

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรากฏการณ์-ชีวิต

โดย
นางสาวอันดา ภูวิวัตร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

PHENOMENON - LIFE

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts VISUAL ARTS

Silpakorn University

Academic Year 2022

Copyright of Silpakorn University

640120012 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : หมึกจีน, กระดาษเปียกชื้น, ศิลปะบำบัด, ธรรมชาติบำบัด

นางสาว อันทา ภูวิตร: ปริญญาการณ-ชีวิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

การศึกษาธรรมชาติอันสอดคล้องกับปรากฏการณ์ - ชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบำบัด จากความรู้ที่ได้รับตลอดช่วงเวลารักษาต้นไม้ที่ป่วย เพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต จากการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลจากการออกสำรวจนอกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการ ได้สังเคราะห์ข้อมูล จนกระทั่งพบโรคเหี่ยวเฉาที่เกิดขึ้นในพืชบางสายพันธุ์เพราะปัญหาลมพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของมนุษย์ มาสู่เทคนิคและวิธีการสื่อสารทางศิลปะ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในสายสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการมอบกำลังใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความผ่อนคลายต่อผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมเพราะปัญหาความเครียดสะสมเนื่องจากสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาดังกล่าวทำให้ทราบว่า แม้สภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะจากเชื้อโรคอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพืช ทว่าประสบการณ์ดังกล่าว กลับสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณการปรับตัวต่อปัญหาของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สร้างความตระหนักรู้ และการถนอมไว้ซึ่งคุณค่าของชีวิต กระตุ้นให้เกิดความหวังแทนต่อทรัพยากรที่สามารถได้จากความพยายามในการพัฒนาตนเอง พัฒนาต่อมาสู่ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่ปรากฏขึ้นเพราะความรักใคร่และกระตือรือร้นในการดำรงชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

640120012 : Major VISUAL ARTS

Keyword : CHINESE INK, WET PAPER, ART THERAPY, NATURAL THERAPY

MISS Aunda PHUWIWAT : Phenomenon - Life Thesis advisor : Assistant Professor. Dr. Ruthairat Kumsrichan

Natural research in harmony for phenomena - life, with the objective of creating works of art therapy. based on the knowledge gained during the treatment of sick plants. because the environment is not suitable for grow to be up healthy, I start from taking pictures and collecting data from exploring outside the area to promote guidelines for the development of technical methods, Until I discovered that there was a disease on the tree I was treating, which was soil borne disease. It is possible to create works of art to develop the potential of human life. In the relationship between biology and environment, to develop the potential of life and create relaxation for people who have experienced the stress problems accumulated by the environment together.

From this study, it was found that even an environment polluted by pathogens can affect the quality for life of plants. but such experience Instead, it reflects the determination and adaptive spirit of small creatures. that raises awareness and preserving the value of life encourages a need for the resources that can be gained through self-improvement efforts. later developed into works of art that have a spiritual identity that appears because of affection and enthusiasm for living both for oneself and others.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าได้รับความเอาใจใส่ ได้รับองค์ความรู้อันลึกซึ้งตลอดระยะเวลาในการจัดทำ และดำเนินวิทยานิพนธ์ จากคณาจารย์ทุกท่าน ที่คอยอบรมและขัดเกลา ทั้งยังส่งเสริม ปรับปรุงให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ด้วยดี จึงใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์ บิดา มารดา ตลอดจนครอบครัวที่ให้การ สนับสนุนด้านทุนทรัพย์และกำลังใจตลอดการศึกษาในระดับปริญญาโทมาบัดนี้ ทุก ๆ ท่าน ที่เป็นส่วน หนึ่งของงานขัดเกลาทัศนคติ ประสบการณ์ ในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางการศึกษาด้านศิลปะ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สำเร็จล่วงได้ หากขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาในการช่วยเหลือ อนุเคราะห์ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ จนบรรลุเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” รวมถึงความช่วยเหลือจากเพื่อนนักศึกษา ที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ ประสบกับปัญหา และอุปสรรค ด้วยความเข้าใจและเคียงข้างกันตลอดที่ผ่านมา

จากการพิจารณาสภาวความเครียดภายในใจ อันสืบเนื่องมาแต่ภูมิหลัง สู้หนทางในการ แสดงออก และมอบความมุ่งมั่นความหวังให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกัน เปรียบเสมือนอุทาหรณ์ และ กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ คุณประโยชน์ใดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แต่เพียงน้อย แม้อาจให้เกิดแสงสว่างของ สติและปัญญา ข้าพเจ้าขอยกคุณประโยชน์ทั้งปวงไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนไว้สืบไป

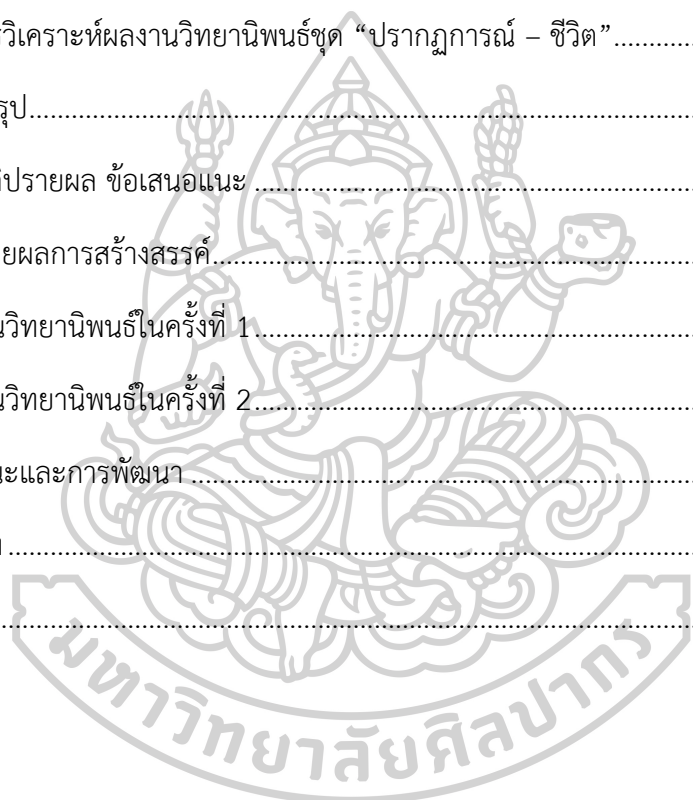
นางสาว อันดา ภูวิวัตร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญรูปภาพ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
แนวความคิด.....	2
สมมุติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
ขั้นตอนการศึกษา.....	3
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	5
อภิธานศัพท์เฉพาะ.....	5
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	6
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
อิทธิพลจากแรงบันดาลใจในประสบการณ์การเยียวยาตนเอง.....	7
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์.....	8
ทฤษฎีการวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติ (Charles Darwin).....	8

อิทธิพลจากการเยียวยาดันไม้	10
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน	15
เรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล	15
การสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์	17
อิทธิพลจากผลงานภาพยนตร์	18
Life is beautiful (1997)	18
บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์	20
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	20
การสร้างภาพร่างผลงานการจัดวางพื้นที่	20
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	21
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	21
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	22
คุณค่าและความหมายของวัสดุที่นำมาสร้างผลงาน	23
บทที่ 4 การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	33
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะเริ่มต้น	33
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2	40
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	42
ผลงานหมึกจีนบนกระดาษในชุดวิทยานิพนธ์	43
ผลงานวิดีโอในชุดวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 - 2	43
การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์	51
การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 1	51
วิเคราะห์กายภาพ	51
วิเคราะห์แนวคิด	51
วิเคราะห์การจัดวาง	52

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	52
การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ในครั้งที่2	53
การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่2	56
วิเคราะห์กายภาพ.....	56
วิเคราะห์แนวคิด.....	56
วิเคราะห์การจัดวาง.....	56
สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต”	57
บทที่ 5 บทสรุป.....	58
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ	58
การอภิปรายผลการสร้างสรรค์.....	58
ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 1.....	59
ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2.....	59
ข้อเสนอแนะและการพัฒนา	60
รายการอ้างอิง	61
ประวัติผู้เขียน.....	63

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะเบื้องต้นของต้นไม้ที่ป่วยเพราะสภาพแวดล้อม.....	9
ภาพที่ 2 กระบวนการรักษาเหี่ยวขาดันมะเขือ	10
ภาพที่ 3 ดันมะเขือที่แข็งแรงมีปฏิกิริยาต่อต้านกิ่งที่มีโรคผ่านการไม่ผสมเนื้อเยื่อและทρυด	11
ภาพที่ 4 บันทึกเปรียบเทียบปฏิกิริยาต่อต้านกิ่งที่มีโรคและความทรุดโทรมทางกายภาพ.....	12
ภาพที่ 5 บันทึกเปรียบเทียบปฏิกิริยาต่อต้านกิ่งที่มีโรคและการฟื้นตัวทางกายภาพ	13
ภาพที่ 6 บันทึกตัวอย่างลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ตลอดการเหี่ยวขาดันรักษา.....	13
ภาพที่ 7 ภาพแสดงลักษณะ <i>Ralstonia solanacearum</i> (โรคเหี่ยวเหี่ยว).....	14
ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานจัดวางกับพื้นที่ของศิลปินเรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล	16
ภาพที่ 9 ผลงานจัดวางกับพื้นที่ของศิลปินเรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล	17
ภาพที่ 10 ภาพยนตร์ Life is Beautiful	19
ภาพที่ 11 ภาพแสดงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	23
ภาพที่ 12 ภาพแสดงรูปแบบการทดลองทางเทคนิคของผลงาน.....	24
ภาพที่ 13 ภาพแสดงรูปแบบการทดลองทางเทคนิคของผลงาน.....	24
ภาพที่ 14 ภาพแสดงรูปแบบการทดลองทางเทคนิคของผลงาน.....	25
ภาพที่ 15 ภาพแสดงการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ	25
ภาพที่ 16 ภาพแสดงการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ	26
ภาพที่ 17 ภาพการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ.....	26
ภาพที่ 18 ภาพการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ.....	27
ภาพที่ 19 ภาพการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ.....	27
ภาพที่ 20 ภาพการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ.....	28
ภาพที่ 21 ภาพการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักเงินบนกระดาษ.....	28

ภาพที่ 22 ภาพการบันทึกวิดีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมักจีนบนกระดาษ.....	29
ภาพที่ 23 ภาพการฉายวิดีโอบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	29
ภาพที่ 24 ภาพการฉายวิดีโอบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	30
ภาพที่ 25 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	30
ภาพที่ 26 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	31
ภาพที่ 27 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	31
ภาพที่ 28 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	32
ภาพที่ 29 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน.....	32
ภาพที่ 30 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำ ชุดที่ 1.....	34
ภาพที่ 31 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1.....	34
ภาพที่ 32 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำ ชุดที่ 1.....	35
ภาพที่ 33 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1.....	35
ภาพที่ 34 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1.....	36
ภาพที่ 35 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1.....	36
ภาพที่ 36 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ชุดที่ 2.....	37
ภาพที่ 37 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ชุดที่ 2.....	37
ภาพที่ 38 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ชุดที่ 2.....	38

ภาพที่ 59 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 1..... 50

ภาพที่ 60 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2
..... 53

ภาพที่ 61 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2..... 53

ภาพที่ 62 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2..... 54

ภาพที่ 63 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2..... 54

ภาพที่ 64 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2..... 55

ภาพที่ 65 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2
..... 55

บทที่ 1

บทนำ

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก หรือประสบการณ์การรับรู้ของมนุษย์ ทั้งความสุขจากการได้อยู่ในบ้านที่สะดวกสบาย หรือ ความทุกข์ใจจากการอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ล้วนเป็นผลกระทบทางอารมณ์โดยเกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งข้างต้นแน่นอนว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าในชีวิตประจำวันได้เสมอ ดังนั้นการจัดการกับอารมณ์ด้านลบสามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยการหันเหความสนใจไปสู่มุมมองใหม่ ๆ เช่น มุมมองพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะในธรรมชาติ ล้วนเป็นมุมมองที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชีวิตของมนุษย์ จากความเครียดในสภาพแวดล้อมและขยายขอบเขตการรับรู้ต่อปัญหา เพื่อรู้เท่าทันอารมณ์ด้านลบและตั้งสติ พิจารณาหาทางออกต่อความเครียด เป็นการสร้างความตระหนักรู้ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันและความตึงเครียด จากการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่เด็ก จึงอาศัยการปลุกต้นไม้เพื่อเยียวยาจิตใจของตน จนได้พบมุมมองของความหวังผ่านการดูแลรักษาต้นไม้ที่ป่วยเพราะสภาพแวดล้อม สังเกตเห็นพฤติกรรมปรับตัวที่สร้างพลังบวกต่อจิตใจได้อย่างน่าทึ่ง จากกระบวนการเยียวยารักษาสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ นำมาสู่แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะที่สามารถสร้างความผ่อนคลาย โดยใช้การเคลื่อนไหวของหมึกจีนบนกระดาษ ผ่านการตีความจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ในระหว่างกระบวนการดูแลรักษาพืช สู่รูปแบบผลงานศิลปะที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติบำบัด

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลอง โดยการบันทึก สังเกตรูปแบบกระบวนการเยียวยาของพืชระหว่างการรักษา ซึ่งแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวที่ปรากฏการปรับตัวต่อโรคที่เกิดในท่อลำเลียงอาหาร ฯลฯ นำมาสู่การตีความในรูปแบบผลงานศิลปะ ด้วยเส้น และน้ำหนักของสีในทัศนธาตุ

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ จากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมระหว่างขั้นตอนการบำบัดเยียวยาด้วยสื่อวิดีโอ ซึ่งบันทึกปฏิบัติการชิมของน้ำหมึกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ปรากฏลักษณะการแผ่ขยายและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ผ่านความชื้นของน้ำบนกระดาษ เพื่อสร้างความผ่อนคลายต่อจิตใจ ผ่านเส้นในทัศนธาตุประกอบเสียงบรรยากาศของความสงบในธรรมชาติ

3. เพื่อถ่ายทอดมุมมองความหวัง ต่อผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความกดดัน หรือความเครียด เพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ในแนวทางที่ส่งเสริมทัศนคติด้านบวก และมอบกำลังใจในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการแสดงความหวังหรือพลังแง่บวก ที่ได้รับจากประสบการณ์การดูแลรักษาโรคเหี่ยวเฉียวของพืช มาถ่ายทอดมุมมองการเติมพลังความหวังในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ด้วยเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น โดยแสดงลักษณะการปรากฏขึ้นของเส้น ที่กระจายตัวแผ่ขยายได้ยาวออกไป มากเท่าที่ศักยภาพของเทคนิคจะพัฒนาได้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่บันทึกการเคลื่อนไหวของน้ำหมึก ที่ทำปฏิกิริยาผ่านน้ำในรูปแบบต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถบ่มมองของความหวังในการดำรงอยู่ แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยความเหมาะสมก็ตาม จึงมุ่งหวังว่าปรากฏการณ์ทางความคิด และรูปแบบกระบวนการทางศิลปะที่เกิดขึ้นจะสร้างความสุข ความผ่อนคลายให้กับผู้ชมเช่นเดียวกับตนได้

สมมุติฐานของการศึกษา

1. ผลงานจิตรกรรมที่แสดงลักษณะการซึมของหมึกจีน ผ่านมุมมองแห่งความหวัง โดยการศึกษาจากความ ประสบการณ์ส่วนตัวและกระบวนการเยียวยารักษาพืช เพื่อมอบแง่คิดที่ก่อให้เกิดทัศนคติ และอารมณ์ในด้านบวกมากยิ่งขึ้น เช่น การซึมของหมึกจีนที่เกิดจากจุดเล็ก ๆ ได้แผ่ขยายใหญ่ออกไป ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับรากไม้ แสดงให้เห็นความเป็นไปได้และทางเลือกในการดำรงอยู่ การได้รับการเติมน้ำหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื้นในช่วงเวลาที่น้ำหมึกเริ่มแห้งลง ช่วยให้เส้นทางที่ดำเนินอยู่สามารถพัฒนาจากขีดจำกัดในศักยภาพเดิมไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น อาจเปรียบเสมือนการเติมพลังแห่งความหวัง

2. นำเสนอความงามในการเคลื่อนไหวของเส้น ที่บรรจบกันก่อนจะเจริญเติบโตแตกรากออกไป ด้วยมวลของหมึกที่เข้มข้นขึ้นจากการรวมตัวและการกระจายออกในหลาย ๆ ครั้ง จะปรากฏเส้นที่ไปได้ไกลกว่าเดิม คล้ายแสดงรูปธรรมการเติมความหวังของสิ่งมีชีวิต ด้วยผลงานวิดีโอเป็นการพัฒนาศักยภาพของชีวิตและความยิ่งใหญ่ของสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ทางความงามให้เป็นที่ประจักษ์ได้สำเร็จ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าเลือกเผยแพร่ปรากฏการณ์ความหวังในธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรง ในการรักษาต้นไม้ สื่อให้เห็นถึงมุมมองระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีผลกระทบจาก

สภาพแวดล้อม และนำมาแบ่งปัน ส่งเสริมทัศนคติด้านบวกได้อย่างอ่อนโยน ผ่านการเคลื่อนไหวของ เส้น สีและเสียง

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าได้นำเสนอผ่านการถ่ายทอดรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่แสดงออกผ่านน้ำหมึกที่ซึมกระจายบนพื้นกระดาษที่เปียกชื้น โดยหวังกระตุ้นการตอบสนองให้เกิดแง่คิดและความรู้สึกจากการไหลไปตามกระแสของน้ำ เช่น การกระจายตัวของน้ำหมึกจากบริเวณที่เข้มข้นไปสู่พื้นที่ว่างเปล่า แผ่ขยายและเพิ่มจำนวนขึ้นจนเต็มบริเวณ หรือการหยุดชะงักของเส้นเมื่อมาถึงจุดอิมพัลส์ ซึ่งแตกต่างจากเส้นอื่น ๆ ที่ยังคงเจริญเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ จนไกลสุดลูกหูลูกตา แม้เกิดขึ้นจากจุดกำเนิดเดียวกัน สะท้อนให้เห็นทางเลือกที่แตกต่าง และความเป็นไปได้นับร้อยในการเจริญเติบโต แม้สภาพแวดล้อมไม่อำนวย เป็นการแสดงตัวตนผ่านผลงานวิดีโอโดยการบันทึกเส้นและสีที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์และฉายจัดแสดงในพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับแนวคิดที่แสดงความหวังได้ไม่มีขีดจำกัดในการนำเสนอ

3. ขอบเขตด้านเทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการสร้างผลงานจิตรกรรมบนพื้นกระดาษที่เปียกชื้น โดยการบันทึกการติดต่อวิดีโอและนำมาจัดแสดงในรูปแบบศิลปะการจัดวางกับพื้นที่

ขั้นตอนการศึกษา

1. การศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น บันทึกขั้นตอนระหว่างกระบวนการรักษาและสาเหตุของโรคเหน็บชาที่เกิดขึ้นกับต้นไม้อิงแรงบันดาลใจตั้งต้น
2. ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคจากหนังสือศิลปะที่เกี่ยวข้องกับทัศนธาตุที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ การสร้างสิ่งเร้าต่อปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของทัศนธาตุ
3. ศึกษารูปแบบของกระดาษหรือวัสดุที่ตอบสนองต่อความชื้น ลักษณะของสีและเนื้อกระดาษที่เหมาะสมในการนำเสนอการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลหรือหยุดชะงัก เพื่อพัฒนาปรากฏการณ์ทางความงาม
4. ศึกษาแบบการถ่ายวิดีโอ การจัดองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสมมาตร เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ของผลงานสร้างสรรค์
5. บันทึกการทดลองปรากฏการณ์การซึมและกระจายผ่านน้ำของหมึกจีนบนกระดาษ
6. การติดต่อวิดีโอและการทดลองฉายแสดง เพื่อปรับแก้ให้เข้ากับสถานที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์
7. จัดทำเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์

วิธีการศึกษา

1. กำหนดพื้นที่และขอบเขตในการศึกษา
2. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยทำการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางทฤษฎีและการศึกษาผลงานวิดีโอ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาการนำเสนอมุมมองความหวัง เพื่อเรียนรู้รูปแบบการตัดต่อและลำดับการถ่ายทอดเรื่องราว
3. การศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง โดยการลงพื้นที่ไปบันทึกลักษณะกายภาพของพื้นที่ ที่ป่วยด้วยโรคเหี่ยวเฉียวยภายในจังหวัดนครปฐม ในสภาพแวดล้อมที่พืชได้รับผลกระทบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมในเอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานศิลปะในภาษาสากล เป็นการสื่อสารที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือความต่างทางภาษามาเกี่ยวข้องแก่ผู้ชม
5. กระบวนการสร้างสรรค์จะเริ่มสร้างผลงานโดยการทดลองทางเทคนิคด้วยหมึกจีน เพื่อบันทึกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ต่อการสื่อความหมายทางเนื้อหาของความหวัง จากนั้นจึงทำการตัดต่อวิดีโอเพื่อเรียบเรียงลำดับการถ่ายทอดอารมณ์ของผลงาน
6. สรุปผลการสร้างสรรค์โดยการนำเสนอผลงาน และอธิบายกระบวนการค้นคว้าข้อมูล ในรูปแบบเนื้อหาการจัดทำเอกสารประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 5 บท

แหล่งข้อมูล

1. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลวิจัย ResearchGate ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แหล่งข้อมูลภาคสนาม
เก็บภาพถ่ายจากพื้นที่จริง ตามที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของตนเอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ขวดน้ำ สมุดบันทึก ปากกา ดินสอสำหรับจดบันทึก แท็บเล็ต ฤกษ์และเอกสารทางด้านวิชาการ

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

กระดาษชนิดต่าง ๆ อาทิ กระดาษสา กระดาษอาร์ตมัน กระดาษวาดเขียน กระดาษสมุด กระดาษรายงาน น้ำหมึกสิ่งพิมพ์ พู่กัน เข็มฉีดยา น้ำเปล่า สเปรย์ฉีดน้ำ ทิชชู ฟองน้ำ กรรไกร เทปใส แก้วน้ำ

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งผลงาน

โปรเจคเตอร์ TV ปลั๊กไฟ ค้อนตะปู แพลชไดรฟ์ กระดาษ ทิชชู หมึกจิ้น กรรไกร เทปใส แก้วน้ำ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

อภิธานศัพท์เฉพาะ

วิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” เป็นการศึกษาที่อาศัยกระบวนการทางด้านศิลปะและธรรมชาติบำบัดเข้ามาประกอบการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารในเจตนา และความมุ่งหมายยังคงบริบูรณ์ ตรงตามแนวความคิด ข้าพเจ้าจึงได้กำหนดอภิธานศัพท์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ดังต่อไปนี้

1. การเคลื่อนไหวหมายถึง ลักษณะการไหลของน้ำหมึกบนกระดาษที่เปียกชื้น แสดงให้เห็นการเคลื่อนตัวจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ปรากฏร่องรอยเป็นเส้นโค้งยาวจากการกระทำของน้ำ

2. การเยียวยาหมายถึง การสร้างบรรยากาศความผ่อนคลาย ด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวของหมึกจิ้นโดยปราศจากการควบคุม ประกอบเสียงธรรมชาติที่มีจังหวะช้า ไม่เร่งรีบ เพื่อลดความตึงเครียดทางจิตใจจากกระบวนการคิด เหลือเพียงการพิจารณาการเคลื่อนไหวของน้ำในจังหวะเชิงซ้า

3. ความเครียดหมายถึง ความกดดัน หรือความทุกข์ทางใจที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสภาพสังคมใกล้ตัว

4. ศิลปะบำบัดหมายถึง กลวิธีหนึ่งในการรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ ผ่านการนำเสนอ มุมมองที่สามารถกระตุ้น หรือเยียวยาผู้คน คล้ายกระบวนการรักษาระยะยาวซึ่งไม่เร่งรีบให้หายอย่างรวดเร็ว เช่นการรักษาทางกายภาพ แต่เลือกเยียวยาอาการเจ็บป่วยทางใจอย่างช้า ๆ โดยหวังผลให้เกิดการยอมรับและทำความเข้าใจทางอารมณ์ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาตัวเอง

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต พัฒนาจนตกตะกอนกลายเป็นแรงบันดาลใจ และแหล่งข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน ผสมผสานเข้ากับการค้นพบมุมมองของความหวัง ผ่านการเยียวยารักษาสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ด้วยการแสดงออกของเนื้อหาทางเทคนิควิธีการ และการสื่อสารในลักษณะศิลปะการจัดวางแบบสื่อผสม ด้วยเจตนาสร้างผลงานศิลปะที่สามารถสร้างความผ่อนคลายต่อจิตใจของตนเองและผู้อื่นได้

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยส่วนใหญ่ เป็นลักษณะการแสดงออกที่สัมพันธ์กับประสบการณ์การรับรู้ หรือสภาพสังคมที่ศิลปินเจริญเติบโตขึ้นมา ดังนั้นรูปแบบผลงานศิลปะจึงสามารถบอกอะไรได้หลายอย่าง เช่น ความคล้ายคลึงของสถานการณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งมีประสบการณ์การรับรู้ใกล้เคียงกันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ หรือแม้กระทั่งเกิดโทสะอันเนื่องมาจากความสะเทือนใจต่อเนื้อหาที่เลือกนำเสนอ

ดังนั้นจึงจำเป็นที่ศิลปินจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจต่อสารที่ต้องการถ่ายทอดว่ามีความเหมาะสมในด้านเนื้อหาและการเลือกใช้วัสดุ วิธีการนำเสนอมากแค่ไหนเพื่อความถูกต้องในการสื่อความหมายที่ครบถ้วนและป้องกันการตีความมุ่งหมายผิดไปจากเจตนาเดิมของศิลปิน เพราะในผลงานสร้างสรรค์หลาย ๆ ชุด ล้วนเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ศิลปินได้รับผลกระทบทางจิตใจ จึงมีความเข้าใจสภาวะอารมณ์ที่ผู้คนเผชิญอยู่ และเจตนาสร้างสรรค์สิ่งจรรโลงใจเพื่อเยียวยารักษาปัญหาสุขภาพจิต

ชฎานุช พิทยาปริชานนท์¹ ได้กล่าวถึงการร่วมมือกันระหว่างองค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดปัญหาสุขภาพแบบใหม่ ซึ่งเรียกหน่วยวัดนี้ว่า ‘การสูญเสียปีสุขภาวะ’ (Disability Adjusted Life Years) อันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบความรุนแรงของโรคที่ก่อให้เกิดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งนับรวมความเครียดที่สามารถสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนเข้าไปด้วย ดังนั้นเมื่อศิลปินเผยแพร่ผลงานศิลปะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาสภาวะความรู้สึกที่เป็นอยู่ จึงก่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนและผู้ชมที่ได้เข้ามาทำความเข้าใจตนเองและผ่อนคลายลงด้วยความสงบจากการตระหนักรู้

¹ ชฎานุช พิทยาปริชานนท์ (2008). "ศิลปะบำบัดในประเทศไทย." วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 7: 16.

อิทธิพลจากแรงบันดาลใจในประสบการณ์การเยียวยาตนเอง

ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง ทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่เด็ก ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งยากที่จะแสดงออกผ่านการสื่อสารทั่วไปให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความกดดันที่กำลังเผชิญอยู่ จึงพยายามหากวิธีการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ ที่มีวาทะศิลป์ในการสื่อความหมายเพื่อเยียวยาและก่อให้เกิดความน่าสนใจขึ้น ซึ่งสามารถเยียวยาผู้รับฟังการระบายความในใจจากสถานการณ์ความกดดันในครอบครัวของตนได้ เพื่อเยียวยาและก่อให้เกิดความน่าสนใจขึ้น ซึ่งสามารถดึงดูดผู้รับฟังการระบายความในใจจากสถานการณ์ความกดดันในครอบครัวของตนได้ ในขณะที่ด้วยกันผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเองก็สื่อให้เห็นมุมมองและทัศนคติด้านลบที่สะสมเอาไว้

จึงค่อย ๆ พิจารณาและทำความเข้าใจต่อปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดลึกลงไป จนตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่มีอาการเจ็บป่วยจากผลกระทบของสิ่งเร้ารอบตัว ต้นไม้ สัตว์ หรือแม้กระทั่งทรัพยากรเองก็ล้วนมีผลกระทบเฉพาะตัว ที่สามารถก่อให้เกิดทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อการดำรงตัวตนอยู่เช่นเดียวกัน แนวคิดนั้นกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสำรวจมุมมองของสิ่งมีชีวิตอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม แต่กลับมีวิธีการปรับตัวที่คมคาย ในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเอง เพื่อการดำรงอยู่ที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

มุมมองที่สำรวจดังกล่าวเกิดขึ้นจากต้นไม้ในธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีอยู่ทั่วไปหากแต่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ และรูปแบบการปรับตัวที่แข็งแกร่ง เพราะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่สามารถเลือกสถานที่ในการเกิด และเจริญเติบโตได้ จึงมีสถานการณ์ที่ต้นไม้ป่วยเพราะเติบโตในพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสมต่อสายพันธุ์ เช่น ความชื้นในดินที่มีอยู่มาก หรือความร่วนของเม็ดทรายที่ไม่อุ้มน้ำ ล้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในทางสภาพแวดล้อม ในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและคงทน เช่นเดียวกับมนุษย์ หากเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์

แพทย์หญิงนพร อึ้งอารมณ์² ได้อธิบายถึงความสำคัญของการเลี้ยงดู และอิทธิพลสื่อสาราณณะ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งสามารถพัฒนาจนก่อให้เกิดความเครียดหรืออาการป่วยทางใจได้ ดังนั้นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ จึงมีปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป ซึ่งพืชมีการรับมือกับปัญหาด้วยกลวิธีที่มีประสิทธิภาพกล่าวคือ พฤติกรรมการแสดงออกมักบ่งชี้ให้เห็นว่า พืชสามารถปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่

² นพร อึ้งอารมณ์ (2556). "รายงานการวิจัยโครงการการศึกษาภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี." มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 3.

เกิดขึ้นเป็นตัวแปรได้อย่างแยบยล จนเกินกว่าที่ผู้คนจะสังเกตเห็นความแปรเปลี่ยนนั้นท่ามกลางสภาวะธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้รักษาพืชที่ป่วยเพราะแบคทีเรีย และโรคติดต่อในดิน จากเขตพื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐม โดยการมอบโอกาสที่สองให้แก่พืช จึงทำการรักษาและตัดแต่งส่วนที่ติดเชื้อด้วยความเห็นใจต่อผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ขณะจับบันทึกพฤติกรรมการปรับตัวของพืชที่ป่วยเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หลังการใช้เวลาร่วมกันและเห็นสัญชาตญาณการต่อสู้ของพืช ทั้งการตัดทอนน้ำเลี้ยงบริเวณที่ติดเชื้อออก เพื่อรักษาส่วนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อให้รอดปลอดภัย หรือการเร่งผลิดอกออกผลเพื่อขยายพันธุ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพราะความพยายามในการปรับตัวไม่สำเร็จผล

ทำให้รู้สึกสะเทือนใจจนเกิดความรู้สึกซึ่งต่อคุณค่าของโอกาสและความหวัง แม้จุดเริ่มต้นอาจไม่ใช่สิ่งที่สามารถเลือกหรือเจาะจงให้เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตได้ แต่สิ่งมีชีวิตสามารถเลือกที่จะพัฒนาและไม่ยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ แง่คิดดังกล่าวราวกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่สอดแทรกมุมมองของความหวัง กระตุ้นการสร้างสรรค์ของตนอีกทั้งยังชวนให้ผู้คนหวนระลึกถึงประสบการณ์ของตนเอง จนเกิดความเชื่อมโยงระหว่างทางเลือกและความหวังในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ได้ต่อไป

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์

ทฤษฎีการวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติ (Charles Darwin)

วิสุทธิ์ ไบไม้³ อธิบายและวิเคราะห์ ทฤษฎีการวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติของชาร์ล ดาร์วินว่าได้ปรากฏขึ้นจากรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางกลับอังกฤษ ขณะสำรวจเกาะกาลาปากอสและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของนกฟินช์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแปรพันธุ์ของสปีชีส์ หรือการวิวัฒนาการจากสายพันธุ์เดิม

จึงกลายเป็นข้อสังเกตที่นำไปสู่ทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการปรับตัวของสัตว์ซึ่งเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ขึ้น และเมื่อการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาจประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ สภาพแวดล้อมที่เป็นตัวแปรหลักต้นที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพได้

จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อทฤษฎี “การคัดเลือกตามธรรมชาติ” (Natural Selection) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวทางพันธุกรรมของรุ่นถัดไปที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น

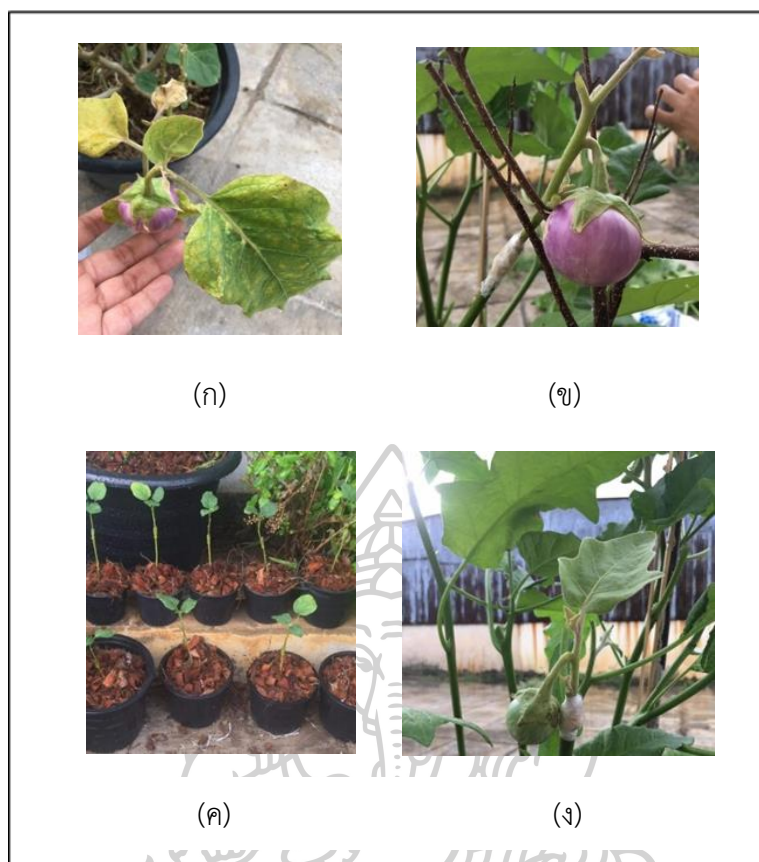
³ วิสุทธิ์ ไบไม้ (2555). "150 ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน*." วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับที่ 1 ปีที่ 37: 103.

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะเบื้องต้นของต้นไม้ที่ป่วยเพราะสภาพแวดล้อม

- (ก) โรคเหี่ยวเฉียว (ง) การเสียบยอดกิ่งมะเขือ
 (ข) ลักษณะต้นมะเขือ (จ) ต้นมะเขือที่แข็งแรง
 (ค) โรคเชื้อราในต้นไม้ (ฉ) ใบมะเขือเหี่ยว

การออกนอกพื้นที่เพื่อรับประสบการณ์จริงเป็นกระบวนการสำคัญในการพิจารณาแนวคิดและแรงบันดาลใจตั้งต้นของข้าพเจ้า เมื่อพบต้นมะเขือที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเลือกพื้นที่เกิดเพื่อเจริญเติบโตได้คล้ายคลึงตน ข้าพเจ้าเกิดความเห็นใจและมุ่งมั่นอยากช่วยเหลือ เยียวยารักษาต้นไม้เหล่านั้นในขณะที่เยียวยาจิตใจของตนเองไปด้วย เริ่มต้นจึงรวบรวมต้นมะเขือที่ป่วยด้วยโรคราแป้ง และโรคเหี่ยวเฉียว ฯลฯ มาทำการรักษา ปลูกในพื้นที่ ๆ เหมาะสมกับสายพันธุ์ของมันเฝ้าดูพฤติกรรม การปรับตัวต่อการช่วยเหลือที่เกิดขึ้น ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสในชีวิตเล็ก ๆ เหล่านั้น จนสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากแค่ไหน ผ่านกระบวนการตัดแต่งกิ่งของต้นมะเขือที่ติดเชื้อออกด้วยมีดที่ทำความสะอาดโดยแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อรักษาส่วนที่ยังแข็งแรงไว้ ป้องกันการติดเชื้อและใส่ยา ใส่ปุ๋ย ขณะเฝ้าสังเกตอาการของต้นไม้เหล่านั้น พบว่าอาการของหนึ่งในต้นมะเขือทรุดโทรมลง จึงตัดสินใจเลือกกิ่งที่แข็งแรงที่สุดของต้นมาเสียบยอดต้นมะเขืออีกต้นที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่ โดยมีเจตนาในการช่วยเหลือต้นที่ป่วยให้มีโอกาสเจริญเติบโตต่อไปแม้อาศัยการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ภาพที่ 2 กระบวนการรักษาเหี่ยวตายต้นมะเขือ

- (ก) ลักษณะของโรคเหี่ยวเหี่ยว (ข) การเสียบยอดต้นมะเขือ
(ค) ต้นกล้าของต้นมะเขือ (ง) ต้นมะเขือที่เสียบยอด

อิทธิพลจากการเหี่ยวตายต้นไม้

ผลลัพธ์จากการดูแลรักษาต้นไม้แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ตราตรึงใจ อันเนื่องมาจากสัญญาณการเอาตัวรอดในต้นมะเขือที่แข็งแรงซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำโดยการเสียบยอดกิ่งที่ติดเชื้อเพื่อให้เจริญเติบโต เกิดการต่อต้านกิ่งที่มีโรคผ่านการไม่ผสมเนื้อเยื่อ ทำให้ท่อน้ำเลี้ยงระหว่างกิ่งต้นมะเขือที่ป่วยซึ่งขອງอาศัย ไม่ประสบความสำเร็จในการรวมเป็นหนึ่งกับต้นที่แข็งแรง อาการของต้นมะเขือที่เคยแข็งแรงเริ่มเหี่ยวเฉา รวากับกำลังจะตาย คล้ายมีสัญญาณว่ากิ่งที่ถูกเสียบยอดนั้นมีโรคติดต่อยู่

ภาพที่ 3 ต้นมะเขือที่แข็งแรงมีปฏิกิริยาต่อต้านกิ่งที่มีโรคผ่านการไม่ผสมเนื้อเยื่อและทรุดโทรมลง (ถ่ายโดยผู้ศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ 2564)

ภาพที่ 4 บันทึกเปรียบเทียบปฏิกิริยาต่อต้านกิ้งที่มีโรคและความทรุดโทรมทางกายภาพ
(ก) ต้นมะเขือที่แข็งแรง (ข) กิ่งต้นมะเขือที่เสียบยอด

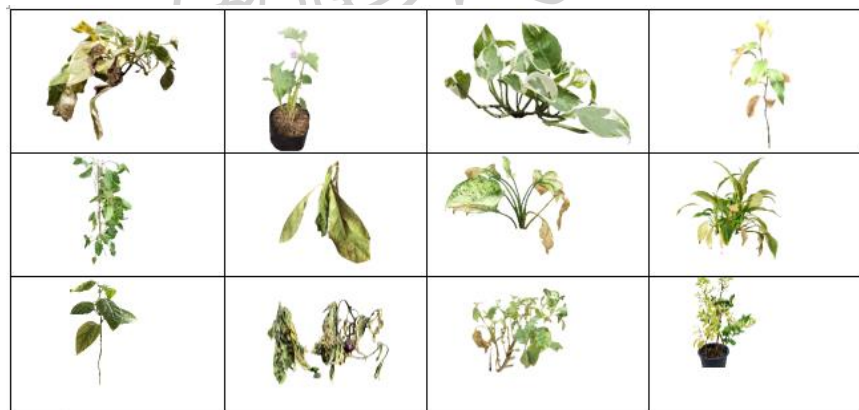
หลังค้นพบจุดสังเกตนี้ ข้าพเจ้าจึงนำกิ้งที่ทำการเสียบยอดออกขณะคาดคะเนว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ในการเสียบยอดต้นมะเขือจนทำให้ต้นที่แข็งแรงตายลง กลับพบว่าไม่นานหลังนำก้านที่เสียบยอดออก ต้นมะเขือเริ่มกระบวนการเยียวยาตัวเองอีกครั้งอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่น่าประทับใจกับความพยายามในการป้องกันตัว แม้สิ่งเร้าที่เข้ามากระทบจะยากต่อการควบคุม แต่ต้นไม้กลับมีมุมมองการจัดการที่เหมาะสมต่อปัญหาที่เข้ามากระทบต่อชีวิตของมัน ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเคารพและเข้าใจมุมมองสะท้อนมาสู่อารมณ์และประสบการณ์ของตนเอง ต่อกลวิธีการรับมือปัญหาที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในระดับการจัดการที่สามารถควบคุมและป้องกันตัวเองได้จากสภาพแวดล้อมที่กำลังเผชิญหน้าอยู่

ภาพที่ 5 บันทึกเปรียบเทียบปฏิกิริยาต่อต้านกิ่งที่มีโรคและการฟื้นตัวทางกายภาพ

(ก) ต้นมะเขือที่ใกล้ตาย (ข) การฟื้นสภาพ (ค) การแตกใบใหม่

ข้าพเจ้าได้ทำการรักษาต้นไม้อีกหลายชนิด ขณะบันทึกภาพและเก็บเกี่ยวความประทับใจที่เกิดขึ้นจากสัญญาณ ที่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ขณะเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถส่งแรงผลักดันทางสัญญาณไปสู่ผู้ที่รับชมได้

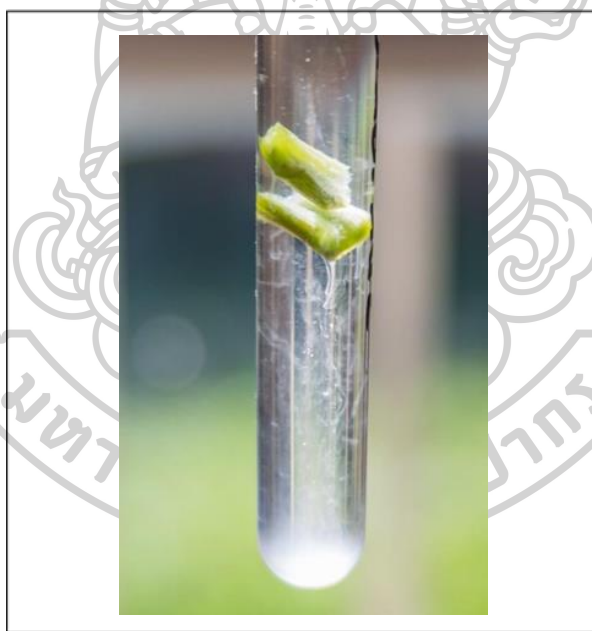

ภาพที่ 6 บันทึกตัวอย่างลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ตลอดการเยียวยารักษา

ในหลาย ๆ ครั้งระหว่างกระบวนการรักษา มีต้นไม้จำนวนมากที่ตายเพราะไม่สามารถปรับตัวได้หลังการอาศัยอยู่ในพื้นที่ ๆ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเป็นเวลานาน ข้าพเจ้าสังเกตเห็นต้นมะเขืออีกกลุ่มมีรูปแบบพฤติกรรมการตายที่ไม่แสดงออกชัดเจนถึงโรคที่ประสบ จึงเริ่มศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจนได้พบโรคเหี่ยวเฉียว ซึ่งเป็นโรคในพืชที่ไม่แสดงอาการภายนอกโดยตรง แต่จะเริ่มเน่าจากท่อลำเลียงอาหารภายในลำไปสู่ภายนอก

อโณทัย บุญแสง⁴ ได้อธิบายอาการที่ปรากฏ สังเกตเห็นพืชแสดงอาการเหี่ยวที่หยอดก่อนการตรวจสอบโรคเหี่ยวเฉียวสามารถทำได้ผ่านการตัดส่วนของโคนต้นและแช่ในน้ำสะอาด หากต้นไม่มีโรคเหี่ยวเฉียวจะพบเชื้อแบคทีเรียเคลื่อนที่เป็นสายในน้ำที่แช่ ซึ่งแบคทีเรียดังกล่าวมีชื่อว่า *Ralstonia solanacearum* มีลักษณะเมือกสีขาวลอยออกมาจากปลายก้านที่ถูกตัดแช่ โดยโรคเหี่ยวเฉียวนี้เป็นโรคที่ติดต่อกันทางดิน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพืช ดังนั้นเมื่อต้นมะเขือมีความจำเป็นเพื่อการดำรงอยู่ จึงดูดซึมสารอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียผสมอยู่แม้ในสภาพแวดล้อมที่ติดเชื้อเพื่อการดำรงชีวิต ข้อเท็จจริงนี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่ข้าพเจ้า

จากมุมมองความพยายามและความอดทนต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นแต่ไม่สิ้นหวัง คล้ายปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของความงามในชีวิตและความละเอียดละออของการประคอง งดงามสิ่งมีค่าเอาไว้อย่างห่วงแหนท่ามกลางตัวแปรมากมายที่เข้ามากระทบ ซึมลึกอยู่ในโดยไม่แสดงออกสู่ภายนอก เป็นปรากฏการณ์ทางความงามที่เสียบที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยสะเทือนใจมา

ภาพที่ 7 ภาพแสดงลักษณะ *Ralstonia solanacearum* (โรคเหี่ยวเฉียว)

ที่มา: Gilles Cellier. (ม.ป.ป.). *Ralstonia solanacearum* (ภาพถ่าย), เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://gd.eppo.int/taxon/RALSSL/photos>.

⁴ อโณทัย บุญแสง (2547). "การควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศโดยชีววิธี ด้วยแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum* สายพันธุ์ไม่รุนแรง." บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา: 1-10.

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน

เรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล

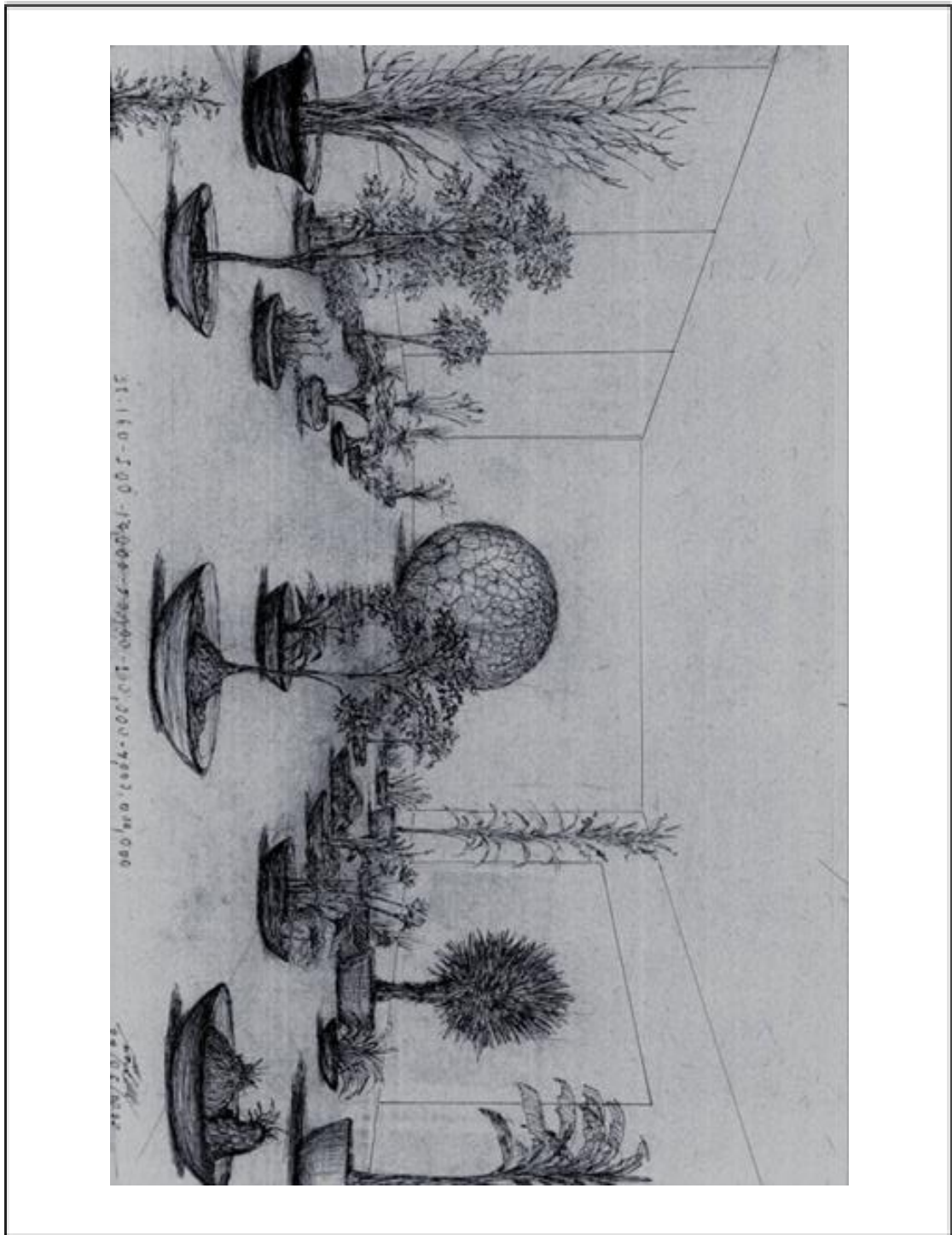
ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)⁵ ได้สัมภาษณ์ศิลปินเรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล เกี่ยวกับรูปแบบแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขา อันเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะการตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงกระตุ้นความตระหนัก รู้ มุ่งเน้นความสำคัญของการดูแลระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตรอบตัว ผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่มีส่วนผสมระหว่างความเป็นวิทย์และศิลป์ชวนให้ขบคิด และตั้งคำถามต่อความจริงในด้านผลกระทบทางนิเวศ ในฐานะผู้ที่ได้รับประสบการณ์ออกมาถ่ายทอดมันออกไปสู่สาธารณะให้แก่ผู้คนถึงความสำคัญของการดูแลโลกและระบบนิเวศ

ศิลปินมีแนวความคิดในการนำเสนอความเป็นจริงของปัญหาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผ่านการลงสำรวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมสิ่งของ ก่อนจะนำมาจัดการเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นถึงผลกระทบด้วยสัญลักษณ์หลาย ๆ ประเภท โดยไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเน้นย้ำถึงปัญหาจากมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จวบจนกระทั่งสาเหตุที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมา ในระดับการเชื่อมโยงไปถึงความซับซ้อนของชนชั้นทางสังคมในพื้นที่ห่างไกล ผสมผสานกับทฤษฎีการวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติของชาร์ล ดาร์วิน ในการแสดงออกถึงความเปราะบางและความโหดร้ายของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

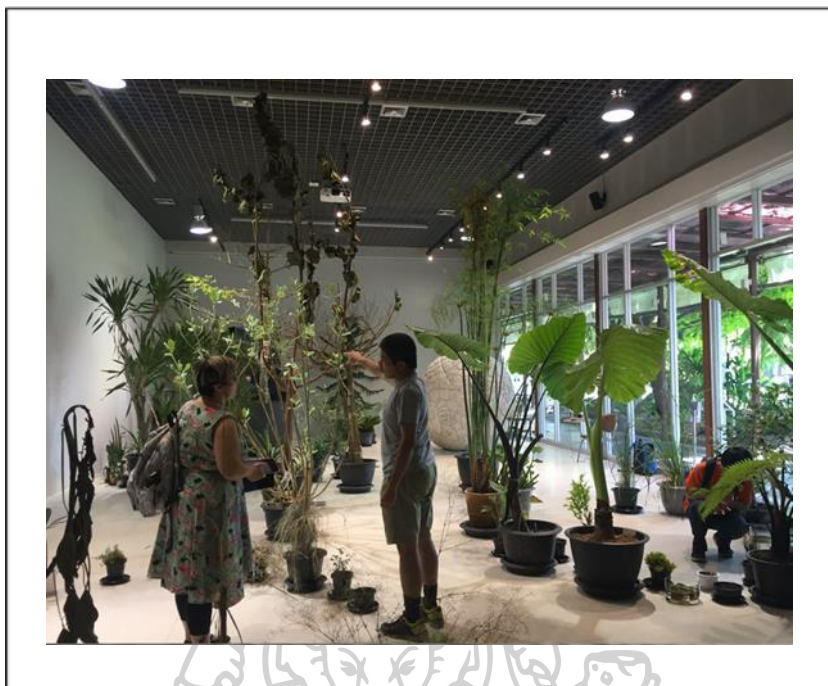
เห็นได้ชัดในชุดผลงานที่มีชื่อว่า 98-160-500-5,000-14,000-100,000-7,000,000,000 (2020) ซึ่งจัดแสดงในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ศิลปินนำต้นไม้หลากสายพันธุ์จาก 70 ประเทศทั่วโลกที่มีความทนทานสูงต่อสภาพอากาศที่หลากหลาย มาจัดแสดงในอาคารพร้อมประติมากรรมนิเวศเลียนขนาดใหญ่ตรงมุมห้อง ชวนให้ตระหนักถึงบทบาทของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้กระทำและสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนความหมายของสิ่งมีชีวิตในผลงาน ทั้ง ๆ ที่สมควรเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมรูปแบบอื่น

แต่กลับได้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ถูกกระทำได้สำเร็จ ตลอดการแสดงผลงานของศิลปิน ผู้ชมจะได้สัมผัสกับพัฒนาการปรับตัว ดินรนของพืช และการพิจารณาลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพืชเริ่มเหี่ยวเฉาลง สร้างความสะเทือนใจและแสดงให้เห็นบทบาทของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติที่มันอยู่อาศัย

⁵ ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (2021). "UOB ART AROUND." UOB and Art(09): 10-13.

ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานจัดวางกับพื้นที่ของศิลปินเรื่องศักดิ์ อนุวัตวิมล
 ที่มา:เรื่องศักดิ์ อนุวัตวิมล. (ม.ป.ป.). 98-160-500-5,000-14,000-100,000-
 7,000,000,000 (จิตรกรรม), เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2566, เข้าถึงได้จาก
<https://bab20.bkkartbiennale.com/artist/ruangsak-anuwatwimon>.

ภาพที่ 9 ผลงานจัดวางกับพื้นที่ของศิลปินเรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล
 ที่มา:เรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล. (2020). 98-160-500-5,000-14,000-100,000-
 7,000,000,000 (การจัดวางบนพื้นที่), เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2566, เข้าถึงได้จาก
<http://artworlddatabase.com/art-and-ecology-taking-collective-action/>.

การสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

หลังจากได้วิเคราะห์ผลงานของตนเอง และพิจารณาศิลปินผู้ส่งอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้รับมุมมองที่น่าสนใจถึงประเด็นผลกระทบที่ผู้คนพบเจอ ซึ่งสถานะความรู้สึกล้วนเป็นนามธรรมอันยากต่อการสื่อสาร การพยายามบอกให้ใครสักคนเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ เป็นเรื่องยากต่อการอธิบายในมุมมองส่วนตัวของตน กลับกันการสื่อสารโดยปราศจากคำพูดกลับมีพลังมากกว่าในการจูงใจ หรือสร้างอารมณ์ร่วมในการเชิญชวนให้ติดตาม

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการเผชิญหน้ากับผลกระทบ ในรูปแบบของการเติบโตและเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง จากประสบการณ์การเฝ้ายาจิตใจผ่านการรักษาต้นไม้ หากทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติของชาร์ล ดาร์วินมอบแรงบันดาลใจให้แก่ผลงานของศิลปินเรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมลเป็นทัศนคติการเบียดเบียน หรือความโหดร้ายในธรรมชาติเพราะความสะเทือนใจจากประสบการณ์ส่วนบุคคล เป็นแรงผลักดันให้เขาสื่อสารและเลือกกลวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการเรียกร้องการรับฟังต่อประเด็นที่ว่า เหตุใดผู้คนถึงควรแก่การเปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าเองก็มีแรงผลักดันและความเชื่อว่าหากได้ใช้เวลา พิจารณาถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร อย่างน้อย ๆ สิ่งเรานั้นอาจช่วยสร้างมุมมองอันน่าสนใจ หรือปลอบโยนจิตใจให้แก่ผู้คนที่กำลังประสบผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ได้ค้นหาพลังใจในการพัฒนาและพาไปสู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตนเอง

อิทธิพลจากผลงานภาพยนตร์

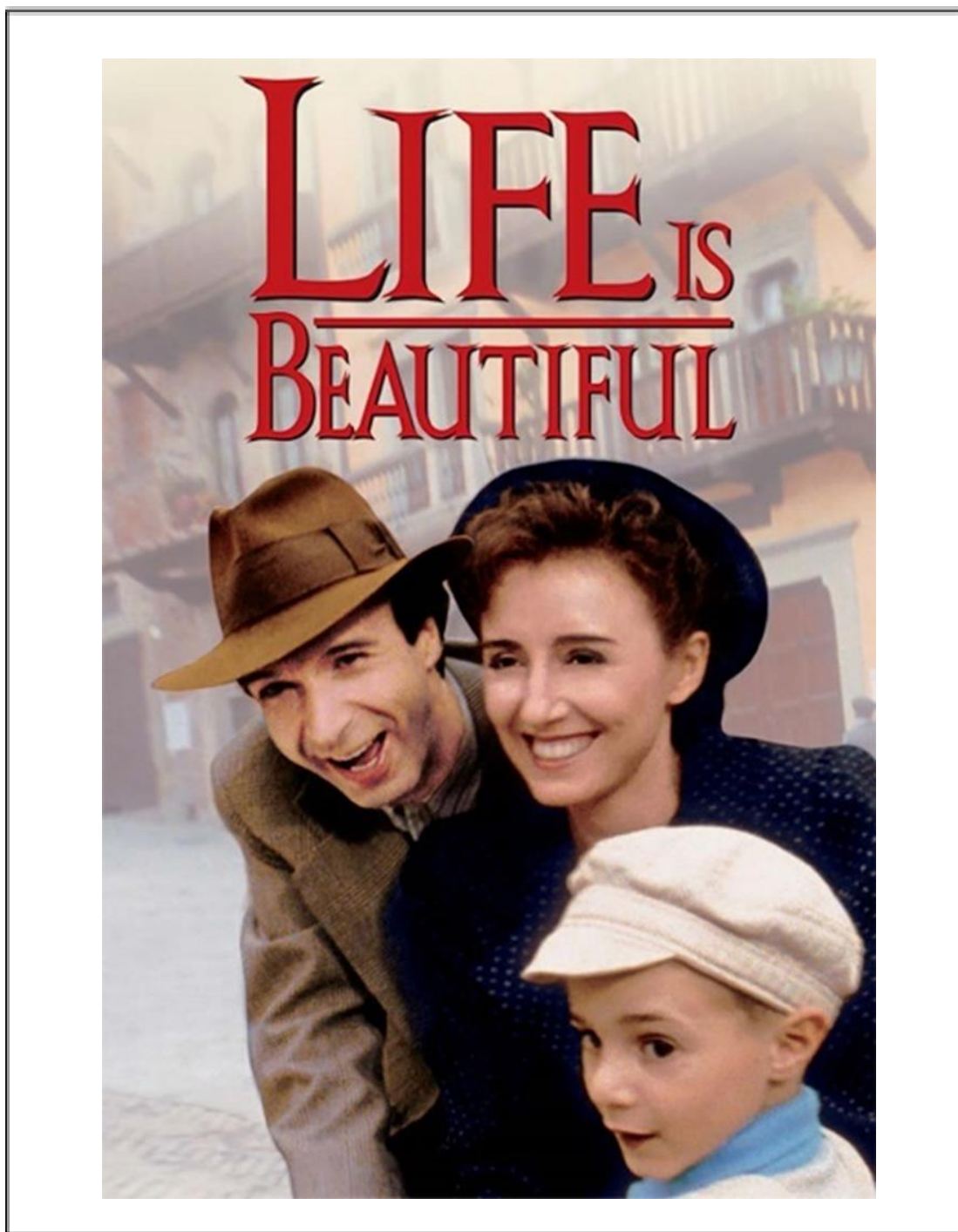
Life is beautiful (1997)

โจชัว ดี. ซิมเมอร์แมน⁶ ได้กล่าวถึงภาพยนตร์ยิวไวโลกันนี้ไม่สิ้นหวัง เป็นผลงานภาพยนตร์อิตาลีเลียนของนักแสดงและผู้กำกับ โรแบร์โต เรมิโจ เบนินูญี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ในช่วงปี 1939 ที่เผชิญหน้ากับสงครามโลกครั้งที่ 2 และวิธีการรับมือกับค่ายกักกันชาวยิว

ตัวละครดำเนินเรื่องได้สร้างโลกสมมุติขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของลูกชายจากความโหดร้ายของไฟสงคราม เป็นภาพยนตร์สะท้อนการสื่อสารในแง่บวกที่เติมพลังและปลอบโยนมุมมองของลูกชายที่ยังเด็กของเขาให้เข้มแข็ง และรู้สึกปลอดภัยตลอดการดำเนินเรื่อง

จากการรับชมภาพยนตร์ ข้าพเจ้าเข้าใจมุมมองการเลือกวิถีสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาอันอ่อนโยน พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สังเกตเห็นความสำคัญของท่าทาง ซึ่งสามารถสร้างหวังอารมณ์ลึกซึ้งให้แก่ผู้ได้รับสารที่ศิลปินมอบให้ หากศิลปินมีเจตนาอยากสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่ละเอียดอ่อน สามารถสร้างสิ่งเร้าที่สอดคล้องกับแนวความคิดให้เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ได้ลักษณะการถ่ายทอดผ่านการบันทึกวิดีโอ สามารถติดต่อและมีความเหมาะสมกับการถ่ายทอดพลักบวก ซึ่งข้าพเจ้าเจตนาอยากสื่อสารได้เป็นอย่างดี

⁶ Zimmerman Joshua D (2005). Jews in Italy under Fascist and Nazi rule, 1922-1945. United States of America, Cambridge University Press: 330.

ภาพที่ 10 ภาพยนตร์ Life is Beautiful

ที่มา:โรแบร์โต เรมีโจ เบนินญี. (1997). Life is Beautiful (ภาพยนตร์), เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2566,

เข้าถึงได้จาก<https://www.unlockmen.com/honda-monkey-carnival>

บทที่ 3

การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์

ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ทำการบันทึกต้นไม้ที่ตนเฝ้าหวงรักษา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาสาระของปรากฏการณ์ความหวังที่งดงามและผ่อนคลาย ในลักษณะการแสดงออกผ่านผลงานวิดีโอและศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ อันแฝงไปด้วยประสบการณ์และมุมมอง ที่คนคิดที่หวังให้ผู้ชมและตนเองได้พิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจสงบ เพลิดเพลิน

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การหาข้อมูลที่ศึกษาอายุมี 4 ลักษณะคือ

1. ข้อมูลจากสถานที่จริง ซึ่งเป็นประสบการณ์และห้วงอารมณ์ระหว่างกระบวนการรักษาต้นไม้ที่ป่วย และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง สัญชาตญาณของต้นไม้ที่เกิดขึ้นในจิตใจสำนึกของตนเอง ขณะดูแลรักษา
2. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและหนังสือ ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคจากหนังสือศิลปะที่เกี่ยวข้องกับทัศนธาตุที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ การสร้างสิ่งเร้าต่อปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของทัศนธาตุ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เช่น รูปแบบของกระดาษหรือวัสดุที่ตอบสนองต่อความชื้น ลักษณะของสีและเนื้อกระดาษที่เหมาะสมที่สุด ในการนำเสนอการเคลื่อนไหว ที่สั้นไหลหรือหยุดชะงัก เพื่อพัฒนาปรากฏการณ์ทางความงาม
4. ศึกษารูปแบบการถ่ายวิดีโอ การจัดองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสมมาตร เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ของผลงานสร้างสรรค์

การสร้างภาพร่างผลงานการจัดวางพื้นที่

การจัดวางกับพื้นที่ ด้วยรูปแบบลักษณะผลงาน ที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของน้ำหมึกบนกระดาษที่เปียกชื้นได้ ดังนั้นเพื่อดึงมโนภาพออกมาให้สมบูรณ์ ศิลปะการจัดวางจะเข้ามามีส่วนขยายการอธิบายความหมายและพลังของผลงาน เพื่อความเข้ากันได้ของแนวความคิด แต่ละช่วงเวลาของการเคลื่อนไหว คือหนึ่งบันทึกที่ถูกมอบไว้ในผลงาน สื่อถึงความเป็นไปได้และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน แต่เลือกเส้นทางการเคลื่อนไหวของหมึกจินที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เส้นโค้งของน้ำหมึกอาจไปได้ไกลกว่าเส้นอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อการแสดงออกได้อย่างหลากหลายและไม่มีขีดจำกัดจนเกินไป

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์ถูกสร้างขึ้นอย่างผ่อนคลายเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงจริง โดยอาศัยการสนับสนุน โครงสร้างการเกิดขึ้น และทิศทางกรไหลของน้ำหมึกให้คงตัวและเลื่อนไหลได้อย่างสม่ำเสมอในฐานะ ผู้สนับสนุน หลังจากปล่อยจินตนาการและความคาดหวังจากสิ่งเร้าภายใน ให้ขับเคลื่อนหมึกจินตบน กระดาษจนถึงจุดอิมิตัว จากห้วงอารมณ์ ความภูมิใจกับทุกระยะทางที่เกิดขึ้นด้วยความพยายาม ถือเป็น การบรรลุจุดมุ่งหมาย ในการสนับสนุนปรากฏการณ์และเรื่องราวความงามที่ชีวิตได้มอบให้เรียนรู้ ต่อผู้ที่มีใจสงบนิ่งและมีสติพิจารณาด้วยความเบิกบาน

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงาน เกิดขึ้นจากความประทับใจต่อประสบการณ์การเยียวยารักษาตนเอง และพืช โดยนำข้อมูลจากการจดบันทึกทั้งโรคที่เกี่ยวเนื่องและลักษณะการตรวจพบแบคทีเรียในท่อ ลำเลียงอาหารของต้นไม้ มาแสดงออกตามอารมณ์ความรู้สึก ในลักษณะผลงานศิลปะแบบสื่อผสม โดยอาจมีการกำหนดองค์ประกอบการใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ ดังนี้

1. **จุด** เป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในผลงานชุดนี้ เกิดขึ้นจากการจรดปลาย เข็ม เพื่อแต่งแต้มกระดาษให้ปรากฏความงามของน้ำหมึก ที่กระจายตัวออกไปบนกระดาษที่เปียกชื้น โดยกำหนดรูปร่างและขนาดที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมักจะกระจายอยู่ทั่ว บริเวณงานเสมอ ในบางความหมายเมื่อหมึกจางเริ่มเอ่อล้น จนกองรวมกันกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็ก จุดเองก็สามารถมีความหมายถึงจุดสิ้นสุดได้เช่นเดียวกัน

2. **เส้น** เป็นทัศนธาตุที่พัฒนาต่อจากจุดบนกระดาษที่เปียกชื้น ซึ่งทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดการ ซึมและกระจายตัวออกของหมึกจางอย่างช้า ๆ จากจุด ๆ หนึ่ง ไปสู่ทิศทางอื่นทำให้ทัศนียภาพบนผืน กระดาษมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ ผ่านการใช้เข็มฉีดยาในการกระตุ้นน้ำหมึกให้ไหลไปเรื่อย ๆ โดยมีทั้งเส้นโค้ง เส้นตรง หรือแม้กระทั่งเส้นอิสระที่ปราศจากการควบคุมตามธรรมชาติ

3. **สีและน้ำหนัก** ได้กำหนดให้ผลงานชุดนี้ ใช้สีดำของหมึกจางเป็นสีหลักในผลงาน ซึ่ง สามารถเงาจางและสร้างน้ำหนักได้อย่างหลากหลาย จากปริมาณความเข้มข้นที่เลือกใช้ หรือ ธรรมชาติกำหนดโดยสีดำของน้ำหมึกสามารถลดแรงจูงใจในการสร้างสัญลักษณ์ซ้อนที่อาจกระตุ้นให้ เกิดความเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายเดิมโดยเจตนา อีกทั้งยังช่วยให้จดจ่อต่อสรีระการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ

4. **พื้นผิว** ลักษณะพื้นผิวสัมพันธ์กับชนิดของกระดาษที่ใช้ในการสร้างสรรค์ โดยกระดาษ 80 ปอนด์ ที่เลือกใช้ในงานชุดนี้มีความโปร่ง มีความทนทานต่อความชื้นปานกลาง แต่มีความ ละเอียดสูง ทำให้เนื้อกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเผชิญกับน้ำและหมึกจางอย่างเห็นได้ชัด กระดาษ จะโค้ง นูนขึ้นจากความชื้นและในขณะเดียวกัน น้ำหนักจะมากกว่าปกติอาจก่อให้เกิดการฉีกขาดของ

กระดาษ แต่กลับแตกต่างออกไปหลังปล่อยให้กระดาษเริ่มซึมซับและแห้งเองตามธรรมชาติ กระดาษจะบิดงอแต่มิมีน้ำหนักเบาขึ้น สิ่งเหล่านี้จะแสดงถึงอารมณ์อันซับซ้อนของสภาพแวดล้อมที่ถูกระทำโดยธรรมชาติเดิมของมันอาจไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เผชิญอยู่

5. **ที่ว่าง** จะปรากฏขึ้นพร้อมกับจุดและเส้นที่ซึมซาบผ่านหน้ากระดาษสีขาว บริเวณที่ความชื้นกระจายไปไม่ถึงตามธรรมชาติ หรือ เกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ำหมึกที่ไม่ถึงเป็นพื้นที่กำหนดตำแหน่งและสุนทรียภาพของผลงาน ก่อให้เกิดจังหวะการเคลื่อนไหวของเส้นและน้ำหนักของหมึกจืดที่เจือจางลงก่อให้เกิดความงามทางอารมณ์ต่อผู้ชมผลงาน

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ด้านเทคนิควิธีการถือเป็นส่วนหลักสำคัญในการสื่อความหมาย และอารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะเทคนิคดังกล่าวเกิดขึ้นจากความสะเทือนใจและความรักจากประสบการณ์การดูแลรักษาต้นไม้ที่จากไป แต่กลับมอบบทเรียนเรื่องคุณค่าและเวลาในชีวิตไว้ให้แก่ตนเอง ลักษณะของการสร้างสรรค์จึงมีลำดับดังต่อไปนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น

เริ่มต้นเตรียมกระดาษ 80 ปอนด์ ขนาด A0 ออกมา โดยกระดาษจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ และมีเนื้อนิ่มบางโปร่ง แสดงให้เห็นถึงความบางซึ่งรับปริมาณน้ำ หรือความชื้นไม่ได้มากนัก มาทำให้ชื้นโดยใช้ที่ฉีดน้ำแบบละอองพรมจนเปียก ก่อนจะใช้เข็มฉีดยาสูดหมึกจืดที่ไม่ได้เจือจางน้ำขึ้นมา และปลายเข็มเล็กน้อยลงที่มุมขอบกระดาษเพื่อตรวจสอบระดับความชื้นและการซึมซับของกระดาษ ส่งแรงดันหมึกผ่านเข็มฉีดยาลงไปบนกระดาษครึ่งหนึ่ง ขณะฉีดน้ำเปล่าหล่อเลี้ยง ประคองและส่งแรงดันเพื่อช่วยให้หมึกไม่จับตัวอยู่ที่เดียวจนเกินไป ฉีดหมึกที่เหลือในเข็มฉีดยาลงบนกระดาษ ขณะต่อกระดาษเพิ่มหากหมึกได้เดินทางไปจนสุดขอบกระดาษ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถในการเดินทางของน้ำหมึกให้ก้าวไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบระดับความชื้น และคอยเติมแรงดันหมึกในจุดที่หมึกเริ่มกลายเป็นแอ่งน้ำ เพื่อให้เส้นทางของน้ำหมึกกระจายและแตกออกไปได้จนกว่าจะถึงจุดอิ่มตัว เป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของผลงาน

2. การบันทึกขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมหมึกจีน

เริ่มบันทึกวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกที่ตะเข็บฉีดยาลงบนกระดาษที่เปียกชื้น นำวิดีโอมาตัดต่อและเรียบเรียงถ่ายทอดเนื้อหาปรากฏการณ์ความงามที่เกิดขึ้นของหมึกจีนเคลื่อนไหวไปตามน้ำ นำผลงานวิดีโอและผลงานจิตรกรรมมาจัดแสดงในพื้นที่จัดแสดงงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน

คุณค่าและความหมายของวัสดุที่นำมาสร้างผลงาน

1. กระดาษ 80 ปอนด์คือกระดาษที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวตนภายในของตนเองที่มีการรองรับตัวแปรและความชื้นแค่เพียงปานกลาง เกิดรอยยับและรอยสกปรกได้ง่าย เมื่อรองรับเยอะจนเกินไปจะมีน้ำหนักมาก และในบางครั้งอาจขาดหากจับต้องอย่างไม่ระมัดระวัง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกระดาษที่เมื่อแห้งแล้วยังมีน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้น หลังผ่านประสบการณ์รองรับความชื้นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถกลับไปสะอาดเหมือนก่อนหน้านี้ได้

2. หมึกจีน คือ ตัวแปรจากความสะเทือนใจต่อต้นมะเขือที่ตายด้วยโรคเหี่ยวเหี่ยว อันเป็นโรคที่ติดเชื้อผ่านของเหลวในท่อลำเลียงอาหาร เป็นสัญลักษณ์ความพยายามในการดำรงอยู่ที่เป็นตัวแทนการอธิบายความวูบวาบของชีวิต ในช่วงเวลาที่หมึกปรากฏขึ้นบนหน้ากระดาษอย่างงดงาม แสดงให้ความบอบบางและการประคับคองการแสดงตัวตนต่อหน้าผู้อื่น ในขณะเดียวกันเมื่อหมึกไปถึงปลายทางที่ศักยภาพของมันจะซึ่มไปบนกระดาษที่เปียกชื้นได้ถึง คือจุดสิ้นสุดปรากฏการณ์ชีวิตที่โลดโผนและน่าถนอมรักษาไว้ในความทรงจำ

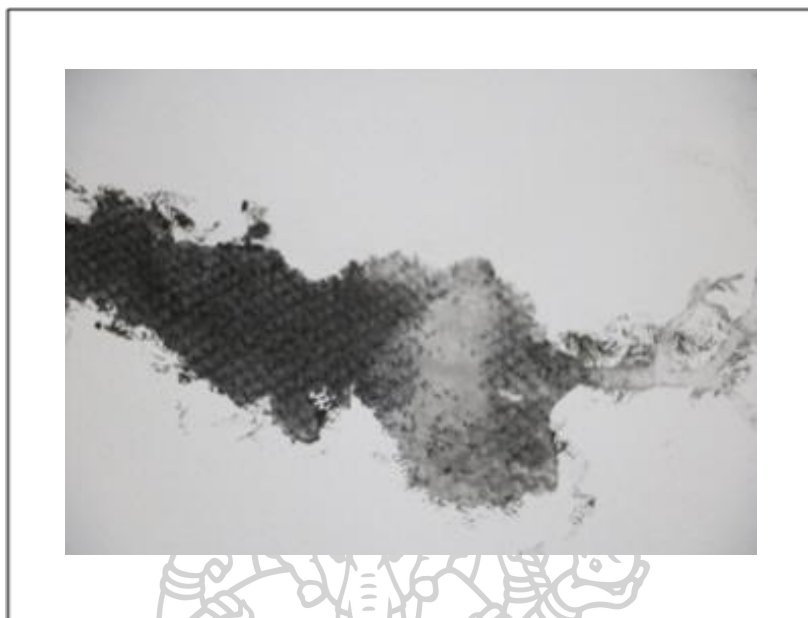
3. วิดีโอ คือการถ่ายทอดพฤติกรรมของหมึกจีนที่เคลื่อนไหวไปบนน้ำด้วยมุมมองเดียวกันกับสิ่งที่ศิลปินได้ประสบพบเจอ เป็นการถ่ายทอดจากจิตใต้สำนึกของศิลปินเพิ่มขบเน้นเนื้อหา สาระ และความในสำคัญของ “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” ดังภาพแสดงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดดังต่อไปนี้

ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 11 ภาพแสดงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ตัวอย่างการทดลองทางเทคนิคของผลงาน

ภาพที่ 12 ภาพแสดงรูปแบบการทดลองทางเทคนิคของผลงาน

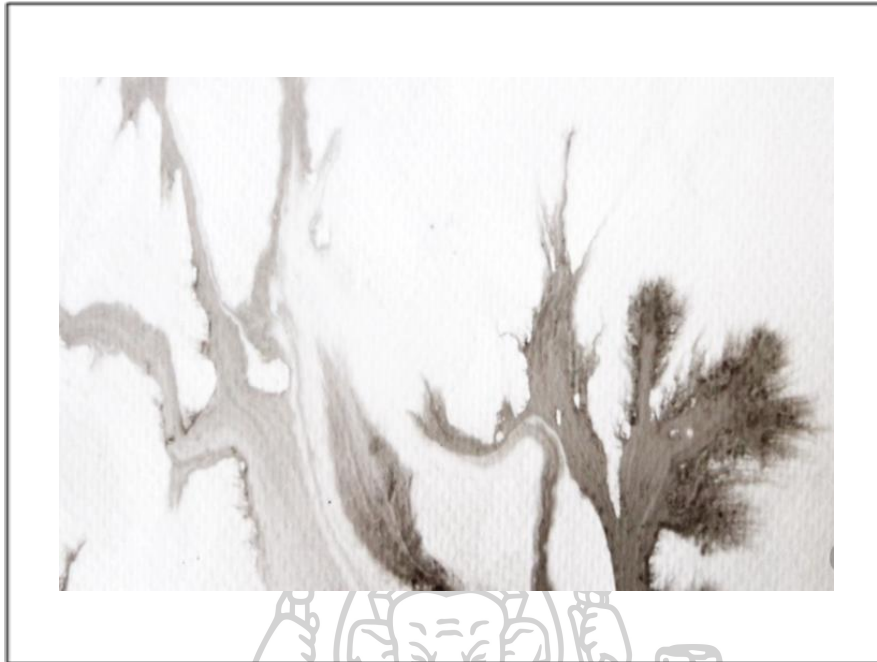
ภาพที่ 13 ภาพแสดงรูปแบบการทดลองทางเทคนิคของผลงาน

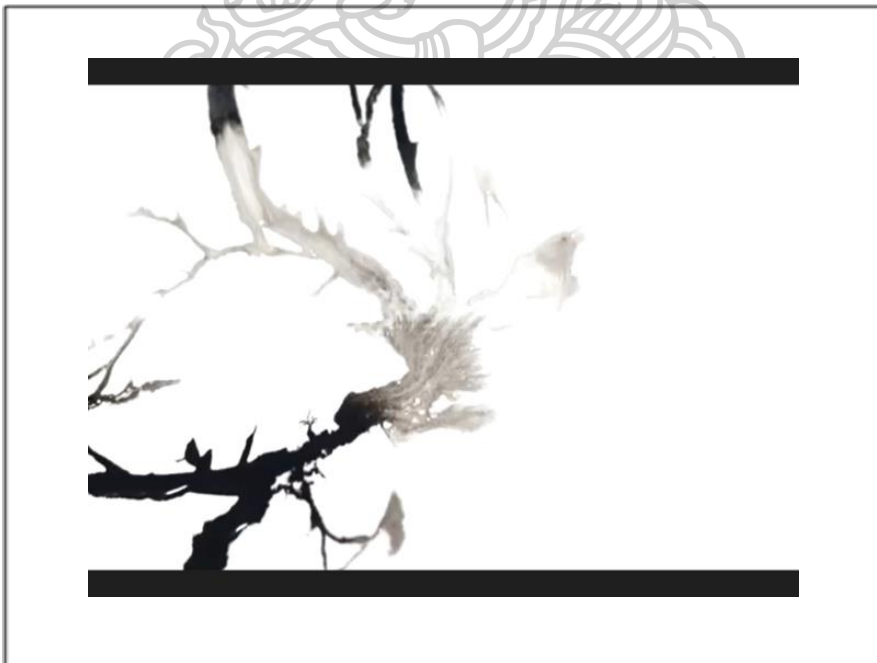
ภาพที่ 14 ภาพแสดงรูปแบบการทดลองทางเทคนิคของผลงาน

ภาพที่ 15 ภาพแสดงการบันทึกวิถีโอขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

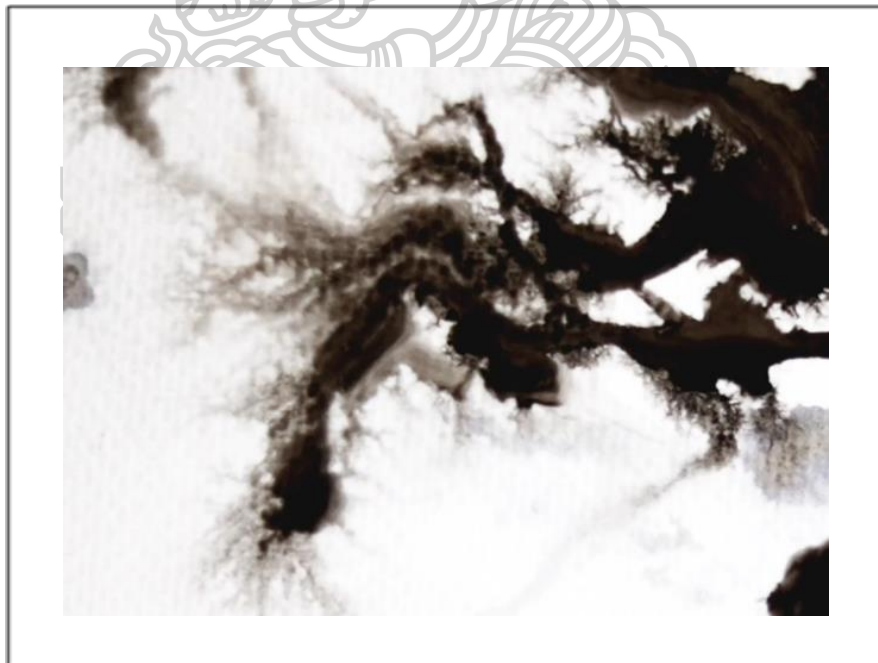
ภาพที่ 16 ภาพแสดงการบันทึกวิถีโอชะขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

ภาพที่ 17 ภาพการบันทึกวิถีโอชะขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

ภาพที่ 18 ภาพการบันทึกวิถีไอขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

ภาพที่ 19 ภาพการบันทึกวิถีไอขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

ภาพที่ 20 ภาพการบันทึกวิถีโอชะขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

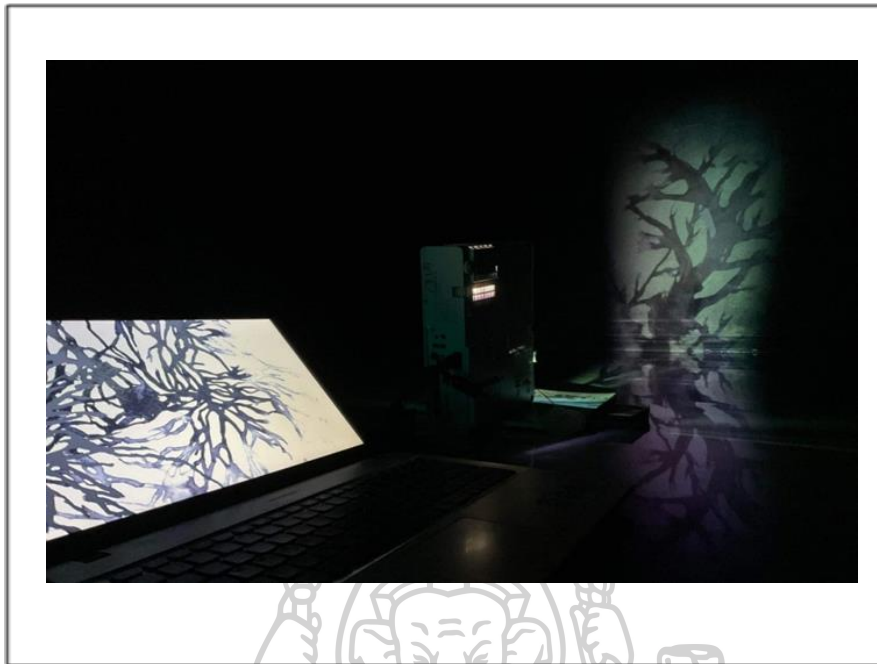
ภาพที่ 21 ภาพการบันทึกวิถีโอชะขณะทดลองทางเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษ

ภาพที่ 22 ภาพการบันทึกวิถีไอขณะทดลองทางเทคนิคหมักจีนบนกระดาษ

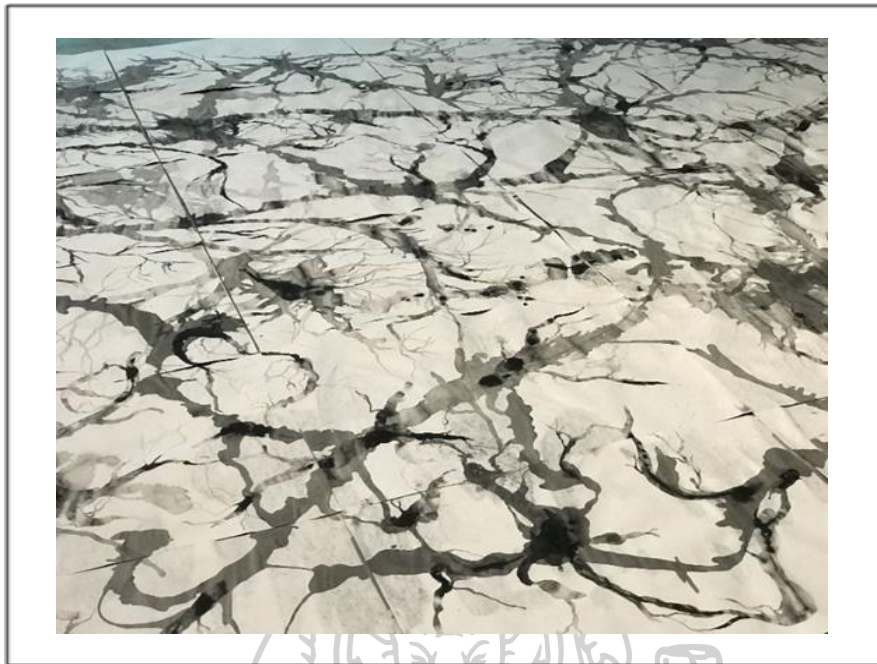
ภาพที่ 23 ภาพการฉายวิถีโอบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ภาพที่ 24 ภาพการฉายวิดีโอบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ภาพที่ 25 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ภาพที่ 26 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ภาพที่ 27 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ภาพที่ 28 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ภาพที่ 29 ภาพการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

บทที่ 4

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาจิตใจของตนเอง ต่อผลกระทบที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียด ด้วยการสร้างบรรยากาศสงบ ผ่อนคลาย จากการนำอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว มาผสมผสานเข้ากับเทคนิคและวิธีการจัดการ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานแบบศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ โดยสามารถลำดับพัฒนาการการสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะเริ่มต้น

ในช่วงเวลาขณะศึกษาและทดลองทางเทคนิค เพื่อค้นหาลักษณะในการแสดงออกที่ตรงกับเจตนา และแนวความคิดในการสื่อสาร จึงอาศัยความประทับใจต่อประสบการณ์จริง การรักษาเยียวยาพิชเป็นต้นนำไปสู่การทำความเข้าใจความรู้สึกตนเอง จนสามารถแสดงออกสู่สาธารณะได้สำเร็จ ความรู้สึกของการปลอบโยนและเห็นอกเห็นใจ คือความ “เข้าใจ” ต่อผู้ที่มีประสบการณ์ และความกดดันที่คล้ายคลึงตน จึงต้องการสื่อสารไปสู่คนกลุ่มนั้น ผ่านการแสดงออกด้วยผลงานศิลปะเพื่อลดความรุนแรงของการสื่อสารลงด้วยความงาม และความละเอียดอ่อนที่เชิญชวน ดึงดูดความสนใจมากกว่าการเรียกร้องสิทธิด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว ถ่ายทอดหวังอารมณ์แห่งการปรับตัว และความเข้มแข็งในการปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมด้วยรูปทรงที่ได้จากโครงสร้างลักษณะของพืช ใช้ความจริงในธรรมชาติและการเคลื่อนไหวที่ตรงไปตรงมา ไร้เดียงสา เพื่อแสดงความจริงใจเป็นพื้นฐาน

กระทั่งเกิดความอึดตัวของเทคนิค จึงทำการศึกษาและลงลึกเฉพาะส่วนที่ตอบสนองได้ดีกว่า ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการและเทคนิคการสื่อสารไปจากเดิม แต่ยังคงลักษณะและเอกลักษณ์การแสดงออกเฉพาะตน จากประสบการณ์ส่วนตัวเอาไว้ ในรูปแบบผลงาน 2 มิติ ที่มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ แม้ยังไม่มีคามประณีตมากนัก และมีปัญหาในการติดตั้งจัดวางซึ่งขาดประสบการณ์ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าและเรียนรู้ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลงานให้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

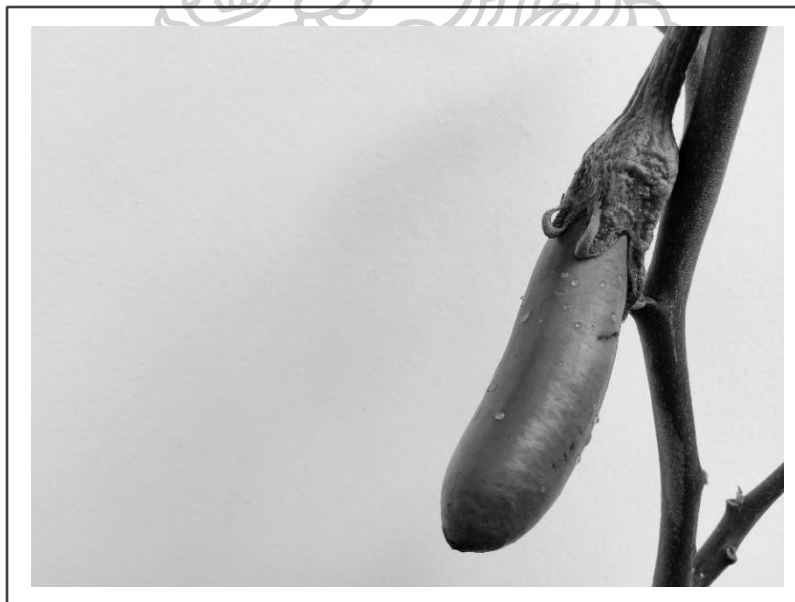
ภาพที่ 30 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำ ชุดที่ 1

ภาพที่ 31 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1

ภาพที่ 32 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำ ชุดที่ 1

ภาพที่ 33 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1

ภาพที่ 34 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1

ภาพที่ 35 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ขาวดำชุดที่ 1

ภาพที่ 36 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ชุดที่ 2

ภาพที่ 37 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ชุดที่ 2

ภาพที่ 38 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait ชุดที่ 2

ภาพที่ 39 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรก ด้วยเทคนิคชาโคล

ภาพที่ 40 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก
ด้วยเทคนิคซาโคล ชุดที่ 3

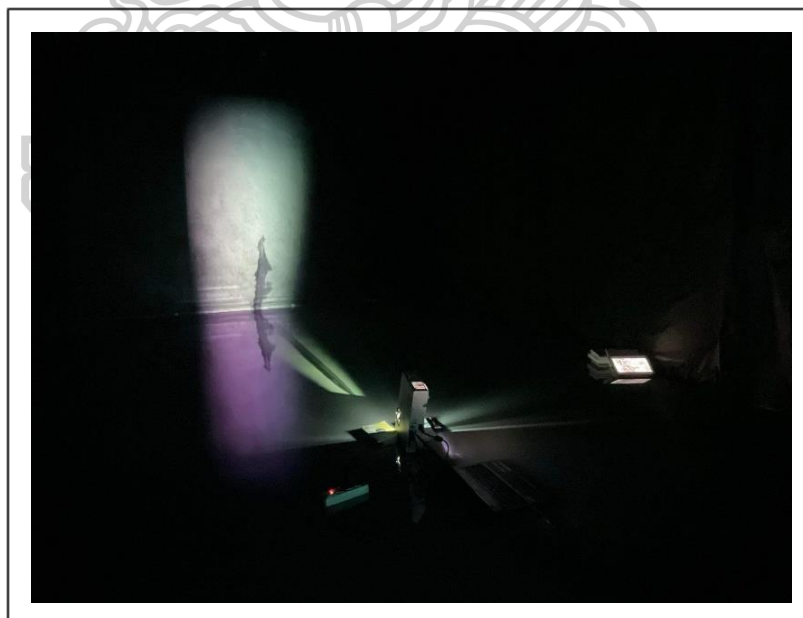
ภาพที่ 41 ภาพผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก
ด้วยเทคนิคซาโคล ชุดที่ 3

การสร้างสรรคและการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2

ผลงานในระยะนี้เป็นช่วงการทำงานสร้างสรรค์ที่มีพัฒนาการทั้งทางความคิดและเทคนิค ต่อเนื่อง ตกผลึกจากผลงานที่ผ่านมา อันมุ่งเน้นสาระสำคัญของ “ปรากฏการณ์” ซึ่งมีความหมายต่อ ตนในแง่สิ่งที่เกิดขึ้นและตราตรึงใจ อันเกิดมาจากประสบการณ์การอาศัยการเฝียวาดันไม้ ในการ รักษาใจตนเองควบคู่ไปด้วย โดยมีการทำความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของความรู้สึกมากยิ่งขึ้น จน สามารถถ่ายทอด เรียบเรียงออกมาได้อย่างเหมาะสม

ด้วยการเลือกนำความประทับใจต่อปรากฏการณ์เล็ก ๆ ในต้นไม้ที่ตายไป แต่มอบบทเรียน ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้า ถึงความงามของการประกอบกอด งดงามเวลาและชีวิตเอาไว้ ยึดหยัดที่จะ เข้มแข็งในทุกสภาพแวดล้อมที่เผชิญ เพราะคุณค่าของตนเอง มาเป็นสารในการทำงานสร้างสรรค์ เพราะความคิดเหล่านั้นล้วนมีคุณค่าต่อจิตใจ และประสบการณ์ของผู้ชม

ส่งผลให้ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์มีความละเอียดอ่อนและประณีตมากกว่าผลงาน ในระยะเริ่มต้น แม้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา ทำความเข้าใจการอยู่เหนือการควบคุมเพราะวิธีการ เทคนิค ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรให้สื่อสารไปได้ถูกต้องตามเจตนา จึงใช้เวลานานในการตกผลึกและ แก้ปัญหาระหว่างตัววัสดุและเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน

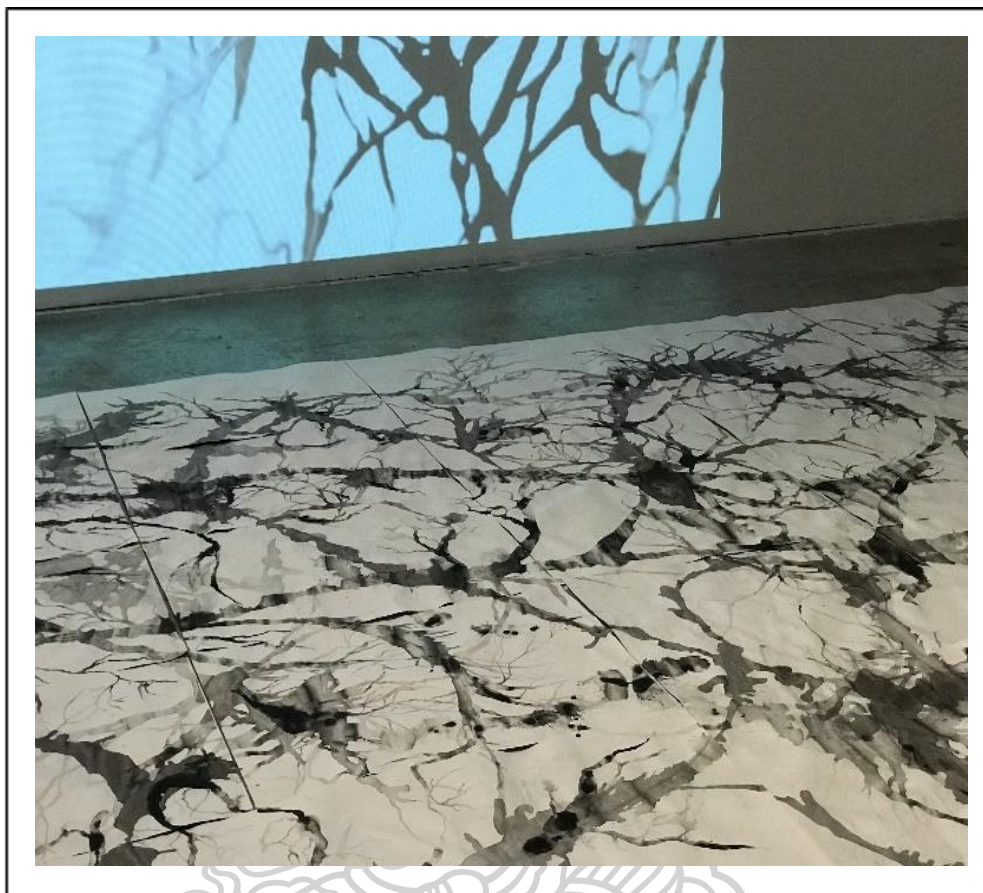
ภาพที่ 42 ผลงานการสร้างสรรคและพัฒนาก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 2 เทคนิคหมึกจีน ชุดที่ 1

ภาพที่ 43 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยยะที่ 2 ด้วยเทคนิคหมึกจีน ชุดที่ 1

ภาพที่ 44 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยยะที่ 2 ด้วยเทคนิคหมึกจีน ชุดที่ 2

ภาพที่ 45 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์และพัฒนา ก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 2 ด้วยเทคนิคหมึกจีน ชุดที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

จากการศึกษาและสังเคราะห์ความคิดทางเนื้อหา แรงจูงใจ และเทคนิควิธีการสื่อสาร ซึ่งนำมาสู่การนำเสนอปรากฏการณ์การซึมของหมึกจีนที่แผ่ขยายลงบนกระดาษที่เปียกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยดำเนินขั้นตอนตามแบบแผนการทำงานอย่างมีลำดับ ขณะแก้ไขปัญหาการจัดวาง เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อเรื่องราวของตน

ข้าพเจ้าจึงกำหนดผลงานวิทยานิพนธ์เป็นจำนวน 2 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็นผลงาน 2 ลักษณะดังนี้

1. ผลงานจิตรกรรมด้วยหมึกจีนบนกระดาษ 80 ปอนด์ที่เปียกชื้น
2. ผลงานวิดีโอขณะบันทึกลักษณะการซึมของน้ำหมึกบนกระดาษจำนวน 2 วิดีโอ

ผลงานหมึกจีนบนกระดาษในชุดวิทยานิพนธ์

ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำเสนอความรู้สึกลึกซึ้ง ในห้วงอารมณ์ของความหวัง ประกอบไปด้วย ความต้องการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเอง และการมีโอกาสได้ก้าวต่อไปสู่เส้นทางข้างหน้า ที่พัฒนามาสู่การนำเสนอผ่านผลงานศิลปะ โดยนำเสนอการไหลของหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น น้ำหมึกคลี่คลายไหลออกไปจากแหล่งต้นกำเนิดเดิมของมัน แสดงโครงสร้างเส้นโค้งที่มีรูปทรงจากทิศทางการไหลของน้ำหมึกแผ่กระจายออกไป มีลักษณะการทับซ้อนของเส้นอันเกิดจากการรวมตัวกันของแอ่งหมึกบนกระดาษที่เคลื่อนไหว แผลขยายแตกต่างกัน ส่งผลให้บริเวณที่อยู่ไกลจากแหล่งต้นกำเนิดของหมึกจะมีสีและน้ำหนักที่เปลี่ยนไป เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและความเป็นไปได้ ในการพัฒนาและก้าวต่อไป แม้ในช่วงเวลาที่หมึกใกล้แห้งลง การเติมกำลังใจหรือน้ำลงไปคือแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งเคลื่อนไหว แสดงความงามของปรากฏการณ์การปรับตัวที่ไม่จำเป็นจะต้องดูราบเรียบบนพื้น หรือยึดติดแคบบนผนังเสมอไป เป็นการปล่อยให้เทคนิคแสดงศักยภาพการแผ่ขยายของหมึกจีนในน้ำ ขณะข้าพเจ้าคอยรองกระดาษรับมวลของน้ำหมึกเป็นการสนับสนุน ซึ่งคุณค่าของความทะเยอทะยานและความกรุณาในการส่งเสริมเป็นพลังงานบวกที่ทำให้ผู้คนมีความหวังและความสุขต่อการดำรงชีวิตที่มั่นคง ไร้ซึ่งกรอบแนวคิดด้านขีดจำกัดและเติบโตต่อไปได้อย่างงดงาม

ผลงานวิดีโอในชุดวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 - 2

เพื่อแก้ปัญหาผลงานในการแสดงปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของหมึกจีน ซึ่งอาจซึ่มหรือแห้งไปตลอดช่วงเวลากการจัดแสดงผลงาน จึงมีการแสดงบันทึกวิดีโอที่จัดแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ทั้งการแผ่กระจายของหมึกที่ซึ่มบนกระดาษที่เปียกชื้นด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน หรือการรวมตัวกันของหมึกจีนซึ่งส่งเสริมให้มวลน้ำหมึกเข้มข้นขึ้น และเพิ่มแรงดันน้ำในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าต่อไป การจัดแสดงผลงานวิดีโอดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เห็นมุมมองของศิลปิน และสัมผัสได้ถึง การปรับตัวอย่างช้า ๆ ของหมึกต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผ่านมุมมองการบันทึกวิดีโอสองรูปแบบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จัดแสดงต่อสาธารณะผ่านลักษณะการจัดวางบนพื้นที่ โดยเจตนาฉายวิดีโอซ้อนทับลงบนกระดาษที่มีหมึกจีนกระจายตัวอยู่ ให้เกิดเป็นความทับซ้อนทางกายภาพและเจตจำนงในการพัฒนาตัวเอง

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ - ชีวิต”

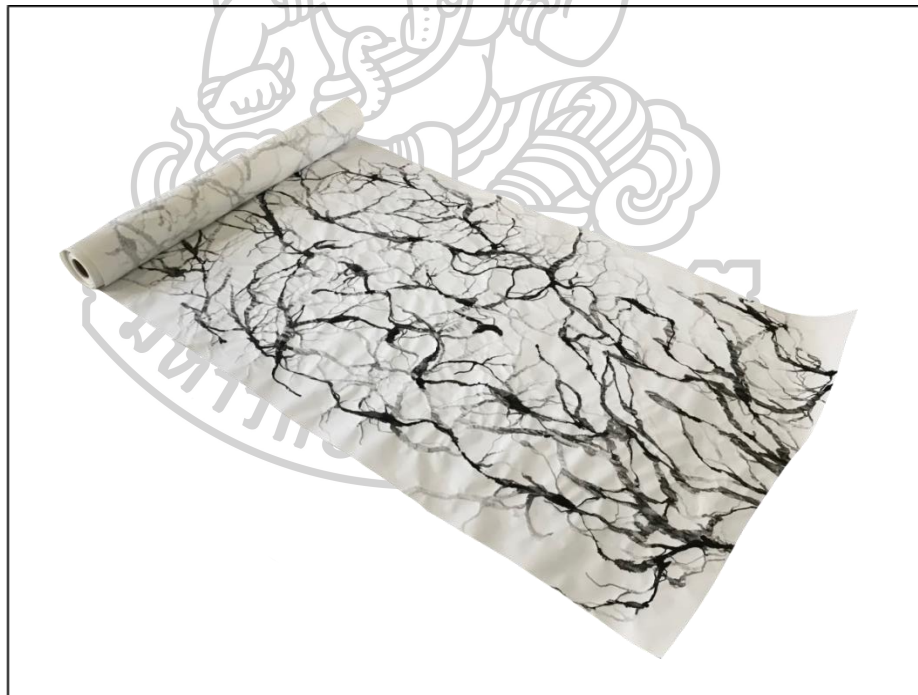
ภาพที่ 46 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 47 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 48 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 49 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 50 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

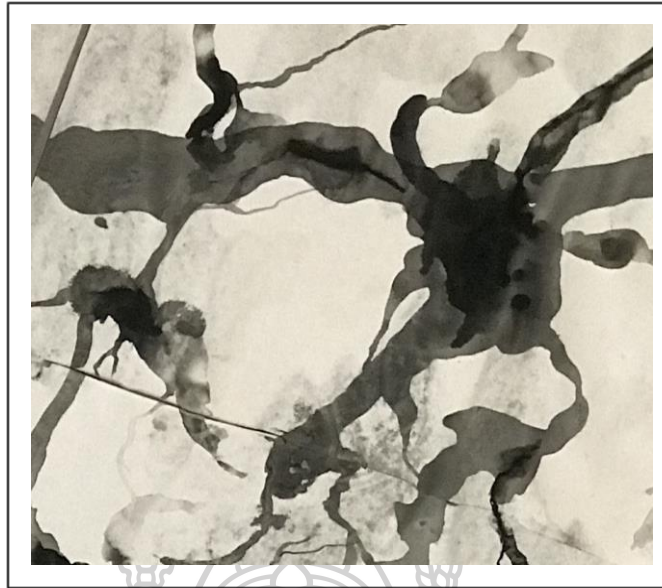
ภาพที่ 51 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

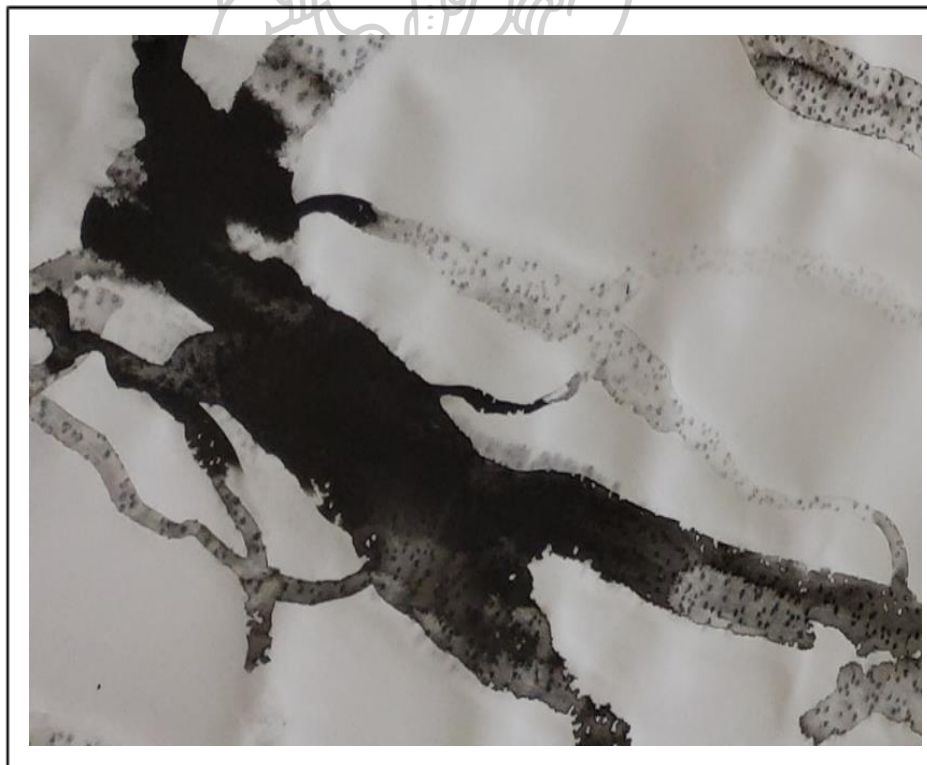
ภาพที่ 52 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 53 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 54 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 55 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยเทคนิคหมึกจีน

ภาพที่ 56 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 1

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ – ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 57 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 1

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ – ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 58 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 1

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ – ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 59 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 1

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ – ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์

ในการดำเนินผลงานสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นผลงานศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ ซึ่งสามารถแปรผัน และมีรูปแบบผลงานที่ไม่ตายตัว สามารถพัฒนาให้เหมาะสมไปตามพื้นที่ที่จัดแสดง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดว่าด้วยเรื่องการปรับตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สร้างสรรค์จึงนำข้อเสนอแนะจากการประเมินและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดวาง โดยสามารถวิเคราะห์แบ่งออกเป็นสองระยะดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” ครั้งที่1

วิเคราะห์กายภาพ

วิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” ในครั้งที่1 เป็นรูปแบบการนำเสนอที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติของหมึกจีนและน้ำ อันเกิดขึ้นจากการเลือกนำเสนอมุมมองที่ส่งเสริมทัศนคติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการสร้างผลงานจิตรกรรมหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น เพื่อแสดงให้เห็นความยากลำบากในการดำรงตัวตนให้คมชัดของน้ำหมึก บนพื้นที่ ๆ ยากต่อการควบคุมเส้นทางในการไหลไปตามน้ำบนกระดาษที่เปียกชื้น ให้กระจายและซึมเป็นวงกว้างจากจุดต้นกำเนิดเดิมของความชื้นไปได้ไกล มุ่งไปสู่เบื้องหน้า ไม่หยุดยั้งการพัฒนาของตนเอง ผ่านการใช้สัญลักษณ์หมึกจีนเป็นสัญลักษณ์ความอยู่รอด ความปรารถนา และความหวัง ส่วนกระดาษคือสภาพแวดล้อมที่สามารถรองรับตัวตนของหมึกได้ก็จริง แต่เพราะชนิดของกระดาษที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับน้ำปริมาณมากในงาน จึงมีน้ำหนักและความเปราะบางสูง ขาดง่าย ไม่สามารถจับต้องได้เนื่องจากจะเกิดความเสียหายเพราะสัมผัสที่ไม่ระมัดระวัง เป็นอุปมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง แต่ไม่สมดุลกัน ซึ่งเวลาที่เกิดขึ้นถูกแสดงออกผ่านบันทึกวิดีโอที่ฉายอยู่บนผนัง เพื่อเปิดโอกาสในการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ไม่เร่งรีบ

วิเคราะห์แนวคิด

จากกระบวนการเยียวยา รักษาต้นไม้ มาสู่การเยียวยาจิตใจตนเอง ในด้านเนื้อหาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่1 ได้นำเสนอสัญลักษณ์ในการผลักดันตนเองผ่านสัญลักษณ์ของหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น อาศัยการสร้างสิ่งเร้าให้ผู้ชมได้พิจารณากระบวนการตามธรรมชาติของหมึกและน้ำที่ซึม ผสมผสานเข้าหากัน ในการสร้างพลังบวกและความเข้มแข็งในการสื่อสารถึงความสำคัญในการปรับตัวและไม่ย่อท้อต่อสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ในรูปแบบศิลปะนามธรรม

วิเคราะห์การจัดวาง

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่1 มีรูปแบบการนำเสนอแบบศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ โดยผสมผสานการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมเข้ากับผลงานวิดีโอที่มีการนำเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ โดยวางขนานข้างเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดวงตาไม่สามารถเก็บภาพได้ทั้งหมด วิดีโอมีการตัดต่อสองกลวิธีในการสื่อความหมาย วิดีโอแรกนำเสนอมุมมองของหมึกจีนในระยะประชิด แสดงให้เห็นทุกการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายการเดินทางของน้ำหมึกบนกระดาษที่เปียกชื้น ในลักษณะที่มีชีวิตชีวา ราวกับสิ่งมีชีวิตที่มีสัญชาตญาณและแรงขับเคลื่อนในตนเอง ในส่วนวิดีโอที่สองมีรูปแบบการนำเสนอแบบชื่อตรง เรียบง่าย ผ่านการบันทึกรูปแบบของน้ำหมึกที่พยายามเคลื่อนที่ ปีนป่ายกระดาษที่ม้วนงอ เพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกระดาษด้วยความพยายามและอุตสาหะ บากบั่น ไม่ยอมแพ้ ถูกนำมาจัดแสดงร่วมกันเพื่อเห็นความเป็นไปได้ในหลากหลายเส้นทางที่เลือกเดิน จากจุดเริ่มต้นการเดินทางจุดเดียวกัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ได้รับชี้แนะจากคณาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย ในการพัฒนารูปแบบการจัดวางที่มีความกลมกลืนและสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายในการศึกษามากยิ่งขึ้น จึงนำมาสู่การพัฒนารูปแบบศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดห้วงอารมณ์ การประคองซึ่งกันและกัน การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แผ่ขยายไปตามพื้นที่และสามารถแสดงสภาวะความชื้นของหมึกบนกระดาษได้มากยิ่งขึ้น เพราะขนาดและปริมาณของน้ำหมึกที่ขยายใหญ่มากกว่าเดิม มีส่วนช่วยทั้งด้านสุนทรียศาสตร์และความมั่นคง ความเข้มข้นในน้ำหมึกคำพูดที่ต้องการสื่อสารออกไป

การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ในครั้งที่ 2

ภาพที่ 60 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2

ภาพที่ 61 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ – ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 62 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” ครั้งที่ 2

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ - ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 63 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ - ชีวิต” ครั้งที่ 2

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ - ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 64 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2

ชื่อภาพ ปรากฏการณ์ – ชีวิต

เทคนิค ศิลปะการจัดวางหมึกจีนบนกระดาษ

ขนาด แปรผันตามพื้นที่

ปีที่สร้าง 2566

ภาพที่ 65 ภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่ 2

การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ครั้งที่2

วิเคราะห์กายภาพ

วิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ในครั้งที่2 เป็นรูปแบบการพัฒนาการนำเสนอที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ของหมึกจีน และกระดาษที่มีความผสมผสาน และลงตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ดูแยกออกจากกัน โดยยังคงเลือกนำเสนอมุมมองที่ส่งเสริมทัศนคติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคการซึมของน้ำหมึกบนกระดาษที่เปียกชื้น ผ่านสัญชาตญาณของความคาดหวัง และความมุ่งมั่น ในการรวมตัวกันของเส้นโค้งที่เกิดจากน้ำหมึกจำนวนมาก ไหลเข้าหากันและกลายเป็นแรงผลักดันในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ซึ่งสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายในการศึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้างพลังใจและแสดงให้เห็นความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยใช้หมึกจีนเป็นอุปมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นเคย โดยมีการถ่ายทอดมุมมองการเผชิญสถานการณ์ร่วมกัน อยู่เคียงข้างกันในรูปแบบศิลปะการจัดวาง

วิเคราะห์แนวคิด

จากกระบวนการเยียวยาจิตใจตนเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไปสู่ผู้อื่น ในด้านเนื้อหาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ได้นำเสนอการอยู่ร่วมกันของผู้ที่มีสัญชาตญาณในการผลักดันตนเองผ่านสัญญาของหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น มาอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อแสดงพลังและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำรงตัวตนให้คมชัดบนกระดาษที่เปียกชื้นเกินควบคุม สร้างสิ่งเร้าให้ผู้ชมได้พิจารณากระบวนการตามธรรมชาติของหมึกและน้ำที่ผสมผสานเข้าหากัน เพราะปริมาณที่มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากการรวมตัวของหมึกจีน แสดงให้เห็นพลังในการสื่อสารผ่านความเข้มของมวลน้ำสีดำ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อปกป้องผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความกดดัน จากความเครียดเพราะสภาพแวดล้อม ได้รับรู้ว่าตนเองไม่ใช่ผู้ที่ต่อสู้เพียงลำพังต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

วิเคราะห์การจัดวาง

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีพัฒนาการด้านรูปแบบศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ โดยผสมผสานการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมเข้ากับผลงานวิดีโอโปรเจคเตอร์ ในลักษณะการฉายซ้อนทับ เพื่อแสดงปรากฏการณ์ การเคลื่อนไหวของน้ำหมึกบนกระดาษที่เปียกชื้นให้คมชัด และข้บเน้นเนื้อหาในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น วิดีโอมีการจัดวางขนานไปกับพื้น จรดบนผนังสองฝั่ง แสดงให้เห็นทุกการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายการเดินทางของน้ำหมึกบนกระดาษที่เปียกชื้นในลักษณะที่มีชีวิตชีวา รวากับ

กำลังเคลื่อนไหวอยู่จริงในบางช่วงเวลา เพื่อถ่ายทอดความประทับใจและสื่อความหมายการรวมเป็นหนึ่งทั้งด้านกายภาพ และเจตนารมณ์ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต”

การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เริ่มขึ้นจากการทบทวนประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ต่อสถานการณ์ความเครียดที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งนำมาสู่ความทุกข์ใจ หรือความไม่สบายใจซึ่งยากแก่การอธิบายให้ผู้อื่นรับฟังได้อย่างเหมาะสม ตอนนั้นเองที่ “ปรากฏการณ์” ในธรรมชาติรอบตัวเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนมุมมองที่กำลังเผชิญอยู่ จากความเมตตาต่อต้นไม้ที่ป่วย เพราะไม่สามารถเลือกสถานที่ในการอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกับตนในวัยเยาว์ สู่วาระบวกรักษาที่นำมาซึ่งยาทางจิตใจต่อตนเองโดยไม่เจตนา มุมมองการพิจารณาความพยายาม สัจชาตญาณในการเอาตัวรอดของพืชที่ไม่ยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อม ช่วยสร้างแรงผลักดันทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนบังเกิดเป็นความหวังในการพัฒนาตัวเอง นำมาซึ่งความกระตือรือร้นและการมองเห็นคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ควรนอนมรักษาไว้

บทเรียนจากธรรมชาติถูกนำมาพัฒนาต่อในแนวความคิดทางด้านศิลปะ ก่อนจะนำมาสู่เนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่แบ่งออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวพันกัน 2 ชุด ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น ซึ่งถูกนำเสนอบนศิลปะการจัดวาง ที่สามารถแปรผันตามพื้นที่ได้อย่างอิสระ และผลงานวิดีโอ 2 รูปแบบที่มีการถ่ายทอดมุมมองของตน ต่อปรากฏการณ์ทางความงามที่เกิดขึ้นอย่างเรียบง่าย เพื่อขบเน้นรายละเอียดของผลงาน จวบจนกระทั่งขยายการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงการบันทึกภาพ และฉายลงบนโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ได้สำเร็จ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพิจารณาการเคลื่อนไหวของน้ำหมึกที่เกิดขึ้นในผลงาน ผ่านองค์ประกอบของเส้น พื้นที่ว่าง และน้ำหนักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สอดคล้องกับสัจชาตญาณในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้พัฒนาขึ้นจากห้วงอารมณ์ลึกซึ้งในครอบครัว ซึ่งได้ส่งเสริมให้เกิดความต้องการในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเอง และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโอกาสและความพยายาม ถูกนำมาเรียบเรียงผ่านกระบวนการศิลปะตามจิตใต้สำนึกส่วนบุคคล ผสมผสานกับอิทธิกรรเหยียวจากธรรมชาติขณะได้ใช้เวลารักษาดันไม้ เชื่อมโยง และสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน มาแสดงออกและปลดปล่อยผู้คนที่ได้รับผลกระทบด้วยการเกื้อหนุน พึงพาอาศัย ให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสังคมกลายเป็นสถานที่พักผ่อนและสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ มอบความรัก ความเมตตาและความอ่อนโยนซึ่งกันและกันต่อไปในเบื้องหน้า

ตลอดระยะเวลาการศึกษาต่อในภาควิชาศิลป์ไทย ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการใช้ชีวิตผ่านการสื่อสารด้วยผลงานศิลปะอยู่เสมอ จวบจนกระทั่งการสื่อสารของข้าพเจ้ามีการพัฒนาและสามารถแลกเปลี่ยนสู่สังคมภายนอกได้อย่างใจปรารถนา เพราะคำชี้แนะ และแนวทางการเรียนการสอนของคณาจารย์ทุกท่านที่หล่อหลอมเป็นองค์ความรู้ ช่วยให้พัฒนาจิตใจของตนเองจนกลายมาเป็นแนวคิดในการตอบแทนสิ่งดี ๆ ไปสู่ผู้อื่น สืบเนื่องต่อไป

การอภิปรายผลการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ได้มีการรวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารเพื่อความเหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ที่สอดคล้องกับเจตนาในการสร้างสภาวะความรู้สึกปลดปล่อย ต่อผู้ได้รับประสบการณ์ความกดดัน หรือความเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ด้วยเทคนิคหมึกจีนบนกระดาษที่เปียกชื้น โดยนำหมึกเป็นสัญลักษณ์แทนสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่พยายามดำรงตัวตนอยู่บนกระดาษที่เปียกชื้น ซึ่งเป็นตัวแปรที่ยากต่อการควบคุมลักษณะการซึมของน้ำหมึกในรูปแบบต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นการพิจารณาสภาวะการเคลื่อนไหวของหมึกจีนที่ปรากฏขึ้นบนกระดาษ เสมือนการพิจารณาภาพสะท้อนสัญชาตญาณในตนเอง

ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 1

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” พัฒนามาจากความสะท้อนใจระหว่างการดูแลรักษาต้นไม้ที่ป่วย เพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ซึ่งนำมาสู่การเฝ้ายาจิตใจตนเอง เป็นผลตอบแทนจากความเข้าใจ และความเมตตาต่อต้นไม้ที่ป่วย ก่อให้เกิดโอกาสในการได้พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอันเกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จนสามารถพัฒนาเป็นเทคนิควิธีการทางศิลปะได้สำเร็จ ผ่านวัสดุ อาทิเช่น หมึกจีน, กระดาษ 80 ปอนด์, น้ำ, เข็มฉีดยา, สายยาง ด้วยการจรดปลายเข็มฉีดยาที่บรรจุหมึกจีนลงบนกระดาษที่เปียกชื้น เพื่อส่งแรงผลักดันให้น้ำหมึกกระจายตัวลงบนกระดาษ ขณะคอยหล่อเลี้ยงความชื้นให้หมึกจีนยังคงเคลื่อนไหวไปเบื้องหน้า อย่างไรก็ตามการควบคุม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการแสดงออกในปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของโรคที่ศึกษา ด้วยศิลปะการจัดวางบนพื้นที่ซึ่งสามารถแปรผันได้ตามความเหมาะสม ด้วยการนำเสนอรูปแบบผลงานหลากหลายรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับมุมมองความเป็นไปได้ในการเดินทางของน้ำหมึก เพื่อนำเสนอมุมมองด้านโอกาสและความมุ่งมั่นในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้า ผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะนามธรรม และวิดีโอที่มีเสียงความสงบในธรรมชาติ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2

จากคำชี้แนะที่ได้รับระหว่างกระบวนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติม ถึงรูปแบบในการนำเสนอที่เหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายในการสื่อสารความอ่อนโยน และมุมมองการอยู่เคียงข้างกันในสภาวะเผชิญหน้าต่อปัญหา จึงพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่มีการซ้อนทับและประสาน สอดคล้องเข้าหากันมากขึ้น

สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบการจัดวางวิดีโอ ที่ฉายสะท้อนผ่านโปรเจกเตอร์ลงบนพื้นกระดาษที่ยับย่นเพราะความชื้น และน้ำหมึกที่ยังไม่แห้งสนิท ก่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหว บนกายภาพของผลงานที่ขยายขนาดขึ้นขนานไปตามพื้น จนกลายเป็นพื้นที่แสดงให้เห็นความเข้มข้นของน้ำหมึกสีดำ ที่เลื่อนไหลไปทั่วพื้นที่อย่างช้า ๆ จากผลที่เกิดขึ้น ยิ่งปริมาณของน้ำ และหมึกจีนมากเท่าไร ความเข้มข้นในการซึมและคืบคลานไปด้านหน้า ผ่านกระดาษที่เป็นทั้งอุปสรรคและแรงกระตุ้นรองรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งขบขันพลังใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยความมุ่งมั่น เพราะความหวังในการมีชีวิตที่ดีกว่ามากยิ่งขึ้น

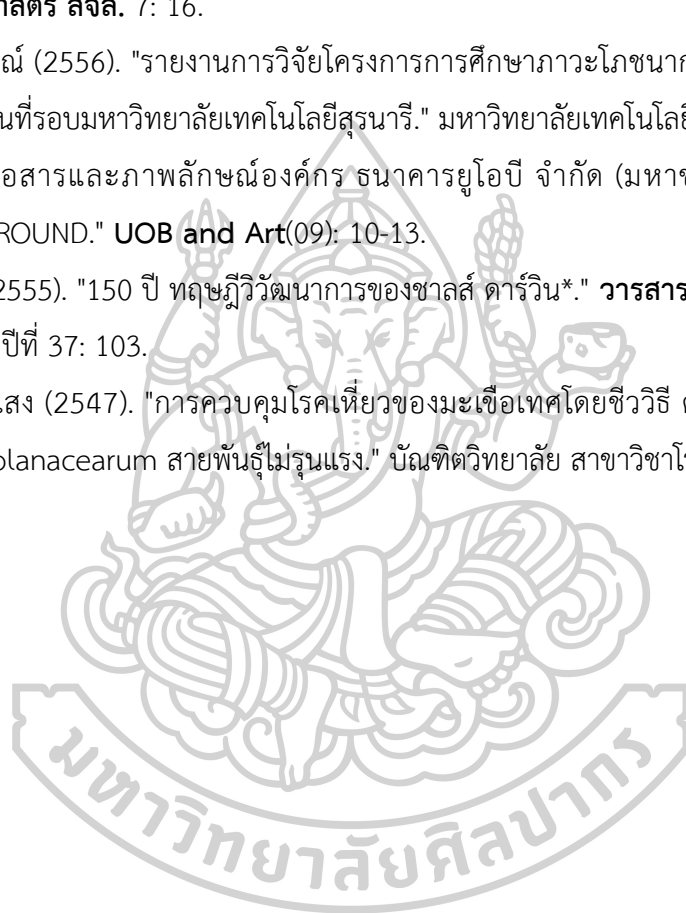
ข้อเสนอแนะและการพัฒนา

วิทยานิพนธ์ “ปรากฏการณ์ – ชีวิต” มีแรงผลักดันในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์อยู่เสมอ ตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเอง โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เผชิญคือ ความหลงตัวในรูปแบบการจัดวาง ซึ่งสามารถสนับสนุนเนื้อหาการแสดงออกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อขบขัน ความสำคัญและความเข้มแข็งทางการสื่อสารออกมาเป็นผลงานศิลปะ ข้อเสนอแนะในการส่งต่อให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในแนวทางการสร้างสรรค์ที่คล้ายคลึงกัน ผู้สร้างสรรค์สามารถนำส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษา เช่น ต้นไม้ที่ป่วยหรือบันทึกข้อมูล มาจัดแสดงเป็นส่วนขยายเสริมเนื้อหาของผลงานศิลปะการจัดวางได้ เพื่อเจาะจงแรงขับเคลื่อน หรือที่มาของเทคนิควิธีการเมื่อผลงานสร้างสรรค์มีรูปแบบการนำเสนอในลักษณะศิลปะนามธรรมที่ใช้สุนทรียศาสตร์ในการสื่อความรู้สึก อาจมีการเพิ่มเนื้อหาในด้านศาสนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกายภาพและจิตเพื่อสอดประสานเนื้อหาให้กลมเกลียว ไม่แยกจากกันจะช่วยอธิบายที่มาของเทคนิควิธีการในการจัดวางได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

รายการอ้างอิง

- Zimmerman Joshua D (2005). **Jews in Italy under Fascist and Nazi rule, 1922-1945.** United States of America, Cambridge University Press: 330.
- ชญานุช พิทยาปริชานนท์ (2008). "ศิลปะบำบัดในประเทศไทย." **วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.** 7: 16.
- นพร อึ้งอาภรณ์ (2556). "รายงานการวิจัยโครงการการศึกษาภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี." **มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:** 3.
- ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (2021). "UOB ART AROUND." **UOB and Art(09):** 10-13.
- วิสุทธิ ไปไม้ (2555). "150 ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน*." **วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับที่ 1 ปีที่ 37:** 103.
- อโณทัย บุญแสง (2547). "การควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศโดยชีววิธี ด้วยแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum* สายพันธุ์ไม่รุนแรง." **บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา:** 1-10.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	อันตา ภูวิวัตร
วัน เดือน ปี เกิด	29 มีนาคม 2541
สถานที่เกิด	สุราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	99/63 พ่อขุนทะเล 10 ซอย 5 หมู่ 3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

