอบเขตการทำงานในการนำเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสร้างองค์ประกอบ และเทคนิควิธีการในการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดมากที่สุด
4. สร้างสรรค์ผลงานจริง จากหัวข้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ ด้วยรูปแบบและวิธีการทางด้านจิตรกรรมไทยร่วมสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณี
5. สรุป รวบรวม และประมวลผลการสร้างสรรค์ และเขียนเอกสารประกอบผลงาน

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - หนังสือพุทธวจนะ แสดงเนื้อหาเรื่องจิต มโน วิญญาณ
 - หนังสือหนังสือใหญ่วัดxonon แสดงเนื้อหาเป็นรูปภาพหนังสือใหญ่
 - หนังสือหนังสือใหญ่พระนครไหว

2. ข้อมูลภาคสนาม

- ภาพหนังสือวัดxon
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคูสิตาราม
- ภาพจิตรกรรมลายรดน้ำวัดนางนอง
- ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยจากนิทรรศการของศิลปินและหอศิลป์ต่างๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. ดินสอไข
2. สีอะคริลิก
3. กล้องถ่ายภาพ
4. กรอบไม้เฟรม
5. ผ้าใบ
6. พู่กัน
7. ไซฟิล์ม
8. ฟองน้ำ

บทที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

" จิต " ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า หมายถึง สภาพรู้ อการรู้ลักษณะรู้แจ้ง อารมณ์ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ และคำว่า จิตนี้ยังมีชื่อที่ใช้แทนคำว่าจิตในบางแห่งอีกมาก เช่น ใจ มโน มานัส ปันชระ หทัย วิญญาณวิญญาณขันธ์ มนายตนะ เป็นต้น¹ จิตมีหน้าที่รู้ คิดและนิกรวมความแล้ว จึงหมายถึง ลักษณะแนวทางการรับรู้สีก นึก คิด ของสภาวะจิตที่อาศัยปัจจัยหรือตัวแปรนั้นๆ สร้างเหตุและผลทางกุศลกรรมและอกุศลกรรม ให้ดำเนินไปในแต่ละตัวสัตว์ตัวบุคคลวิถีหรือลักษณะของจิต จิตสำนึกของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมตามแรงขับทางสัญชาตญาณและหลักของเหตุผล ได้ "จำแนกลักษณะต่างๆของสภาวะจิต ออกได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้

จิตสำนึก เป็นสภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร อยู่ที่ไหน ต้องการอะไร การแสดงพฤติกรรมแสดงออกไปตามหลักเหตุผล สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง

จิตใต้สำนึกหรือจิตกึ่งสำนึก เป็นจิตที่สะสมประสบการณ์สภาพที่เราไม่รู้ตัวในขณะที่นั้นแต่สามารถเรียกความทรงจำนั้นออกมาได้และแสดงออกมาในจิตสำนึกได้

จิตไร้สำนึก ได้อธิบายว่ากระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สีกตัว และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากที่สุดจิตของมนุษย์ทุกคนนั้น มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตนเอง ในด้านมืดนั้น คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ไม่ดีมากระทบ ก็จะทำให้เกิดจิตด้านมืดขึ้นทันที คือ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ จิตหตหุ่ จิตฟุ้งซ่าน และด้านสว่าง คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ดีมากระทบเข้า ก็ทำให้เกิดจิตด้านสว่างขึ้นทันที คือ จิตปราศจากราคะ จิตปราศจากโทสะ จิตปราศจากโมหะ จิตตั้งมั่น จิตหลุดพ้นแล้ว สภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา"²

¹ จิตคืออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

<http://www.dhammadhome.com/webboard/topic/2075>. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561.

² กลุ่มจิตวิเคราะห์- ผู้นำ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

<http://oknation.nation tv.tv/blog/print.php?id=567315>. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561.

เพื่อการแสดงออกถึงการตอบสนองของอารมณ์ ความรู้สึกภายใน ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกภายในที่ข้าพเจ้าได้รับสิ่งเร้าจากภายนอกมาสร้างสรรค์ งานจิตรกรรมโดยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่แฝงด้วยอารมณ์ความรู้สึก บวกกันจินตนาการที่ได้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าโดยตรง อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ควรมีอยู่ในตัวผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการแสดงออกทางพุทธปัญญาต่อไป

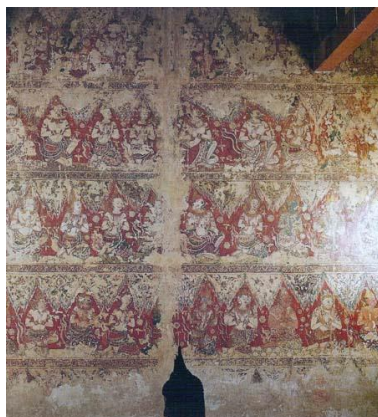
แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีคุณค่าทางศิลปะและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแต่งกาย ตลอดจนการแสดงการเล่นพื้นเมืองต่างๆ งานจิตรกรรมไทยให้ความรู้สึกในความงามอันบริสุทธิ์ น่าชื่นชม เสริมสร้างสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติ เป็นศิลปะอันประณีต สวยงามแสดงความรู้สึกมีชีวิตจิตใจ ความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนละมุนละไม สร้างสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนได้รูปแบบอันพิเศษเขียนบนฝาผนังพระอุโบสถ วิหาร พระแท่น บนผืนผ้า (ภาพพระบฏ) บนกระดาน (ภาพสมุดไทย) ด้วยสีฝุ่นตามเทคนิคและกรรมวิธีของช่างไทย มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ อดีตพุทธประวัติ ทศชาติ วรรณคดีและชีวิตไทย

ภาพที่ 1 ภาพมารวิชัย

ที่มา : จิตรกรรมฝาผนังในวัดคูสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://5703522com226.blogspot.com/p/blog-page_17.html เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561.

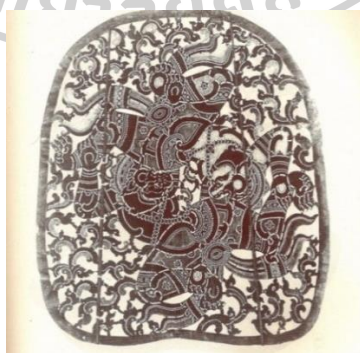

ภาพที่ 2 เทพชุมนุมในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้

ที่มา : จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด เพชรบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
<http://418111-history-of-art-in-thailand.blogspot.com/2017/08/blog-post.html> เข้าถึงเมื่อ
 14 พฤษภาคม 2561.

แรงบันดาลใจจากภาพหนึ่งใหญ่

ภาพหนึ่งใหญ่นิยมทำขึ้นประกอบเล่าเรื่อง ในวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ เช่นภาพแกะสลักหนึ่งใหญ่วัดขนอน ราชบุรี ดังกล่าวนี้จะมีเหตุการณ์เนื้อเรื่องในวรรณคดีที่กล่าวถึงฉากตอนหรือเหตุการณ์ที่ต่อสู้ กันของเหล่าเทพกับมาร หรือยักษ์กับลิง ฯลฯ ในฉากต่อสู้นี้ หากเป็นภาพจิตรกรรมไทยจะรวมเรียกว่าเป็นภาพจับ ซึ่งมีลักษณะการถอดรื้อตัดเหวี่ยง ยึด ทูป ตี แสดงให้เห็นถึงอารมณ์การต่อสู้กันต่างๆ

ภาพที่ 3 พระฤๅษีให้ลิงขาวไปตามลิงดำ ลิงดำขัดขืน ลิงขาวรบกับลิงดำ

ที่มา : หนึ่งใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก <http://www.reumthai.com/Index.php?topic=31390>.
 เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561.

ภาพที่ 4 พระจับยักษ์

ที่มา : ผนังใหญ่"พระนครไหว". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก <https://boardpostjung.com/1045113.html> เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561.

ภาพที่ 5 "จับ 3" เป็นศึกระหว่าง หนุมาน กับพระมงกุฎและพระลบ

ที่มา : ผนังใหญ่"พระนครไหว". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก <https://boardpostjung.com/1045113.html> เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561.

แรงบันดาลใจจากสังคมปัจจุบัน

สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งพัฒนาไปเท่าใด จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาเท่านั้น ยิ่งมีวัตถุนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักก้ม ไม่รู้จักพอ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดเมตตา ทั้ง ๆ ที่พระพุทธศาสนาสอนว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ทำให้คนไทยยุคใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมาเป็นเหยื่อล่อ ทำให้มนุษย์เกิดกิเลสอยากมีอยากได้ สนับสนุนให้เกิดค่านิยมบริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม เมื่อเกิดความอยากมี อยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อจะกระทำทุจริต ลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราวตั้งที่เป็นข่าวอยู่เสมอ สังคมปัจจุบันจึงไร้ความมีน้ำใจ มนุษย์ชอบหมกมุ่นในกามคุณ เป็นที่รวมสิ่งชั่วร้ายทางเพศ สื่อลามกต่าง ๆ มากมาย มีสิ่งมอมเมาในรูปแบบการพนันต่าง ๆ อีกมาก เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า ยาไอซ์ เมื่อสังคมไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นนี้ จึงหมกมุ่นจนถอนตัวไม่ขึ้น อีกทั้งคนส่วนใหญ่คิดว่า การมีความพร้อมทางวัตถุจะทำให้ชีวิตมีความสุข จึงชอบวิ่งตามวัตถุ ไขว่คว้าหามาบำรุงชีวิต สิ่งใดที่ยังไม่มีเหมือนคนทั่วไปจะพยายามดิ้นรนหาหา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้มีมากกว่าเดิม ถึงกับกู้หนี้ยืมสินมาซื้อหา ที่ถลาลึกอาจถึงขั้นทุจริตคิดมิชอบต่อหน้าที่การงาน คนประเภทนี้จะหาความสุขทางใจไม่ได้จนตลอดชีวิต

มนุษย์ในสังคมปัจจุบันชอบตรวจสอบคนอื่น ไม่ยอมหันมาตรวจสอบตนเอง ดังคำสอนที่ว่า จงเตือนตนด้วยตนเอง หรือจงตั้งตนไว้ในคุณธรรมก่อน แล้วจึงสอนคนอื่น ทำได้เช่นนี้จึงจะไม่มัวหมอง ไม่ควรแต่คิดหาความผิดของคนอื่นหรือฐานะที่เขาทำหรือยังไม่ทำ แต่ควรพิจารณาตนว่า อะไรที่ตนทำแล้วหรือยังไม่กระทำ ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก สอนให้รู้เรื่องภายนอกตัว มิได้เน้นว่าเมื่อเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้ว ให้หันมาตรวจสอบตนเองบ้าง ระบบการศึกษาเช่นนี้เมื่อตนมีข้อบกพร่องอะไรกลับมองไม่เห็น หรือเห็นแต่แก่งัดทำไม่สนใจ พฤติกรรมของมนุษย์ประการสำคัญ คือ มีศรัทธาเลือนลอย คนไทยนับถือพระนับถือเจ้าก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ เลื่อมใสอย่างมั่นคง ชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยจึงควรพึงตนเอง ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง หันไปพึ่งผีसाงเทวดาหรือสิ่งที่เหลวไหลหรือมกายต่าง ๆ เช่น สัตว์ประหลาดหัวเป็นหมู หางเป็นหมา ปลาไหลเผือก เป็นต้น

คนไทยยุคใหม่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระรัตนตรัยเพียงลปากเท่านั้น แต่มีพฤติกรรมสวนทางให้เลื่อมใสศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ หลักสูตวิชาวพุทธศาสนามีหัวข้อที่ทันสมัยอยู่ข้อหนึ่งคือ ปัญหาทางจิตของประชาชนไทยที่ว่าทันสมัยเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุข ไม่มีปัญหาทางจิต ไม่เหมือนกับประเทศที่เจริญหรือพัฒนาแล้วแต่มีคนเป็นโรคจิตหรือคนบ้าเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันคนไทยตกอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากประเทศที่เจริญหรือ

ประเทศที่พัฒนาแล้วที่หมกมุ่น หลงใหลในวัตถุมากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ทำให้เดินเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า อบายมุขได้ง่ายมากกว่าการเดินทางเข้าสู่วัด เพื่อบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญทานบารมีเพื่อให้ชีวิตได้พบกับความสุข

บทที่ 3

กำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

ศึกษาทำความเข้าใจและเฝ้าสังเกตอาการจิตของตนเองและศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนาพุทธรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหนึ่งใหญ่พระนครไหวหนังสือหนึ่งใหญ่วัดখনอน ศึกษาตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นคติความเชื่อการต่อสู้กันของเทพกับมารร่วมและศึกษาสภาวะสังคมปัจจุบัน ผู้คน และ สภาพแวดล้อมมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ เช่น โครงสร้างรูปทรง เส้น น้ำหนัก และแสงเงา รวมทั้งชั้นเชิงเทคนิคทางวิธีการในการแสดงออกตามแนวคิดการสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดรูปลักษณะการต่อสู้ยั่วยุคฤคระชากรที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีลักษณะของสภาวะการต่อสู้กันเองภายในจิตใจที่ดีและร้ายมองเห็นเป็น ภาพนามธรรม

ขั้นตอนการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน

1. ศึกษาทำความเข้าใจ และเฝ้าสังเกตอาการจิตของตนเอง และศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนาพุทธ
2. รวบรวมข้อมูล จากหนังสือหนึ่งใหญ่พระนครไหว หนังสือหนึ่งใหญ่วัดখনอน นำมาถกกันรองพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. กำหนดขอบเขตการทำงานในการนำเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสร้างองค์ประกอบ และเทคนิควิธีการในการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดมากที่สุด
4. สร้างสรรค์ผลงานจริง จากหัวข้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ ด้วยรูปแบบและวิธีการทางด้านจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพหนึ่งใหญ่
5. สรุป รวบรวมและประมวลผลการสร้างสรรค์ และเขียนเอกสารประกอบผลงาน

กระบวนการร่างภาพ

เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็ทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแสดงออกได้ตรงกับแนวคิดมากที่สุดโดยกำหนดรูปทรงและโครงสร้างของภาพเป็นภาพร่างกำหนดแสงเงาชัดเช่นเพื่อความคุมแนวคิดและหลักการแล้วทำการร่างภาพจริงที่จะใช้ในการสร้างสรรค์หลายๆภาพก่อนเลือกเอาชิ้นงานภาพร่างที่ดีที่สุดมาใช้ในการขายเป็นจิตรกรรมต่อไป

ภาพที่ 6 ภาพร่างลายเส้นที่ 1 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 7 ภาพร่างลายเส้นที่ 2 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

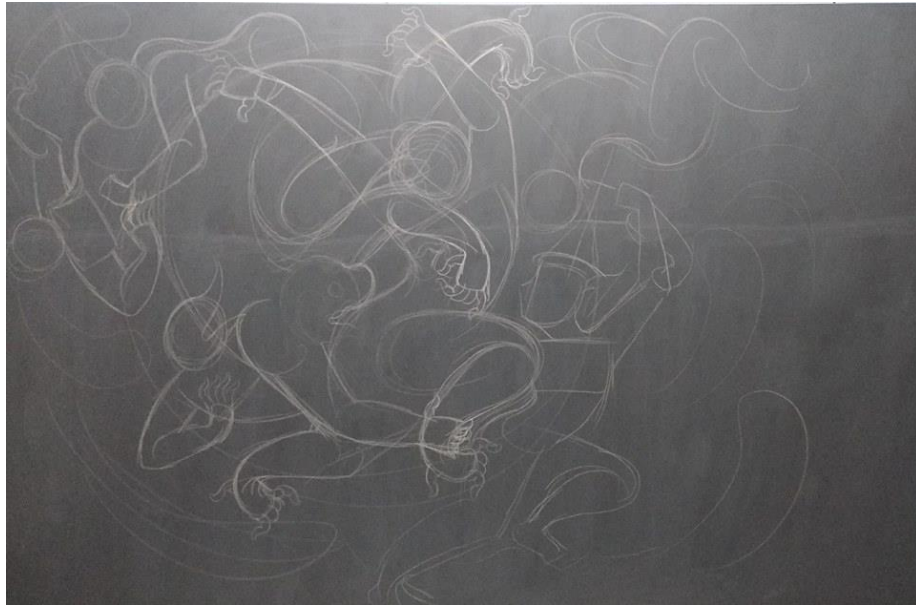
ภาพที่ 8 ภาพร่างลายเส้นที่ 3 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 9 ภาพร่างลายเส้นที่ 4 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

นำภาพร่างแบบที่สมบูรณ์และตรงกับความคิดเป็นที่น่าพอใจแล้วมาขยายพร้อมกับดูเรื่ององค์ประกอบศิลป์ไปพร้อมกัน หากมีปัญหาจะได้แก้ไขก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะให้ได้ผลงานที่แสดงออกามาตรงกับแนวความคิดอารมณ์ และความรู้สึกมากที่สุด

ภาพที่ 10 ร่างแบบลงพื้นเฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 11 ลงสีโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 12 ทำเทคนิคโดยรวม

ภาพที่ 13 เก็บรายละเอียดทั้งภาพ

การวิเคราะห์ผลงาน

การศึกษาผลงาน ทั้งที่ระยะที่กำลังสร้างสรรค์และหลังจากที่ทำการสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วรวมทั้งเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาศึกษาให้เห็นถึงความแตกต่างและความประสานสัมพันธ์ที่มีอยู่ในผลงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาจากแนวคิดเดียวกันซึ่งการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของตนเองนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์เพราะจะทำให้เข้าใจผลงาน

ทัศนธาตุที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

ทัศนธาตุเป็นสื่อของสุนทรียภาพที่ศิลปินทั่วโลกไปนำมาประกอบเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกันหรือการจัดระเบียบหรือการประสานกันเข้าของทัศนธาตุจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในลำดับต่อมา และจำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิต มีความมุ่งหมายในตัวเอง สิ่งยึดเหนี่ยวนี้คือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ย่อมอาศัยการประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆ ดังนี้

1. รูปทรง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสื่อความหมายภายในตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยรูปร่างหรือรูปทรงย่อยเป็นโครงสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงหลัก มีการสร้างรูปทรง 3 มิติสัมพันธ์กับบรรยากาศรอบข้างโดยกำหนดให้กระจายออกมาจากส่วนกลางภาพและเลือนหายไปกับพื้นหลังรวมทั้งการวางรูปทรงต่างๆให้เกิดการทับซ้อนส่งผลทางความรู้สึกไปในทำนองเดียวกัน มองเห็นรูปทรงที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งส่งผลในความรู้สึกไปทำนองเดียวกัน

2. เส้น เป็นทัศนธาตุสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งมีการใช้ลักษณะเทคนิควิธีการ ใช้เส้นเป็นตัวกั้นระหว่างกัน ผสมกับงานจิตรกรรมไทยโบราณมีการประสานกันระหว่างเส้นที่ใช้สร้างน้ำหนักกับเส้นสายที่เป็นลวดลายของงานจิตรกรรมไทยโบราณทำให้รูปทรงเกิดการประสานรวมกันอย่างลงตัวระหว่างจิตรกรรมไทยโบราณและเทคนิคการไหลของสีดูกลมกลืนโดยที่เส้นที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้มีด้วยกัน ๓ ลักษณะ คือ

2.1 เส้นรอบนอกใช้กำหนดขอบเขตของรูปทรงที่ชัดเจน

2.2 เส้นที่เป็นค่าน้ำหนักหรือเส้นที่มีลักษณะของการตรึงเป็นลวดลายเกิดเป็นค่าของน้ำหนักอ่อนแก่ ตามความเข้มของเส้น

2.3 เส้นลายละเอียด คือเส้นที่ใช้ตัดเส้นแบบ งานจิตรกรรมไทยโบราณ เพื่อสร้างให้ผลงานมีความน่าสนใจตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้

3. สีและน้ำหนักข้าพเจ้าได้กำหนดให้ผลงานมีวรรณะเป็นเอกรงค์ โดยใช้เส้นสีดำลงตามรูปทรงจนปรากฏเป็นน้ำหนักขาว-ดำ อาจมีสีอื่น ๆ แฝงอยู่บ้างเพื่อลดความจำเจของสี แต่เพียงน้อย

โดยการลงน้ำหนักของสีข้าพเจ้าเจตนาให้ภาพดูเคลื่อนไหวไหลเข้าหากัน เพื่อให้เกิดการแทรกซึมเข้าหากัน และการทับซ้อนกันของรูปทรง รวมทั้งมีการเพิ่มน้ำหนักที่สว่างสุดของภาพ เพื่อให้เกิดการประสาน กลมกลืนกันของน้ำหนัก

4. ลักษณะพื้นผิว เกิดจากเทคนิคการเทสีขาวและดำเข้าด้วยกันก่อนจะเทลงบนงานทำให้เกิดลวดลายขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิวก่อรูปเป็นลักษณะนามธรรมที่มีการเคลื่อนไหวของอากาศอยู่ในพื้นผิว โดยอาจมีการคัดเพิ่มน้ำหนักในบางส่วนเพื่อแยกรูปออกจากพื้นผิว เป็นการสร้างสรรค์เจตนาให้ส่งผลกระทบต่อ

5. ที่ว่าง ข้าพเจ้าใช้ที่ว่างก่อให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวของภาพและปล่อยให้พื้นที่ว่างกลมกลืนกันเข้าไปในรูปทรงโดยคำนึงถึงแวดล้อมตามความเป็นจริง

เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ในด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ก็ถือได้ว่าเป็นความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพราะเป็นกระบวนการนำเอาทัศนธาตุมาประกอบกันขึ้นเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องราวและเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษหรือความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์นั้นๆ อันจะเกิดได้จากทักษะ ส่วนตัวบุคลิกนิสัยทางศิลปะซึ่งสามารถลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

1. ขั้นตอนเตรียมทำโครงสร้างแผ่นภาพที่ทำด้วยไม้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและขนาดตามเสกต์ แล้วใช้ผ้าใบซึ่งให้ตั้ง
2. ทาสีพลาสติกอะคริลิกสีลงบนผ้าใบ 3 รอบเมื่อสีแห้งดีแล้วใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิว
3. สร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคโดยการฉีคน้ำลงบนเฟรมแล้วใช้สีเทาหยดลงไปเพื่อให้เกิดการไหลของสี
4. ขั้นตอนการขยายงาน นำภาพร่างลายเส้นที่สมบูรณ์มาขยายโดยการขึ้นรูปตามแบบที่กำหนดไว้
5. ลงเทคนิคสีที่ผสมกันไว้เทลงไปในเส้นของตัวภาพสลับกันระหว่างขาวกับดำและใช้น้ำพ่นไว้ตลอดอย่าให้แห้งขึ้นกว่าจะทำเทคนิคเสร็จ รอจนแห้ง
6. เก็บรายละเอียดผลงานทั้งรูปร่างรูปทรง และลวดลาย น้ำหนักให้สมบูรณ์

บทที่ 4

การสร้างสรรคและพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์หัวข้อ “สภาวะการต่อสู้ภายในจิต” เป็นการศึกษาค้นคว้าค้นพบแนวคิดรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงทำให้เกิดรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการค้นคว้าศึกษาหารูปแบบ เทคนิควิธีการ เนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ตามแนวความคิดและเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ตรงตามจุดมุ่งหมาย โดยสามารถลำดับพัฒนาการสร้างสรรค์ได้ดังนี้

พัฒนาการเริ่มต้นทางการสร้างสรรค์

ช่วงแรกของการศึกษาในภาควิชาศิลปะไทย เป็นการศึกษาหาแนวทางอย่างจริงจังโดยข้าพเจ้ามีความคิดในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวด้วยการใช้สื่อจากรูปทรงมนุษย์ผสมกับลวดลายไทยและสัตว์ต่างๆในงานจิตรกรรมไทย ถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการคิดฝันระยะนี้เป็น การแสดงออกโดยใช้สื่อที่เป็นรูปทรงหนึ่งใหญ่ รูปแบบผลงานออกไปแนวทางจิตรกรรมไทยโบราณ หากแต่ผลงานในระยะนี้ไม่ได้ตอบสนองตรงกับความรู้สึก เป็นเพียงภาพประกอบ ซึ่งปรากฏให้เห็นเท่านั้น ส่วนจุดหมายที่ต้องการนำเสนอไม่ปรากฏเด่นชัด

ปัญหาที่เกิดจากการนำเสนอในระยะนี้ส่วนใหญ่ที่เจอ คือ การเขียนภาพที่ยึดต่อความโบราณมากเกินไปมีความกลัวที่จะปลดปล่อยอารมณ์ลงไปในงาน ผลงานที่ออกมาจึงมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปให้ความรู้สึกเหมือนภาพประกอบมีความคมชัดทำให้ภาพแข็งขาดความรู้สึก ตามความคิดที่ว่าผลงานต้องออกมาสวยและถูกต้อง เป็นไป ตามรูปแบบหรือความคุ้นเคยที่ทำงานเป็นอาชีพ จินตนาการกลายเป็นประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาอันทำให้การแสดงออกตามความคิดฝันจินตนาการผิดเคืองไม่เป็นอิสระ อันเนื่องด้วยการยึดติดกับทักษะเหล่านั้นมันจำกัดขอบเขต เรื่องราว เนื้อหา

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยณะนี้ เป็นการนำเอารูปทรงโครงสร้างของหนังใหญ่เชื่อมต่อกัน และผสมผสานเข้ากับลวดลายและภาพสัตว์ต่างๆจากงานจิตรกรรมไทยโบราณ มาสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทดลองหารูปทรงที่เหมาะสม และหารายละเอียดที่ช่วยเสริมสร้างให้รูปทรงเหล่านั้นเกิดความสมบูรณ์ก่อเกิดเป็นพลังความรู้สึกขึ้น มีการลดทอนบางส่วนหรือมีการบิดให้รูปทรงกลับด้านกัน เพื่อหวังให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้น รวมทั้งลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับเนื้อหาออก เน้นเฉพาะส่วนที่จำเป็นและสำคัญของรูปทรงให้เกิดการลงตัวและพอดี แล้ว ทดลองสร้างสรรค์พื้นผิวด้านหลังของรูปให้เกิดมีความสัมพันธ์กันกับรูปทรงต่าง ๆ

ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 1

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 1

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด : 100X120 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2559

ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 2

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 2

เทคนิค : สื่อครีติกบนผ้าใบ

ขนาด : 150X160 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2559

จากการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้มองเห็น และเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสร้างสรรค์มากขึ้น แต่การแสดงออกยังติด ๆ ขัด ๆ อาจเป็นเพราะไม่ยอมทิ้งความสามารถทางทักษะที่ติดตัวอยู่ก่อนแล้วนั้น จึงได้ทำการทดลองจำนวนมากชิ้นขึ้นแล้วนำมาวิเคราะห์ในภายหลัง ให้เห็นข้อดีข้อเสียแล้วพัฒนาต่อไปจนเป็นที่น่าพอใจตามลำดับ

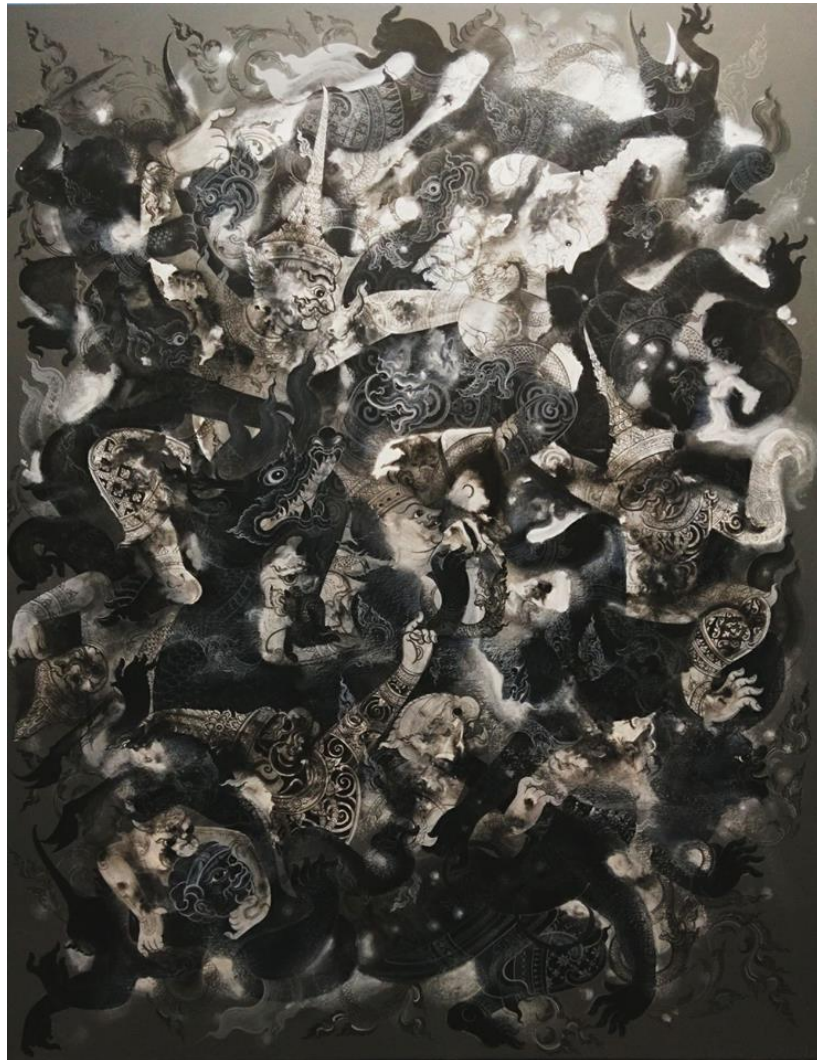
ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 3

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 3

เทคนิค : สื่อคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 160X150 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2560

ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 4

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 4

เทคนิค : สื่อครีติกบนผ้าใบ

ขนาด : 180X150 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2560

ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 5

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 5

เทคนิค : สื่อคริสลิกบนผ้าใบ

ขนาด : 200X200 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2560

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ภาพจับ” เป็นการรวบรวมความคิดเทคนิควิธีการ และความลงตัวพอดีในการใช้ทัศนธาตุ มาแสดงออกได้ตามความมุ่งหมายชัดเจนซึ่งเป็นการสรุปทางความคิด และการแสดงออกทางศิลปะของข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาค้นคว้ามา สิ่งที่ได้ปรากฏในผลงานชุด วิทยานิพนธ์ คือ การแสดงออกอย่างมีความหมายเป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ผนวกกันความคิดความเชื่อในคติคำสอนของพระพุทธศาสนา

ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าแสดงออกมาให้เห็นถึง สภาวะการต่อสู้กันของตัวละคร ในภาพซึ่งเห็นได้จากการยึดจับกลืนกินกันและกันในรูปแบบทรงที่ทับซ้อนกันอยู่ โดยถ่ายทอดออกมาใน ลักษณะภาพมองเห็นการต่อสู้ เพื่อนำเสนอถึงความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ของกิเลสตัณหา ที่ถูกเก็บกดเอาไว้ได้พยายามดิ้นรนแสดงตัวตนออกมา

ในด้านของรายละเอียดของภาพ ข้าพเจ้าเจตนาเขียนกล่ามเนื้อของคนสัตว์ให้ดูเหนือจริง มีการบิดเบี้ยว หรือสลับกันระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้ภาพแสดงออกมาถึงพลังความขัดแย้ง ดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มือหรือเท้าของสัตว์ก็ได้นำมาจากงานจิตรกรรมไทยโบราณเสริมเพิ่ม จินตนาการเข้าไป หรือใบหน้าของตัวละครในภาพที่มีทั้งหน้าคน ยักษ์ สัตว์ และเทพเทวดาเหล่านี้ก็ใช้ แทนความหมายของความรู้สึก

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการที่ข้าพเจ้าได้ผลสรุปทางความคิด และการแสดงออกทางศิลปะที่ได้ศึกษา ค้นคว้ามาสิ่งที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ คือการแสดงออกอย่างมีพลังประกอบเข้ากับ แนวความคิดความเชื่อในคำสอนของพระพุทธศาสนา และทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้า

ภาพที่ 19 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 6

เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 150X230 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2561

ภาพที่ 20 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 7

เทคนิค : สือคริลิคบนผ้าไหม

ขนาด : 275X150 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2561

ภาพที่ 21 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 8

เทคนิค : สื่อครีติกบนผ้าใบ

ขนาด : 330X200 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2561

ภาพที่ 22 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 9

เทคนิค : สื่อครีติกบนผ้าใบ

ขนาด : 180X150 เซนติเมตร

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2561

บทที่ 5

บทสรุป

แนวคิดในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับ แรงแบบดาลใจมาจากสภาวะภายในจิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคม ปัจจุบันที่เสื่อมลงจาก ค่านิยมผิดๆเข้ามาในจิตใจจึงเป็นเหตุที่ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิตโดยถ่ายทอดเรื่องผ่าน รูปแบบงานจิตรกรรมไทยกึ่งนามธรรมโดยให้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบใช้ตัวภาพของมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ ซึ่งตัวภาพเหล่านั้นแสดงถึงกิเลสตัณหาในจิตใจของข้าพเจ้า โดยใช้สีขาวและดำเป็นตัว สะท้อนสภาวะกิเลสที่ย้อยุดจุดประกายกัน สีดำเป็นตัวแทนของด้านที่ไม่ดีในจิต ส่วนสีขาวเป็น ตัวแทนด้านที่ดีของจิต

เพื่อแสดงออกถึงการต่อสู้กันภายในจิตจิตของตนเอง โดยการถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ให้เห็นพลังการต่อสู้ดิ้นรนของจิตใฝ่ดีใฝ่ร้าย ซึ่งใน ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้หยิบเอารูปแบบของงานจิตรกรรมไทยโบราณ ที่เรียกว่า “ภาพจับ หนึ่งใหญ่” เพราะเป็นภาพที่ถ่ายทอดเนื้อหาการต่อสู้กันของวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ โดยมีฝ่าย พระราม พระลักษณ์ เป็นตัวแทนด้านดีงาม ฝ่ายยักษ์ ทศกัณฐ์ เป็นฝ่ายชั่วร้าย เพื่อตอบสนองตาม ความคิดฝัน และจินตนาการความรู้สึกของข้าพเจ้า แล้วยังหวังว่าจะมีส่วนกระตุ้นต่อจิตสำนึกที่ดีงาม ต่อผู้คนให้มีกำลังใจสูงขึ้นในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลงานของข้าพเจ้าคือการใช้เทคนิค กาไหลของสีโดยใช้ฟอรัมของภาพหนึ่งใหญ่เป็นตัวกำหนด และการทับซ้อนกันของเทคนิคเป็นหัวใจ หลักของผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนธาตุภายในรูปทรงขนาดใหญ่ก็มีรูปทรงขนาดเล็ก กลางการ ประสานกันของรูปทรงใหม่ เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ค้นพบวิธีการสร้างองค์ จากเทคนิคการไหลของสีให้เกิดเป็นระยะและมิติ ที่สอดคล้องกับรูปทรงของมนุษย์ และสัตว์ในงาน จิตรกรรมไทยโบราณ ก่อเป็นพลังความรู้สึกในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ โดยนำเอาความคิดและแรงบันดาลใจจากทางจิตของตนและคติธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ผสมผสานกับงานจิตรกรรมไทย ให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนสร้างจินตภาพรูปทรงจาก ความเป็นสากลสู่ความเป็นไทย เน้นรูปลักษณ์ที่แสดงถึงพลังการต่อสู้กันภายในจิตใจ หวังเพื่อ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนและสร้างพลังให้กับจิตสำนึกของมนุษย์ได้สูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้า ได้ศึกษาอยู่ที่สถาบันศิลปะแห่งนี้ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนิสัยทางศิลปะจากอาจารย์ผู้สอน จึงทำ ให้เข้าใจการทำงานอย่างมีขั้นตอนรู้จักกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ เพื่อความชัดเจนของสิ่งที่ต้องการ

แสดงออกให้ตรงกับความรู้สึก ความคิด รูปแบบเทคนิค วิธีการ หรือการแก้ปัญหาทางการสร้างสรรค์
จากการวิเคราะห์ให้มีคุณค่าและคุณภาพทางสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ

รายการอ้างอิง

- Freud), ก.-ผ. ช. พ. S. Retrieved from <http://oknation.nation tv.tv/blog/print.php?id=567315>.
- กระทรวงวัฒนธรรม., ส. ก. (2551). **หนังพระนครไหว**. กรุงเทพฯ: บางกอก อิน เฮ้าส์.
- เขี้ยวมาก., ว. (2557). **ภาพจับ**. (มหาบัณฑิต.), มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- จิตคืออะไร**. Retrieved from <http://www.dhammhome.com/webboard/topic/2075>.
- จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด เพชรบุรี**. Retrieved from <http://418111-history-of-art-in-thailand.blogspot.com/2017/08/blog-post.html>.
- จิตรกรรมฝาผนังในวัดคูสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ**. Retrieved from http://5703522com226.blogspot.com/p/blog-page_17.html.
- มูลนิธิพุทธโฆษาณ. (2552). **อริยสัจจากพระโอษฐ์**. บริษัท คิว พรินท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด.
- หนังใหญ่"พระนครไหว"**. Retrieved from <https://board.postjung.com/>
- หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี**. Retrieved from <http://www.reurnthai.com/Index.php?topic=31390>.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	วรุณทร์ วงศ์คำ
วัน เดือน ปี เกิด	23 ตุลาคม 2532
สถานที่เกิด	โรงพยาบาลน้ำเย็น
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพาะช่าง ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาเอกศิลป์ไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	134 หมู่ 2 ตำบลโชนง อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
รางวัลที่ได้รับ	2555 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมบัวหลวงครั้งที่ 28 2558 ร่วมแสดงงานนิทรรศการปฐมทรรศน์จิตรกรรมไทยสืบสานจิต วิญญาณช่างสยาม ครั้งที่ 1 2558 ร่วมเขียนฉากโขงพระราชทาน นางลอย 2555 ร่วมเขียนฉากโขงพระราชทาน ศักดิ์มัยราพณ์ 2557 ร่วมเขียนฉากโขงพระราชทาน จองถนนวน 2556 ร่วมเขียนฉากโขงพระราชทาน ศักดิ์พรหมมาศ 2556 ร่วมแสดงงานนิทรรศการเส้นกระทบสี ณ หอศิลป์แอด บอง แกลลอเรีย บางมาร์เซมาร์เก็ตพาร์ค 2560 แสดงงานนิทรรศการเดี่ยว วิถีแห่งจิต (ณ หอศิลป์จามจุรี) 2560 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมอมตะ ครั้งที่ ๓