

ผลงานจิตวิญญานของมนุษย์

โดย

นางสาวณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE POWER OF HUMAN SPIRIT

By

Miss Natsuree Techawiriyataweesin

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

Master of Fine Arts Program in Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2015

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” เสนอโดย นางสาวณัฐสุรี เตชะวิริยะทวิสิน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารทศนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วารี

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน)

...../...../.....

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร)

...../...../.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำวิน เบียดกลาง)

...../...../.....

กรรมการ

(อาจารย์พรรษา พุทธรักษา)

...../...../.....

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วารี)

...../...../.....

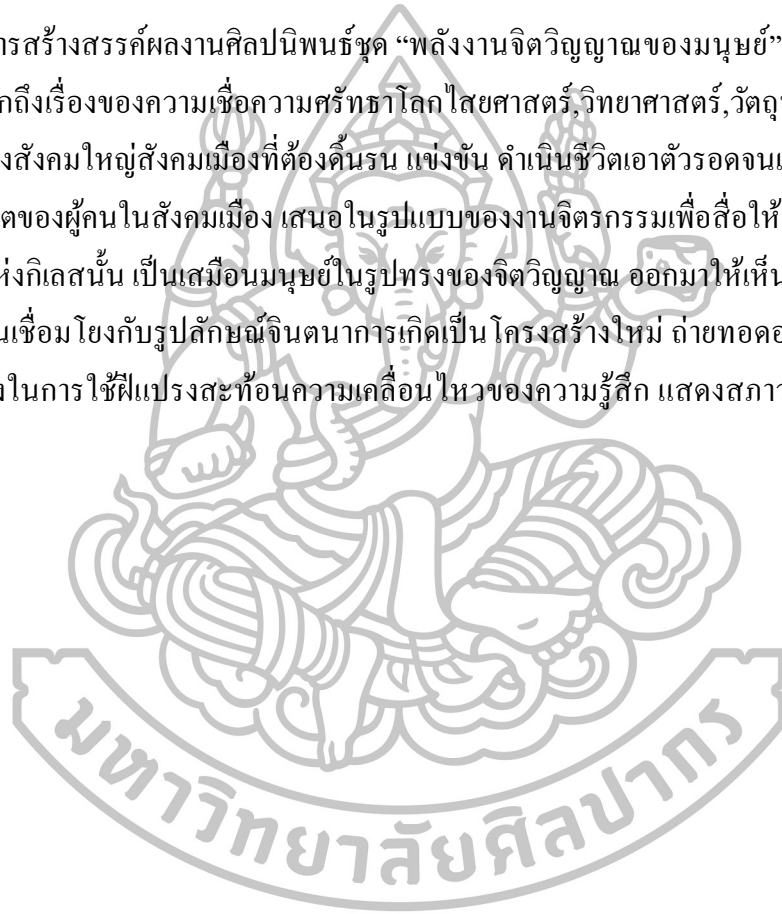
57001205: สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ: จิตรกรรม/ผลงานจิตวิญญาณของมนุษย์/พระพุทธศาสนา/ความเชื่อศรัทธาโลก

ไสยศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/สังคม/วัตถุนิยม/จินตนาการ

ณัฐสุรี เตชะวิริยะทิวสิน: ผลงานจิตวิญญาณของมนุษย์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:
ผศ.ธณฤกษ์ ทิพย์วาริ. 54 หน้า.

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ผลงานจิตวิญญาณของมนุษย์” ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะแสดงออกถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาโลกไสยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วัตถุนิยม จากสังคมเล็กๆ จนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ดำเนินชีวิตเอาตัวรอดจนเกิดภาวะบีบคั้นขัดแย้ง กับชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง เสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรมเพื่อสื่อให้เห็นถึงผลงานในกิจกรรมแห่งศิลปะนั้น เป็นเสมือนมนุษย์ในรูปแบบทรงของจิตวิญญาณ ออกมาให้เห็นและรับรู้ลึกถึงได้ ผสมผสานเชื่อมโยงกับรูปสัญลักษณ์จินตนาการเกิดเป็น โครงสร้างใหม่ ถ่ายทอดออกมาแสดงถึงความรื้อแรงในการใช้ไฟแปร่งสะท้อนความเคลื่อนไหวของความรู้สึก แสดงสภาวะถึงนามธรรม เอ็กซ์เพรสชัน

สาขาวิชาทัศนศิลป์

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

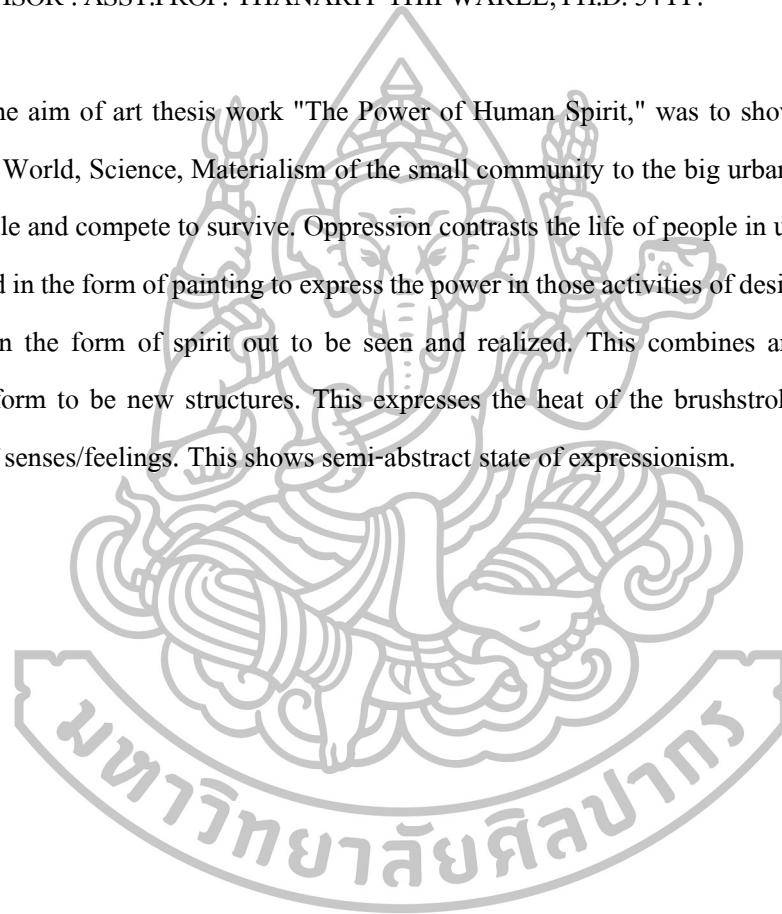
ปีการศึกษา 2558

57001205: MAJOR: VISUAL ARTS

KEY WORDS: PAINTINGS/ THE POWER OF HUMAN SPIRIT/ BUDDHISM/ THE BELIEF
OF SUPERSTITIOUS WORLD/ SCIENCE/ SOCIETY/ MATERIALISM/
IMAGINARY

NATSUREE TECHAWIRIYATAWEESIN: THE POWER OF HUMAN SPIRIT.
THESIS ADVISOR : ASST.PROF. THANARIT THIPWAREE, PH.D. 54 PP.

The aim of art thesis work "The Power of Human Spirit," was to show the Belief of Superstitious World, Science, Materialism of the small community to the big urban society which people struggle and compete to survive. Oppression contrasts the life of people in urban society. It was presented in the form of painting to express the power in those activities of desires. This seems like human in the form of spirit out to be seen and realized. This combines and relates with imaginative form to be new structures. This expresses the heat of the brushstrokes reflects the movement of senses/feelings. This shows semi-abstract state of expressionism.

Program of Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature

Academic Year 2015

Thesis Advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึง และกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด และคอยให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจที่ดีในการศึกษาการใช้ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม และคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการศึกษาแก่ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วาริ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ชี้แนะแนวทาง ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ความช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างแก่ข้าพเจ้า จนกระทั่งผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....		ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....		จ
กิตติกรรมประกาศ.....		ฉ
สารบัญภาพ.....		ณ
บทที่		
1	บทนำ.....	1
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการสร้างสรรค์.....	2
	สมมติฐานของการศึกษา.....	3
	ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
	วิธีการศึกษา.....	3
	แหล่งข้อมูล.....	4
2	ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	5
	ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
	ที่มาของความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	5
	อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะแนวเอ็กเพรสชันนิสต์.....	6
	อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ.....	9
	อิทธิพลจากวัฒนธรรม.....	15
	อิทธิพลจากอาชีพ.....	17
	อิทธิพลที่ได้รับจากประวัติศาสตร์.....	19
	อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม,สังคม.....	20
	อิทธิพลและความเชื่อในทางศาสนา.....	22
3	กระบวนการในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	24
	การประมวลความคิดจากข้อมูล เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์.....	24
	ขั้นตอนการประมวลความคิด.....	24
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	28
	ขั้นตอน วิธีการสร้างสรรค์.....	28

บทที่		หน้า
	ขั้นตอนการทำงาน.....	29
4	การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	32
	ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์.....	33
	ผลงานวิทยานิพนธ์.....	42
	ปัญหาและวิธีการแก้ไข.....	50
5	บทสรุป.....	52
	รายการอ้างอิง.....	53
	ประวัติผู้วิจัย.....	54

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	Henri Matisse: Portrait of Madame Matisse (Green Stripe) C.1905	7
2	Wassily Kandinsky : Murnau with Church. C.1910.....	8
3	"Lavender Mist" [1950] by Jackson Pollock.....	9
4	เสียงกรีดร้อง "The Scream" 1893.....	10
5	Francis Bacon	11
6	Death and Maden (Man and Girl) ,1915-16	12
7	Man and Woman I (Lovers I),1914.....	12
8	Jawohl และเมืองโกโมราห์, 2001	13
9	การวิเคราะห์ การได้รับอิทธิพล.....	14
10	ภาพเปรียบเทียบความต่างของวัฒนธรรม วันปีใหม่	15
11	วันปีใหม่ไทยการกราบขอพรจากผู้ใหญ่.....	16
12	ภาพวันเทศกาลตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน	16
13	ตัวอย่างภาพแสดงถึงการงานอาชีพ การต่อสู้ดิ้นรน	18
14	ตัวอย่างภาพแสดงถึงความตื่นตุมทางวัฒนธรรมการค้าขายเมื่อมาถึงวันสำคัญต่างๆ ของคนไทยเชื้อสายจีน.....	19
15	ข้อมูลอิทธิพลที่ได้รับจากสภาพปัญหาสังคมกลางคืน	20
16	ข้อมูลอิทธิพลที่ได้รับจากสภาพปัญหาวัยรุ่นในใช้ของฟุ่มเฟือย.....	21
17	เหตุการณ์ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาล ปี พ.ศ 2556.....	21
18	เหตุการณ์ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาล ปี พ.ศ. 2548-2552	22
19	แสดงกระบวนการจากภาพถ่ายไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์	26
20	แสดงกระบวนการจากภาพถ่ายไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์	26
21	แสดงกระบวนการจากภาพถ่ายไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์	27
22	แสดงกระบวนการปาดป้ายอย่างฉับพลัน.....	27
23	อุปกรณ์การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	28
24	แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	29
25	แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	30
26	แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	31
27	ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	34

ตารางที่	หน้า
28 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	35
29 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	36
30 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	37
31 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5.....	38
32 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6.....	39
33 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7.....	40
34 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8.....	41
35 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	43
36 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	44
37 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	45
38 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	46
39 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5.....	47
40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6.....	48
41 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7.....	49
42 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8.....	50

บทที่ 1

บทนำ

เนื่องมาจากตัวเองที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อถึงเทศกาลต่างๆของชาวจีนจะได้เห็นที่บ้านจัดงานตามประเพณีทุกครั้งในวันตรุษจีน วันสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์รวมไปถึงการไหว้พระตามศาลเจ้าในพิธีถือศีลกินเจ ทำให้ได้รู้เห็นกับพิธีการและพิธีกรรม อันเนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมของเหล่าบรรพบุรุษซึ่งจากพฤติกรรมเหล่านั้นข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความเชื่อความศรัทธาของคนในครอบครัวได้รับรู้ถึงกลุ่มพลังงาน พลังความรู้สึก ที่ทุกคนมีและแสดงออกต่อความเชื่อผ่านพิธีบุญเรานั้นซึ่งในระหว่างการประกอบกิจการทางความเชื่อนี้ข้าพเจ้าได้มองเห็นภาพที่ปรากฏเป็นสองภาพอยู่ซ้อนเหลื่อมกันภาพหนึ่งคือภาพที่ตาเห็นตามกายภาพเป็นรูปลักษณ์ของกลุ่มคนที่กำลังประกอบพิธีกรรมความเชื่อ เห็นการไหว้การขอพร ควันทีคละคลุ้งของรูปเทียนและเห็นอีกภาพที่ซ้อนเหลื่อมกันอยู่เป็นภาพที่เห็นจากความรู้สึก รับรู้ถึงถึงกลุ่มของพลังงานที่คนเหล่านั้นส่งผ่านมาเป็นภาพแห่งจิตใจ ของกลุ่มคนที่มีความเชื่อความศรัทธาและความปรารถนาพร้อมกัน ซ้อนซ้อนกันอยู่ กับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายแต่รับรู้ได้ ในรูปของพลังงานแห่งความปรารถนา ความอยากมีอยากได้ อยากเป็น ซึ่งเราเรียกในทางศาสนาว่ากิเลส

จากจุดเริ่มที่ได้มองเห็นได้ร่วมได้รับรู้ถึงการกระทำต่างๆในเรื่องของความศรัทธาจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงานจนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ดำเนินชีวิตเอาตัวรอดจนเกิดภาวะบีบคั้น ขัดแย้ง กับชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองซึ่งเราสามารถมองเห็นได้บนถนน ผู้คนเบียดเสียดบนรถเมล์ การงานที่เร่งรีบในโรงงานใหญ่ กิจกรรมซื้อขายของผู้คนในศูนย์การค้ารวมไปถึงการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง ซึ่งเรารับรู้ได้ถึงมวลของพลังงานแห่งกิเลสที่ปรากฏให้รับรู้ได้

ข้าพเจ้าสังเกตว่ามนุษย์ทุกคนในทุกกลุ่มชนต่างก็มีวิถีความเชื่อ วิถีความศรัทธาเป็นแบบเฉพาะของตัวเองแตกต่างกันไปบ้างก็เชื่อศรัทธาในศาสนาการทำบุญไหว้พระขอพร บ้างก็ศรัทธาในไสยศาสตร์ลี้ลับเหนือจริง บ้างก็เชื่อศรัทธาในวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ได้การแสดงออกให้เห็นจริง บ้างก็เชื่อในลัทธิวัตถุนิยมที่ต้องได้ต้องมี ซึ่งในทุกๆความเชื่อนี้ต่างก็มีวิถี มีกระบวนการที่จะปฏิบัติกิจกรรมพิธีกรรมและส่งผลให้เกิดมีพลังงานแห่งความปรารถนา พลังแห่งกิเลส ส่งออกมาให้สามารถมองเห็นและรับรู้ได้

จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เห็นและรับรู้ถึงพลังงานแห่งกิเลสจากทุกทุกความเชื่อนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะนำมาเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรมเพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังงานที่ซ่อนซ่อนหลอมนั้นอยู่ในกิจกรรมแห่งกิเลสนั้นเป็นเสมือนมนุษย์ในรูปทรงของจิตวิญญาณ ที่เคลื่อนไหว แสดง และดำเนินไปนั้นออกมาให้เห็นและรับรู้ได้ถึง

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและวิถีในการดำเนินชีวิต การดิ้นรนเอาตัวรอดแรงขับแรงกดดันสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้และได้พบเจอ การกระทำทั้งจากตัวเราและการกระทำจากสิ่งรอบข้างที่มากกระทบ

1. เพื่อศึกษาแนวคิดความเชื่อ ความหวัง ความศรัทธา แรงกดดัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาและสำรวจมุมมอง ลักษณะของกิจกรรมมนุษย์ ในสภาพแวดล้อมสถานที่ต่างๆ ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พลังงาน อากาศ อุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดวาอาราม สวนสาธารณะ โรงงานห้างสรรพสินค้า ผู้คนเบียดเสียดบนรถเมล์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่แสดงถึง “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” การเคลื่อนไหว ของสิ่งของ วัตถุ เวลา การสะท้อนในกิจกรรมการต่างๆของมนุษย์ ความเล้าร้อนของผีแปร่งและสีสันในรูปแบบ เอ็กซ์เพรสชัน

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้ตั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์จิตรกรรมชุดนี้ไว้ดังนี้

1. เพื่อต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีแนวเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีในการดำเนินชีวิต การดิ้นรนเอาตัวรอดแรงขับแรงกดดัน พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์ พุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกิเลส ตัณหา สภาวะแห่งทุกข์ เพื่อกระตุ้นสติและคุณธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
2. เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อสารและแสดงออกด้วยเรื่องราวที่ถึงเนื้อจริง สร้างสรรค์และพัฒนาเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย
3. เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางสร้างสรรค์งานจิตรกรรมรูปแบบ กึ่งนามธรรม เอกเพรสชันมีเอกลักษณ์ เฉพาะตนโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

สมมติฐานของการศึกษา

แนวเรื่องของการสร้างสรรค์โดยการนำเสนอลักษณะของกิจกรรมมนุษย์ วิธีในการดำเนินชีวิต การดิ้นรนเอาตัวรอดแรงขับแรงกดดันสิ่งที่เข้าห้ได้รับรู้และได้พบเจอ ในสภาพแวดล้อมสถานที่ต่างๆ ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์ความรู้สึกภายในจิตใจและกิเลสที่มองเห็นมาสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านงานจิตรกรรม เพื่อสะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกของช่วงเวลาแห่งกิจกรรมกิเลส นำพลังงานนั้นออกมาสร้างจินตนาการสะท้อนในรูปแบบของวิญญานมนุษย์และการใช้สีแปร่งสะท้อนความเคลื่อนไหวและความรู้สึก

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงถึง การนำเสนอลักษณะของกิจกรรมมนุษย์ ทั้งไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมปริโภคนิยม ในสภาพแวดล้อมสถานที่ต่างๆ รูปแบบของวิญญานมนุษย์ พลังงานของแรงขับ แรงกดดัน การเคลื่อนไหวของวัตถุ ของมนุษย์ แม้กระทั่งพลังงานของสถานที่และบรรยากาศของสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์โดยการนำเสนอ การแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ ใน ฌเวลานั้น ความร้อนแรงในการใช้สีแปร่งสะท้อนความเคลื่อนไหวและความรู้สึก Expression

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ แสดงสภาวะกึ่งนามธรรม อากักรของรูปทรงมนุษย์ ที่สร้างจากความรู้สึกของตัวเองการใช้สีแปร่งอย่างฉับพลัน และความหนาของสีการแสดงถึงพลังและอารมณ์ในสีแปร่งของแต่ละส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนำมาสะท้อนเป็นผลงาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สีน้ำมัน ใช้สีแปร่งสะท้อนความเคลื่อนไหวและความรู้สึกการผสมผสานของสีที่มีลักษณะเฉพาะตัว ลงบนผืนผ้าใบ

วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษา ศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ด้านการศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากหนังสือต่างๆ การศึกษาจากธรรมชาติ ในลักษณะของกิจกรรมมนุษย์ ในสภาพแวดล้อมสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดวาอาราม ในเมือง สภาพสังคมและกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลมาวิเคราะห์และ พัฒนาแนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. กำหนดขอบเขตในการทำงานและการนำเสนอ พิจารณาถึงวิธีการแสดงออกทางรูปแบบ โดยคำนึงถึงโครงสร้างที่จะนำมาเป็นสื่อในการแสดงออกและเทคนิคที่จะสอดคล้องตรงตาม แนวความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ให้มากที่สุด

3. หาข้อมูลจากรูปภาพและจากรูปแบบงานที่แสดงสภาวะอัตตะวิสัยสำแดงอารมณ์ที่เป็นอัตตะวิสัยตรงไปตรงมากระชับไม่ซับซ้อน(Expressionist)

4. ทดลองเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้สมบูรณ์ในแง่ของการแสดงออกทางด้านศิลปะ

5. ทำแบบร่าง ทำผลงานจริงขนาดเล็ก แล้วเสนอผลงาน รับการวิจารณ์ และแก้ปัญหาพร้อมทั้งการพัฒนา เลือกสรรแบบร่าง โครงสร้างที่สมบูรณ์

6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยเทคนิควิธีสีน้ำมัน

7. ปฏิบัติงานจริง

8. เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไข

9. สรุปผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมเก็บเอกสารประกอบการทำวิทยานิพนธ์

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม เช่น "ได้ไปศึกษาเฝ้าสังเกตดูตามสถานที่ต่างๆ สภาพแวดล้อมนั้นๆและถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูล

บทที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เป็นมูลฐานสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงก่อนสิ่งอื่นเพราะ ศิลปะคือการสร้างสรรค์ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ศิลปะไม่ใช่การลอกเลียนแบบ ไม่ว่าสิ่งที่ลอกเลียนนั้นจะเป็นธรรมชาติ ความคิดหรือตัวอย่างของผู้อื่น งานศิลปะแบบรูปธรรมหรือแบบเหมือนจริงเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นในโลก โดยอาศัยรูปทรงจากของจริงในธรรมชาติเป็นจิตบันดาลใจ สิ่งใหม่นี้ก็คือความคิดหรือจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกหรือความงามที่เป็นทัศนยะส่วนตัวแต่ศิลปินจะแสวงหาความจริงภายในจนชำนาญ แล้วพยายามถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบอันแอบแฝงด้วยจินตนาการและความเข้าใจในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อใช้ในการแสดงออกอย่างเหมาะสม ตรงกับคุณสมบัติและจุดมุ่งหมาย

ที่มาของความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เชื่อมโยงผลกระทบกับสิ่งรอบตัวเราที่เกิดขึ้น มนุษย์ในสังคมดำเนินชีวิตไปด้วยแรงกระตุ้นจากกิเลส ซึ่งมองเห็นได้ผ่านกิจกรรมต่างๆในสังคม กิเลสในความเชื่อ กิเลสในพิธีกรรม กิเลสในการแสดงออกทางการเมือง แม้กระทั่งกิเลส ในการกระทำกิจกรรมบุญ ในความรู้สึกช่วงเวลาหนึ่งนั้น ข้าพเจ้าได้มองเห็นมนุษย์ที่กำลังกระทำในกิจกรรมกิเลสต่าง ๆ นั้น เป็นเสมือนมนุษย์ในรูปทรงของจิตวิญญาณ ที่เคลื่อนไหว แสดง และดำเนินไปตามความอยากที่กิเลสนั้นชักพานำไป จึงนำเอาทัศนยะเกี่ยวกับมนุษย์ความรู้สึกภายในจิตใจและกิเลสที่มองเห็นมาสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านงานจิตรกรรม เพื่อสะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกของช่วงเวลาแห่งกิจกรรมกิเลสนั้น สะท้อนออกทางสีแปร่งและสีตันในรูปแบบ เอ็กซ์เพรสชันในทัศนยะของข้าพเจ้า¹

¹ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ Composition of Art, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2557).

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะแนวเอ็กเพรสชันนิสต์

ศิลปะลัทธิแสดงพลังอารมณ์(Expressionism)

1. แสดงอารมณ์ออกมาอย่างสุดขีด แสดงความสับสน ความหลงใหล และความน่าพิงของสังคม

2. รูป แบบการแสดงออกมีการแปรผันรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน ต้นไม้ หรืออื่นๆ ให้ดูหม่นเวียนผิดไปจากปกติ ใช้เส้นอย่างมั่นคง แน่นหนักแน่น

3. ใช้สีสดใส รุนแรงตัดกันยิ่งกว่าที่ปรากฏในธรรมชาติ

ศิลปะเอ็กเพรสชันนิสต์ หรือ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ หรือ ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) คือขบวนการทางวัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ เป็นปฏิกริยาต่อปฏิฐานนิยม (positivism) และ ขบวนการศิลปะอื่นๆ เช่นธรรมชาตินิยม (Naturalism) และ ศิลปะอิมเพรสชันนิสต์ It sought to express the meaning of “being alive” วัตถุประสงค์ของ ขบวนการนี้ก็เพื่อการแสวงหาความหมายของ “ความรู้สึกมีชีวิตชีวา” (being alive) และ ประสบการณ์ทางอารมณ์แทนความเป็นจริงทางวัตถุแนวโน้มของศิลปินกลุ่มนี้จะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อที่จะแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ และเป็นศิลปะอัตวิสัย (subjective art form) เอ็กเพรสชันนิสต์ ปรากฏในงานศิลปะหลายรูปหลายแบบที่รวมทั้ง จิตรกรรม, วรรณกรรม, การละคร, ภาพยนตร์, สถาปัตยกรรม และ ดนตรี และมักจะเป็นคำที่มีนัยยะถึงอารมณ์รุนแรงภายในสมัย เอ็กเพรสชันนิสต์

ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กลุ่มโฟวิสต์ อุบัติขึ้นที่ฝรั่งเศสและเยอรมัน ก็มีกลุ่มเอ็กเพรสชันนิสต์เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกัน โดยศิลปินกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลแนวคิด คตินิยมจาก ฟาน กอห์ก และ โกแกง โดยตรงนั่นคือการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในอันเร้าร้อนรุนแรง การใช้สีและการตัดเส้นรอบนอก เพื่อให้รูปทรงเด่นชัดและแข็งแกร่ง พวกเขาสะท้อนแนวคิดที่เกี่ยวกับสังคม การเมือง แสดงความสับสน ความหลงใหล ความเลวร้ายของสังคม ต่างจาก โฟวิสต์ ซึ่ง พวกเขาคิดว่า ศิลปกรรมของยุโรปโดยทั่วไปมีแนวโน้มการแสดงออกไปในด้านที่หลีกเลี่ยงการ เฝงูหน้ากับความจริง ศิลปินต่างแสวงและปิดบังโลกแห่งความเป็นจริง คำนี้ถึงความงามแต่อย่างเดียว ทำให้มันดูสง่าเป็นของเข้าใจยาก ศิลปินทั้งสองกลุ่มไม่ได้ยึดแนวทางดั้งเดิม เรียกว่า พวกเขามีความคิด เป็นปฏิปักษ์ต่อ ความงามทางศิลปะก็ว่าได้ แล้วหันมาเสนองานที่กล้าเผชิญหน้าตรงๆระหว่างโลก และมนุษย์แต่การแสดงออกของ ทั้งสองกลุ่มก็มีแนวทางแตกต่างกัน โฟวิสต์ ใช้อารมณ์สร้างรูปแบบส่วนเอ็กเพรสชันนิสต์ปล่อยให้รูปแบบแสดง อารมณ์ พวกเอ็กเพรสชันนิสต์แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

โฟวิสม์ (Fauvist)

ภาพที่ 1 Henri Matisse: Portrait of Madame Matisse (Green Stripe) C.1905

เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism)

ภาพที่ 2 Wassily Kandinsky : Murnau with Church. C.1910

ศิลปะแสดงออกนิยมหรือศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึก ภายในด้วยสาระที่เกี่ยวกับสังคม การระบายสีและการใช้สีรุนแรงตรงไปตรงมา นิยมระบายสีทับซ้อน เพื่อแสดงภาวะความรู้สึกเล็กๆ รูปทรงที่ปรากฏอาจปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการระบายสีอย่างอิสระ

ศิลปะเยอรมัน เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (German Expressionism) หลังจากศิลปะแบบโฟวิสม์ กลายเป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะต้นศตวรรษที่ 20 ต่อมาราวๆ ค.ศ.1907 ก็มีศิลปินฝรั่งเศสอื่นๆ มาร่วมด้วย เช่น บราก รูโอ และ เมทซิงเยอร์ในนครมิวนิค ศิลปินกลุ่มหนึ่งได้จัดแสดงภาพโดยใช้ชื่อว่า เยอรมัน เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ศิลปินกลุ่มนี้ต้องการแสดงออกทางศิลปะ อย่างเสรีที่สุดตามอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการที่รู้สึกภายใน ศิลปินได้แบ่งแนวคิดแสดงออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เรียกว่า กลุ่ม สะพาน (the Bridge) เป็นศิลปินวัยหนุ่ม ชอบแสดงศิลปะที่สะท้อนความสับสนของสังคม เมือง เศรษฐกิจ เพศ และศาสนา แสดงความสกรปรกของสังคม ความเหลวแหลก ความหลอกลวงด้วยสีรุนแรงดังภาพของเอนเซอร์และภาพการเดินรำชีวิตของมุงค์ แสดงภาพสะท้อนศาสนา ด้วยความรู้สึกโหดร้าย น่าเกลียด ขยะแขยง

แสดงความรัก ความใคร่ ความตาย เพื่อเตือนให้สังคมตระหนักใน ความไม่แน่นอน แสดงภาพส่วนใหญ่
 หนักไปทางจิตวิทยาและสังคม กลุ่มที่สอง ชื่อว่า กลุ่ม ม้าสีน้ำเงิน (the Blue Rider) แสดงความรู้สึก
 สนุกสนาน ร่าเริง ด้วยการใช้เส้นและสีลาของสี ศิลปินในกลุ่มนี้มีมาร์ค (1880-1916)และวาซิลี'
 แคนดินสกี (Wassily Kandinsky 1866-1944) แต่ที่น่าเสียดายที่มาร์คต้องตายเสียก่อน ในการรบที่
 เวย์ร์ตัน ส่วนแคนดินสกี แสดงผลงานต่อไป และเป็นริเริ่มแนวการเขียนแบบ แอ็บสแตรก อาร์ท²

ศิลปะแอบสแตรกอาร์ต (Abstract Art)

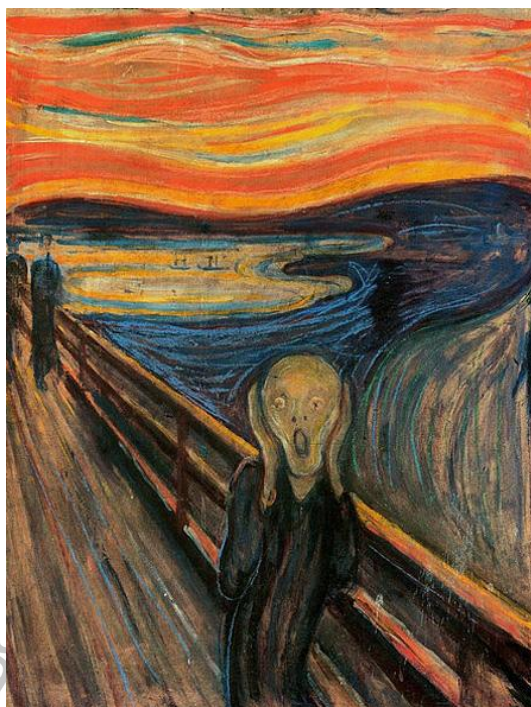
ภาพที่ 3 "Lavender Mist" [1950] by Jackson Pollock.

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

² นอร์แบร์ท โวล์ฟ, เอกซ์เพรสชันนิสม์ Epressionism, แปลโดย ศนันชล น่วมนวล
 (เชียงใหม่: ไฟน์อาร์ท, 2552), 13.

เอ็ดวาร์ด มุงค์

Edvard munch

ภาพที่ 4 เสียงกรีดร้อง "The Scream" 1893

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

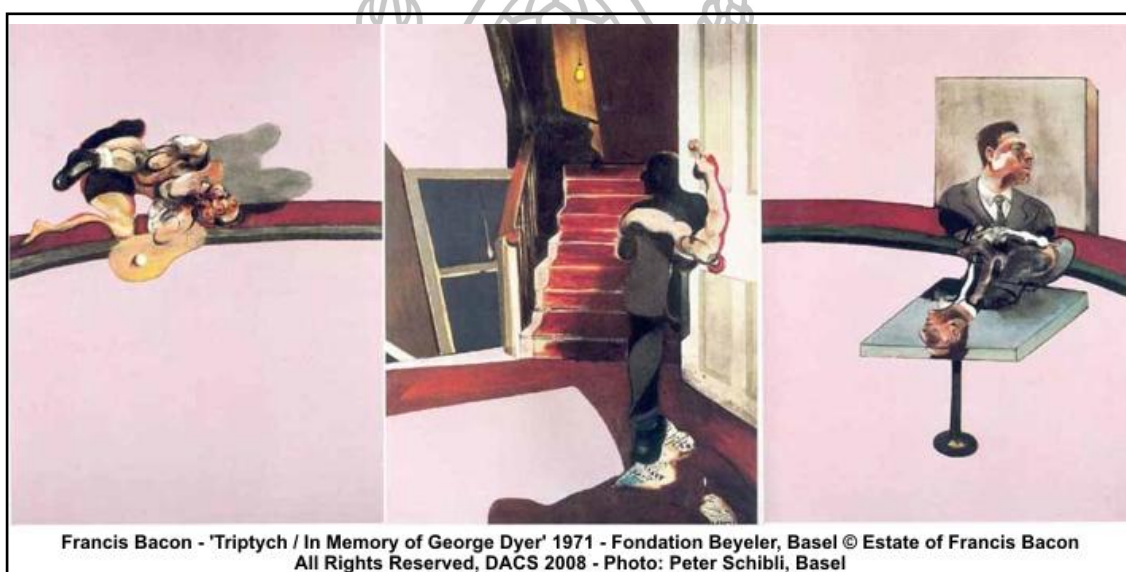
ขนาด 91 x 74 ซม.

ผลงานสร้างสรรค์ของ Edvard munch เกิดขึ้นจากการเอาอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวของศิลปินเองเป็นหลัก ภาพผลงาน "The Scream" เกิดขึ้นจากที่ตัวเขากำลังเดินเล่นอยู่กับเพื่อนของเขาคือ 2 คน อยู่ท่ามกลางที่เปลี่ยนเป็นสีเลือด อะไรบางอย่างทำให้เขารู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรง จนต้องยืนพิงรั้วข้างทาง บนฟากฟ้าเต็มไปด้วยสีแดงฉานดังเปลวไฟ เพื่อนของเขาเดินกันต่อไป ในขณะที่เขาหันตัวหันเหด้วยความกังวลใจ ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงเสียงกรีดร้องของธรรมชาติดังลั่นบาดลึกไปถึงหัวใจ และนั่นคือสิ่งที่ Munch ได้สัมผัสมา จนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดแนว Expressionist

วิเคราะห์ทัศนในภาพคงจะเป็นตัวผู้วาดเองส่วนอากัปกริยาเป็นอาการของคนวิตกกังวล เนื่องจากเสียงรบกวน ที่ไม่มีคนอื่นได้ยิน เสียงที่ว่ายังก่อกวนแก้วหูของเขาอย่างเลือดเย็น ในขณะที่เพื่อนๆผู้ไม่ได้ยินอะไร เดินห่างออกไปเรื่อยๆ ทั้งให้เขาในสภาพซ็อกยืนอยู่อย่างเฉิวคาย ส่วน

ท้องฟ้าที่ เป็นสีแดงแปลกๆ อาจเป็นเรื่องจริง ที่ Munch เห็นกับตาจนมโนเสียงเอาเองได้ เพราะในช่วงเดียวกันนั้น ภูเขาไฟแห่งเกาะ Krakatoa ประเทศอินโดนีเซีย ได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้น เป็นเหตุให้เถ้าถ่านภูเขาไฟพวยพุ่ง สร้างผลกระทบบรรยากาศฟ้าไปทั่วทั้งโลก ดีไม่ดีอาจเป็นไปได้ว่า จิตรกรก็อาจมีหูวิเศษ ได้ยินเสียงระเบิดจากดินแดนอันห่างไกล จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้วาดภาพ The Scream (มีการเอาความรู้สึกภายใน + อารมณ์ที่โศกเศร้า + ฟ้าแปร่งที่ร้อนแรง ให้ความรู้สึกที่ดูแล้วรึ่ร้อองอยู่โดดเดี่ยวงสมจริง)

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)

ภาพที่ 5 Francis Bacon

ศิลปินชาวอังกฤษ ฟรานซิส เบคอน คือนิยามสำหรับงานสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยการแสดงภาพใบหน้าของมนุษย์และตัวบุคคลที่ผ่านการแสดงออก ส่วนมากเป็นรูปแบบที่พิลึกและดูประหลาด ในช่วงแรก ฟรานซิส เบคอน เริ่มวาดภาพสีน้ำมันในรูปแบบคิวบิสม์ (Cubism) และรูปแบบสัจจะนิยม (surrealism) จนในช่วงหลังที่เขาได้พัฒนารูปแบบสัจจะนิยมไปสู่งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ หรือ expressionism โดยศึกษาการเคลื่อนไหวของบุคคลจากภาพถ่ายและภาพยนตร์

การสร้างสรรคผลงานเริ่มจากการวิเคราะห์จากอาการบิวเบียของรูปทรงบวกกับการแยกวัตถุออกจากฉากหลัง อารมณ์ในช่วงเวลาเหตุการณ์ที่รู้สึกในขณะนั้น และฉากหลังทำีงานของเบคอนทรงพลัง

อี貢 ชีเล (Egon Schiele)

ภาพที่ 6 Death and Maiden (Man and Girl) ,1915-16

เทคนิค Oil on canvas

ขนาด 150 x 180 cm

ภาพที่ 7 Man and Woman I (Lovers I),1914

เทคนิค Oil on canvas

ขนาด 119 x 138 cm

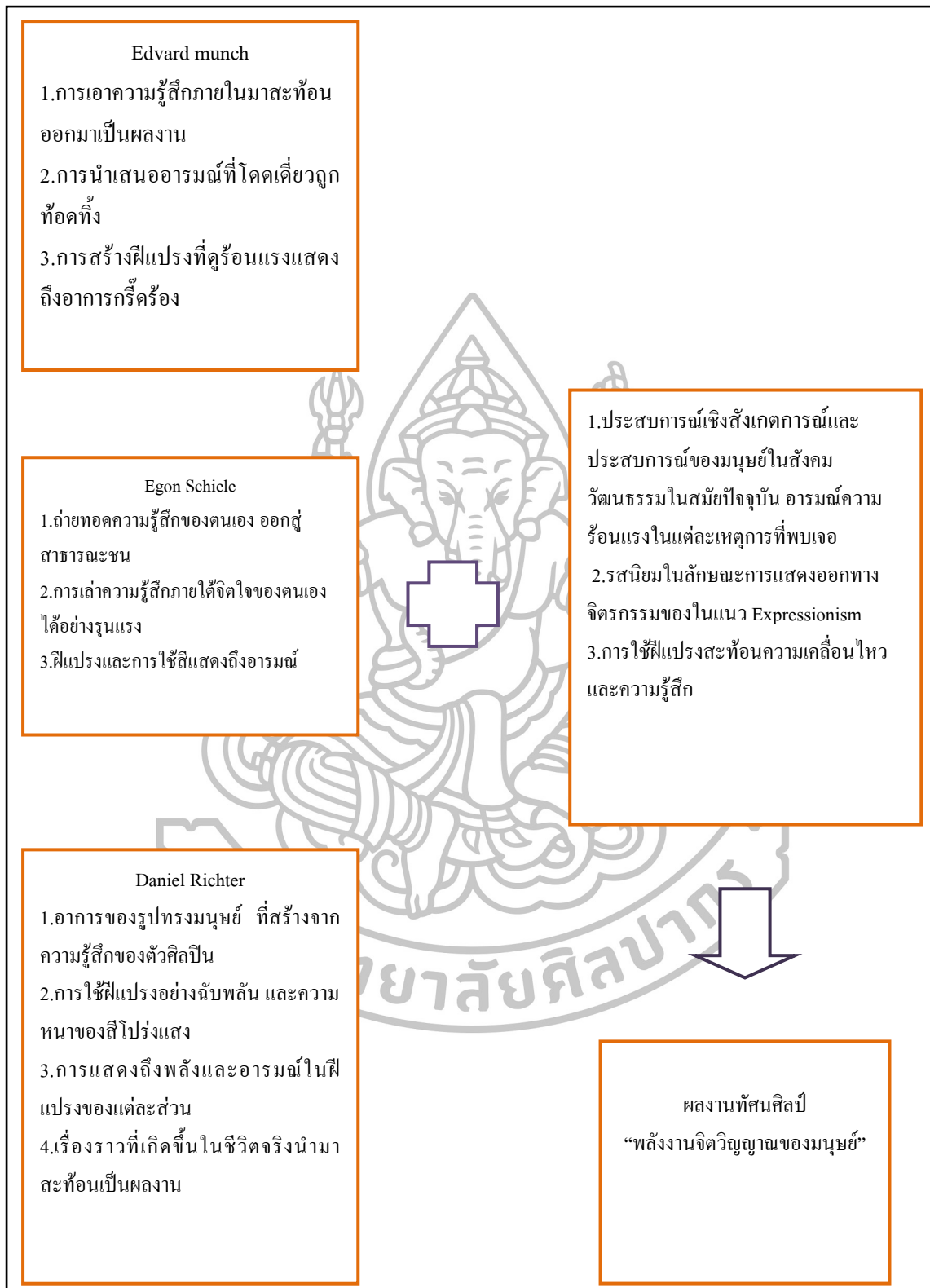
Egon Schiele ภาพเขียนของสตรีวัยแรกรุ่นซึ่งภาพส่วนใหญ่ล้วนแสดงออกถึงความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรง ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกมุ่งเน้นไปที่ปัญหาทางด้านจิตใจและความหลงใหลทางเพศของวัยผู้ใหญ่ รูปแบบของเพศสัมพันธ์ การแสดงออกของภาพคือการกอด การแสดงความต้องการ ความหลงใหล บวกกับการใช้สีแปร่งที่ถ่ายทอดความหยาบทำให้ผลงานแสดงถึงอารมณ์ความต้องการได้มากขึ้น

แดเนียลริกเตอร์ (daniel richter)

ภาพที่ 8 Jawohl และเมืองโกโมราห์, 2001

แดเนียล ริคเตอร์ สร้างสรรค์ผลงานจากทั้งศาสนาคริสต์และประวัติศาสตร์เยอรมัน ริคเตอร์สร้างจาก ร่วมสมัยแบบมีไหวพริบและ จัดแสดง ในองค์ประกอบแบบพิสดาร เครื่องแต่งกายของต่างชาติต่างภาษา และใบหน้า หน้ากาก เหมือนยืมองค์ประกอบของภาพเหนือจริง ถ่ายทอดอารมณ์อย่างแรงกล้า ฉากของละคร ที่ยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์ผ่านรูปแบบของริกเตอร์เอง การวาดภาพ การต่อสู้พู่กันหนากับ สีที่โปรงแสง และ รอยเปื้อน เปรี้ยว การสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากการวิเคราะห์จาก 1.อาการของรูปทรงมนุษย์ ที่สร้างจากความรู้สึกของตัวศิลปิน 2.การใช้สีแปร่งอย่างฉับพลัน และความหนาของสีโปรงแสง 3.การแสดงถึงพลังและอารมณ์ในสีแปร่งของแต่ละส่วน 4.เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนำมาสะท้อนเป็นผลงาน

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์ การได้รับอิทธิพล

อิทธิพลจากวัฒนธรรม

คือ ระบบสัญลักษณ์ ซึ่งสมาชิกของสังคมตกลงกันว่า จะใช้ร่วมกัน ผู้ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันคือ คนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน การสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้ ที่พ่อแม่ อบรมสั่งสอนลูก ทำให้เกิดการสืบทอดชาติพันธุ์ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และสังคม จึงเป็นความสัมพันธ์ ที่แยกออกจากกันยาก และเนื่องจากการสืบทอดทางวัฒนธรรม เป็นการสืบทอดทางชีวภาพ หรือทางสายเลือด ด้วยความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยทางวัฒนธรรม ความต่างของพิธีกรรม

เนื่องมาจากตัวเองที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อถึงเทศกาลต่างๆของชาวจีนจะให้เห็นที่บ้านจัดงานตามประเพณีทุกครั้งในวันตรุษจีน วันสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์รวมไปถึงการไหว้พระตามศาลเจ้าในพิธีถือศีลกินเจ ทำให้ได้รู้เห็นกับพิธีการและพิธีกรรม อันเนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมของเหล่า บรรพบุรุษซึ่งจากพฤติกรรมเหล่านั้นข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความเชื่อความศรัทธาของคนในครอบครัวเลยได้รับรู้ได้สัมผัสถึงความต่างของพิธีกรรมทั้งไทยและจีน ดังนั้นงานของข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของความต่างทางวัฒนธรรม

ภาพข้อมูลอิทธิพลที่ได้รับจากวัฒนธรรม

ภาพที่ 10 ภาพเปรียบเทียบความต่างของวัฒนธรรม วันปีใหม่

ภาพที่ 11 วันปีใหม่ไทยการกราบขอพรจากผู้ใหญ่

ทั้งปีใหม่ตามประเพณีตะวันตก วันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และปีใหม่จีน (ในไทยเรียกกันว่า วันตรุษจีน)

ภาพที่ 12 ภาพวันเทศกาลตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน

เทศกาลตรุษจีนมักมีการประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับสีส้มและสีแดง การเชิดสิงโต การแสดงมังกรตามถนนหนทางต่างๆ เสียงประทัดเบิรียงปร้างแทบทุกบ้าน และงานรื่นเริงตลอดช่วงเทศกาล เครื่องประดับอย่างเช่น โคมไฟและธงทิวประดับ ด้วยสีแดงและสีทองเป็นหลัก โดยสื่อความหมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง

อิทธิพลจากอาชีพ

อาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว ชุมชนหรือประเทศชาติ มนุษย์ทุกคนมีแรงผลักดันในการต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันอาชีพก็ เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับ แรงผลักดันของมนุษย์การกระทำอาชีพต่าง ๆ นั้น ข้าพเจ้าสังเกตได้ใน สังคมเมือง ใหญ่ไปจนถึงสังคมเมืองเล็ก ๆ ผู้คนมากหน้าหลายตา ก้มหน้าก้มตาประกอบกิจการงาน อาชีพ ดังนั้นงานของข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งของความ เชื่อว่าการกระทำในการงานอาชีพนั้นส่งผลให้เกิดพลังงานแรงขับ แรงผลักดันของอิทธิพลทาง อาชีพที่ข้าพเจ้าสัมผัสและรับรู้ถึงพลังงานนั้นได้

อาชีพ มาจากคำ บาลี สันสกฤต คำว่า อาชีวะ ซึ่งแปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่ใน รูปคำไทย หมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ อาชีพ คือ การ ทำกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งกิจกรรมนั้น นำไปสู่สิ่งตอบแทน อาจจะเป็น รายได้ ที่เป็นวัตถุจับต้องได้ เช่น เงิน หรือ เป็นนามธรรม ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความปลอดภัยของ ตัวเอง ความศรัทธา อุทิศตน ความพึงพอใจ ความใฝ่ฝันส่วนตัว หรืออื่นๆ ซึ่งสิ่งตอบแทน ดังกล่าว เป็นเหตุหรือปัจจัยให้ ชีวิตดำรงอยู่ได้ ในสังคม

เพื่อตนเอง เป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินหรือรายได้มาใช้จ่ายใช้สอยสำหรับการ ดำเนินชีวิต และตอบสนองความต้องการของตนเองหรือซื้อสิ่งสร้างความบันเทิงและการ พักผ่อน ตลอดจนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย

เพื่อครอบครัว ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษา เพื่อ ประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา แล้วแสวงหาอาชีพ เพื่อหา รายได้มาเลี้ยงดูตนเอง พ่อแม่ และทุกคนในครอบครัว ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เพื่อชุมชน ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแต่ละครอบครัว ประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี และมีโอกาสก้าวหน้า ภายในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได้

เพื่อประเทศชาติ เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและ ครอบครัว ทำให้อัตราการว่างงานลดน้อยลง ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล สภาพ สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน รายได้เกิดการหมุนเวียน ทำให้เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศก้าวหน้า ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ ชุมชนมี ความเข้มแข็งและชำระภาษีให้แก่รัฐ เพื่อรัฐจะได้นำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้าง

ถนน สะพาน เชื้อน โรงไฟฟ้า เป็นต้น การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชนและในประเทศ จึงเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง

เศรษฐกิจ และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในทางบวก เราก็ เรียกว่า เป็นการพัฒนา มีการประกอบอาชีพ ก็ทำให้เศรษฐกิจ ของสังคมเคลื่อนไหว เมื่อมีความคล่องตัว ก็เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขึ้นในสังคม เช่น มีถนน หนทาง มีรถโดยสาร มีไฟฟ้าใช้ มีโทรศัพท์ มีอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบใช้สาย และไร้สาย เหล่านี้เราก็บอกว่า เป็น การพัฒนา ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ ก็ได้แก่ การเกิดแหล่งเสื่อมโทรม เกิดชุมชนเสื่อมโทรม เกิดปัญหาขยะล้นเมือง เกิดปัญหาการแย่งที่อยู่อาศัย การแย่งอาชีพการเกิดอาชญากรรม เกิดอาชีพที่ผิดกฎระเบียบของสังคม เกิดโรคติดต่อ และอื่นๆ รวมเรียกว่า เป็นความเสื่อมถอย ของเศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่สืบเนื่อง มาจากการดำเนินกิจกรรมตามอาชีพของมนุษย์³

ภาพข้อมูลอิทธิพลที่ได้รับจากอาชีพ

ภาพที่ 13 ตัวอย่างภาพแสดงถึงการทำงานอาชีพ การต่อสู้ดิ้นรน

³ รัชชพร มีหมั่น, ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ, เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก <http://pattarapornt.weebly.com/3588362336343617362736173634361836493621363235883623363436173626363535883633359735863629359135913634360936293634359436373614.html>

ภาพที่ 14 ตัวอย่างภาพแสดงถึงความตื่นตุมทางวัฒนธรรมการค้าขายเมื่อมาถึงวันสำคัญต่างๆของ
คนไทยเชื้อสายจีน

อิทธิพลที่ได้รับจากประวัติศาสตร์

ความหมายของประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์เกิดจากความมีสามัญสำนึกของมนุษย์อันเป็นคุณลักษณะที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น มนุษย์ผูกพันกับประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด จนไม่อาจจะแยกจากกันได้นั้น คือจะพยายามเรียนรู้และเข้าใจตนเอง โดยมีประวัติศาสตร์เป็นเครื่องนำทางมุ่งศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วให้ความ สำคัญแก่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นๆ มากคนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์คือ “อดีต” หรือ “ส่วนหนึ่งของอดีต” แต่ในความเป็นจริงนั้น “อดีต” ก็คือ “เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่าน” และ “ส่วนหนึ่งหรือเลี้ยวเล็กๆ เลี้ยวหนึ่งของอดีต”

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงทัศนะของนักประวัติศาสตร์บางท่านไว้ดังนี้

1. เซอร์ ชาร์ลส์ โอมัน มีความเห็นในทำนองเดียวกับ อาร์เอฟ อาราคอน ว่าประวัติศาสตร์ คือ “การตรวจสอบหลักฐานทั้งประเภทเอกสารและวัตถุ เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันแล้วหาข้อสรุปเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะสามารถได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ แต่เราอาจจะสามารถอธิบายข้อเท็จจริงบางอย่างที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานเหล่านั้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่พอจะยอมรับกันได้”

2. จิตร ภูมิศักดิ์ กล่าวว่า “วิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความชัดเจนในการต่อสู้ทางสังคมมนุษย์ ความเป็นมาของสังคม เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่การปฏิบัติอันถูกต้อง”

3. ดร. วิจิตร สีนศิริ ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “ประวัติศาสตร์คือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เกี่ยวด้วยเรื่องเหตุการณ์ทางสังคม⁴

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม,สังคม

อีกปัจจัยหนึ่งในการทำงานของข้าพเจ้า ในยุคแห่งการบริโภคนิยม ที่ผู้คนต่างแสวงหาเงินทอง ให้การเคารพนับถือผู้ที่มีฐานะ แต่งตัวดี ทำให้สินค้า อุปโภคบริโภคที่ฟุ่มเฟือยไม่มีความจำเป็น ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ตลอดจน โทรศัพท์มือถือ และเครื่องสำอาง ซึ่งต่างเป็นสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำทั้งหลายถูกนำมาตอบสนองความอยากมี อยากได้ หรือเพียงแค่อดทนในหมู่เพื่อนฝูง เพื่อจะได้มีหน้ามีตาในสังคม เด็กวัยรุ่นที่ไม่รู้จักประมาณตัวโดยไม่คิดว่าตนมีความสามารถที่จะรับค่าใช้จ่ายนั้นหรือไม่ ความฟุ่มเฟือยเป็นบ่อเกิดของความยากแค้น โดยเฉพาะผู้ที่ยากจน ส่วนผู้ที่มั่งมีหรือชนชั้นกลาง ความฟุ่มเฟือยจึงเป็นการใช้จ่ายเงินในทางที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยจึงหันเหชีวิตเข้าสู่เส้นทางการค้าโลกีย์ เพื่อแลกกับเงิน นำมาซื้อข้าวของตามแฟชั่นและความสะดวกสบายในรูปแบบต่าง ๆ

ภาพที่ 15 ข้อมูลอิทธิพลที่ได้รับจากสภาพปัญหาสังคมกลางคืน

⁴รัช คำนวน, “ความหมายของประวัติศาสตร์” (รายงาน จำนวนผู้เข้าใช้งาน โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤศจิกายน 2551).

ภาพที่ 16 ข้อมูลอิทธิพลที่ได้รับจากสภาพปัญหาวัยรุ่นผู้ใช้ของฟุ่มเฟือย

และอีกปัจจัยที่ได้อ้างอิงเห็น ได้รับรู้ถึงการกระทำต่างๆในเรื่องของการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง ที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ดำเนินชีวิตเอาตัวรอดจนเกิดภาวะบีบคั้น ชัดแจ้ง กับชีวิตของผู้คนในสังคมที่อยู่รวมกัน ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารับรู้ลึก ได้ถึงมวลของพลังงานแห่งกิเลสที่ปรากฏ

ภาพที่ 17 เหตุการณ์ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาล ปี พ.ศ 2556

ภาพที่ 18 เหตุการณ์ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาล ปี พ.ศ. 2548-2552

อิทธิพลและความเชื่อในทางศาสนา

ทางพุทธศาสนา ได้ปลูกฝังความเชื่อในทางสร้างสรรค์ให้แก่มนุษย์ คือสอนให้รู้จักความดี ความชั่ว และผลของการทำความดี ความชั่ว เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ทำบุญได้ขึ้นสวรรค์ ทำชั่วต้องตกนรก

การสร้างสรรค์ผลงานที่ข้าพเจ้าทำการวิจัย เป็นการถ่ายทอดและระบายความรู้สึก ที่กดดันและเป็นทุกข์ เพราะสังคมเมืองทุกวันนี้ ที่มองไปทางไหน มีแต่ความวุ่นวาย แย่งกัน ผู้คน ส่วนมากเห็นแก่ตัวเอง การรับข่าวสารในโทรทัศน์ที่มีข่าวทางการเมือง การทะเลาะกันของมีอบทางการเมือง ข่าวคดีฆาตกรรม ช่มชู้ในรายวัน เหตุเพราะสิ่งกระตุ้นเร้าในสังคม รวมถึงวัตถุนิยม บริโภคนิยม ย่อมทำให้เกิดอารมณ์แห่งความต้องการ นำไปสู่การเกิดภาวะ ตัณหาความอยากมี อยากได้ เพื่อสนองตอบอายตนะทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทางพระพุทธศาสนา คือ การตอบสนอง จากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพราะความรู้สึกเห็นผิดและศีลธรรมของมนุษย์ เลื่อมด้อยลง ทำให้การกระทำ ความชั่วของคนในสังคมมีมากขึ้นอันเกิดจากกิเลสเข้าครอบงำจิตใจมนุษย์

กิเลส แปลว่า สิ่งเกาะติด สิ่งประอะเปื้อน สิ่งสกปรก

กิเลส คือ สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัว มีอุปมาเหมือนสีที่ใส่ลงไป ในน้ำทำให้น้ำมีสีเหมือนสีที่ใส่ลงไป ใจก็เช่นกัน ปกติก็ใสสะอาด แต่กลายเป็นใจดำ ใจง่าย ใจร้าย ก็เพราะมีกิเลสเข้าไปอิงอาศัยผสมปนเปออยู่

กิเลส เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต เมื่อกิเลสเกิดขึ้นย่อมทำให้จิตเศร้าหมอง โลกะ เป็นสภาพที่ติดข้อง ผูกพัน ยินดีพอใจ ชอบใจ ในชีวิตประจำวันเรามีโลกะเป็นปกติ โลกะมีทั้งระดับที่เกิดขึ้นพอใจชอบใจเป็นปกติและมีทั้งระดับที่มีกำลังแรงกล้าถึงขั้นที่ล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรม ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อน, โลกะเป็นอกุศลธรรม ต่างกันกับอโลกะ ซึ่งเป็นกุศลธรรม เราไม่สามารถบังคับไม่ให้โลกะเกิดขึ้นได้เพราะว่า ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร แต่ถ้าเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญปัญญา ก็สามารถรู้ลักษณะของโลกะเมื่อโลกะเกิดขึ้นปรากฏได้

โทสะ เป็นสภาพที่ประทุษร้าย ขุ่นเคือง ไม่พอใจ โกรธ หงุดหงิด น้อยใจ เสียใจกลัว ทั้งหมดเป็นลักษณะของโทสะ โทสะมีหลายระดับชั้น ในชีวิตประจำวันโทสะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เช่นในขณะที่โกรธไม่พอใจบุคคลบางคนแล้ว กล่าวคำที่ไม่น่าฟังกับบุคคลนั้นออกไป ขณะนั้นก็รู้ได้ว่าเป็นโทสะ นอกจากนั้นแล้วขณะที่น้อยใจเสียใจ หรือกลัว ไม่ว่าจะปกปิดกั้นในชีวิต ก้าวอันตรายต่าง ๆ กลัวความเจ็บป่วยเป็นต้น ก็เป็นกิเลสประเภทโทสะ เพราะเป็นลักษณะที่ไม่ชอบในอารมณ์ หนทางที่จะดับโทสะได้ คือ อบรมเจริญปัญญาเท่านั้น จึงจะดับโทสะให้หมดสิ้นไปได้

โมหะ เป็นความหลง เป็นความไม่รู้ ขณะที่โมหะเกิดขึ้นย่อมเป็นความมืดบอดเป็นความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรม ไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจตัวเอง ไม่เข้าใจกุศล ไม่เข้าใจอกุศล ไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรม ไม่เข้าใจหนทางที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลส พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า โมหะ (หรืออวิชชา) เป็นมูลรากของอกุศลธรรมทั้งหลาย⁵

⁵ วิกีพีเดีย, สารานุกรมเสรี, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA>

บทที่ 3

กระบวนการในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

การประมวลความคิดจากข้อมูล เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์

ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นมาจากรับรู้สภาพของความเชื่อ ความศรัทธา ของคนในครอบครัว ได้รู้สึกถึงพลังงานของอารมณ์ของผู้เป็นที่รักที่มีความเชื่อในการทำบุญต่าง ๆ นั้น ถือเป็นแรงขับเคลื่อนพลังได้ในทางหนึ่งของจิตใจที่ข้าพเจ้าได้เห็น ได้สัมผัส ในการเชื่อในไสยศาสตร์ ในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็สร้างพลัง สร้างความสบายใจให้กับคนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้คนมนุษย์สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ที่บ้างก็ศรัทธาในไสยศาสตร์ถึงลึกลับเหนือจริง บ้างก็เชื่อศรัทธาในวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์ได้การแสดงผลให้เห็นจริง บ้างก็เชื่อในลัทธิวัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่ต้องได้ต้องมี ส่งผลต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าจนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยการใช้ความรู้ ความเข้าใจการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทดลองค้นคว้าและพัฒนา ประกอบการใช้รูปทรงและเรื่องราวที่ได้ถ่ายมาจากข้อมูลจริง แต่แสดงผลออกโดยใช้ทัศนธาตุต่างๆ ประกอบกัน ได้แก่ รูปทรงที่ว่าง น้ำหนัก แสงเงา สี พื้นผิว ตลอดจนการแสดงผลที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จับปล้น ตรงตามแนวความคิด ตรงจุดมุ่งหมายที่วางไว้เพื่อสื่อความหมายและความเป็นเอกภาพในแนวเรื่องที่ชัดเจน ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงผลออกให้ได้มากที่สุด และนำไปสู่การสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

ขั้นตอนการประมวลความคิด

ภาษาทางทัศนศิลป์ที่ผ่านการมองเห็นและการได้รับรู้สัมผัส สื่อความหมาย ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทัศนธาตุกับการมองเห็น การทำหน้าที่เป็นตัวแปลความ หรือสื่อข้อมูลจากการเห็นให้เป็นความหมายที่เข้าใจได้ ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพในการรับรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ทางการมองเห็นด้วย

ทัศนธาตุ เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันการสร้างเป็นรูปภาพหรือรูปทรงนั้นเพื่อสื่อความหมายตามเนื้อเรื่องหรือแนวความคิดนั้น จะต้องมีการประกอบกันของรูปทรงหรือการประสานกันของทัศนธาตุจึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในการสร้างผลงานศิลปะ และจำเป็นจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทัศนธาตุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็น

อันหนึ่ง อันเดียวกัน ที่มีความหมายและทำให้ผลงานศิลปะนั้นมีรสชาติและมีสีสัน มีความหมายในตัวของมันเอง กฎเกณฑ์ของเอกภาพในการสร้างสรรค์ผลงานต้องอาศัยการประกอบของทัศนธาตุต่างๆ (Visual Elements) ดังนี้

1. **รูปทรง (Form)** เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในผลงานของข้าพเจ้า เป็นส่วนที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ของภาพ ความหมาย เป็นรูปทรงของร่างกายมนุษย์ รูปแบบเสมือนวิญญาน มโนภาพที่ข้าพเจ้านึกคิดเพื่อต้องการแสดงถึง พฤติกรรมของกิเลสทั้งกิเลสดี และกิเลสไม่ดีแสดงถึงความเคลื่อนไหวและกำลังดำเนินไป

2. **เส้น (Line)** รูปแบบของวิญญานมนุษย์ที่มีในภาพที่ทำให้เกิดเส้นที่มีความเคลื่อนไหวเกิดจากการประกอบของรูปทรงทำให้เส้นมีความซับซ้อน วุ่นวาย ให้ความรู้สึกที่ขัดแย้ง สับสน พลังความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ผสมกับเส้นที่มีอยู่ในอากาศ

3. **สีและน้ำหนัก** ข้าพเจ้าได้กำหนดให้ผลงานเป็นสีตามแบบที่เห็น โดยใช้ สีดำ น้ำเงิน และสีน้ำตาลเข้มคลุมบรรยากาศของส่วนน้ำหนักภาพเพื่อประสานกลมกลืนระหว่างรูปทรงกับพื้นหลัง ค่าน้ำหนักอ่อนแก่ของภาพเพิ่มความเข้มในส่วนที่เป็นน้ำหนักให้มากขึ้น ปล่อยให้พลังความรู้สึกและจินตนาการพร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้รูปทรงมีพลังและอารมณ์ของภาพเกิดความสมบูรณ์

4. **พื้นผิว (Texture)** เกิดจากการใช้สีที่หนาปาดป้ายอย่างฉับพลัน และใช้สีแปร่งขึ้นรูปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่มีการใช้สีทับซ้อนของน้ำหนักต่างๆจนเกิดเป็นพื้นผิว

5. **ที่ว่าง (Space)** ผลงานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่พื้นที่ว่างจะอยู่ในส่วนของชั้นบรรยากาศ แสดงถึงความลึกหรืออากาศที่ว่างเปล่า

6. **มิติ (Dimension)** รูปทรงทั้งหมดในการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นการวางรูปทรงประกอบกันไปตามทับซ้อนกันในระนาบ 2 มิติแต่มีการใช้ค่าน้ำหนักของสีอ่อนแก่ของแสงเงาในการสร้างมิติของรูปทรงและชั้นความหนาของสี โดยรูปทรงที่เป็นจุดเด่นของภาพจะถูกคัดให้สว่างที่สุด หรือมืดสุด จุดด้อยลงมาก็ค่อยๆมืดลงจนถึงดำสนิท ทำให้ลึกดูมีระยะ

7. **ภาษาสัญลักษณ์** รูปทรงมนุษย์ในสังคมดำเนินชีวิตไปด้วยแรงกระตุ้น ซึ่งมองเห็นได้ผ่านกิจกรรมต่างๆในสังคม กิเลสในความเชื่อ กิเลสในพิธีกรรม กิเลสในการแสดงออกทางการเมือง แม้กระทั่งกิเลสในการกระทำกิจกรรมบุญ ข้าพเจ้าได้มองเห็นมนุษย์ที่กำลังกระทำในกิจกรรมเสมือนมนุษย์ในรูปทรงของจิตวิญญาน ที่เคลื่อนไหว แสดง และดำเนินไป

8. กระบวนการสำแดงอารมณ์ (Expression) ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลและถ่ายภาพจากข้อมูลจริง มองภาพถ่ายแล้วสร้างสรรค์ตามอารมณ์ของภาพ โดยอาศัยอารมณ์ส่วนตัวเข้าร่วมด้วย แล้วจึงสำแดงพลังการทำงานโดยจับพลา้นแบบที่เดียวไปเรื่อยๆจนเต็มภาพ เสมือนการดูกลามของสีไปจนเต็มเฟรม

9. กระบวนการเรียบเรียงข้อมูลการสร้างสรรค์

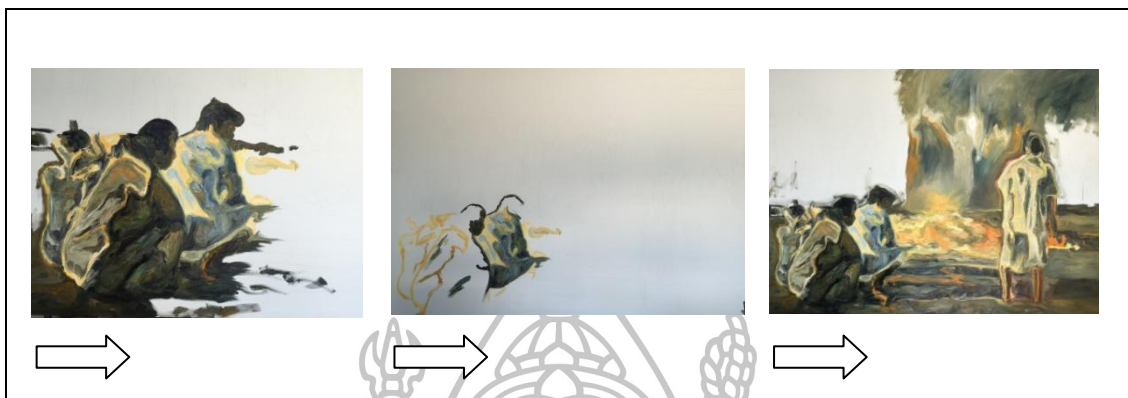

ภาพที่ 19 แสดงกระบวนการจากภาพถ่ายไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์

ภาพที่ 20 แสดงกระบวนการจากภาพถ่ายไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์

ลักษณะการทำงานเหมือนการปั้นแบบลูกกลมไปเรื่อยๆจนเต็มเฟรมแบบจับพลันทีเดียวจบ

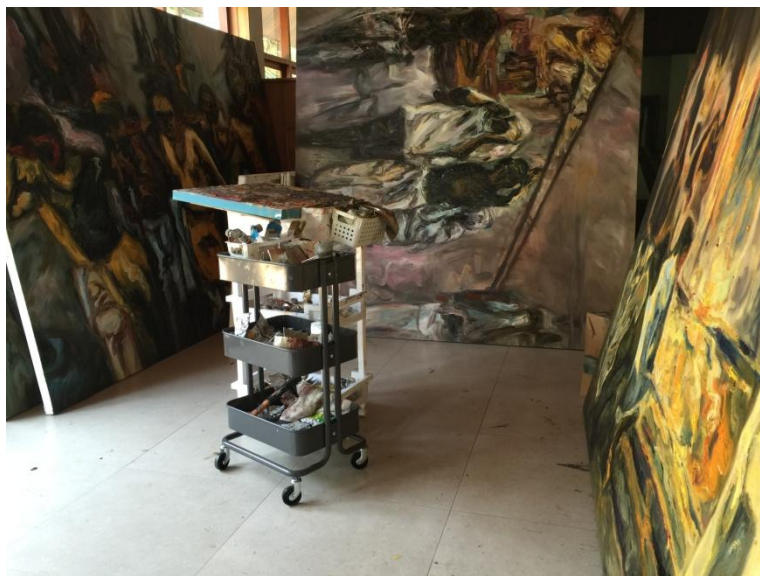
ภาพที่ 21 แสดงกระบวนการจากภาพถ่ายไปสู่ผลงานการสร้างสรรค์

ลักษณะการทำงานเหมือนการปั้นแบบลูกกลมไปเรื่อยๆ จนเต็มเฟรมแบบจับพลันทีเดียวจบ

ภาพที่ 22 แสดงกระบวนการปาดป้ายอย่างจับพลัน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาพที่ 23 อุปกรณ์การสร้างสรรค์วิธานพนธ์

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์วาดเขียน, กระดาษ, กล้องถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ได้แก่ เฟรมผ้าใบ, ดินสอสี, สีน้ำมัน, แปรงหลายขนาด, ผ้าเช็ดสี

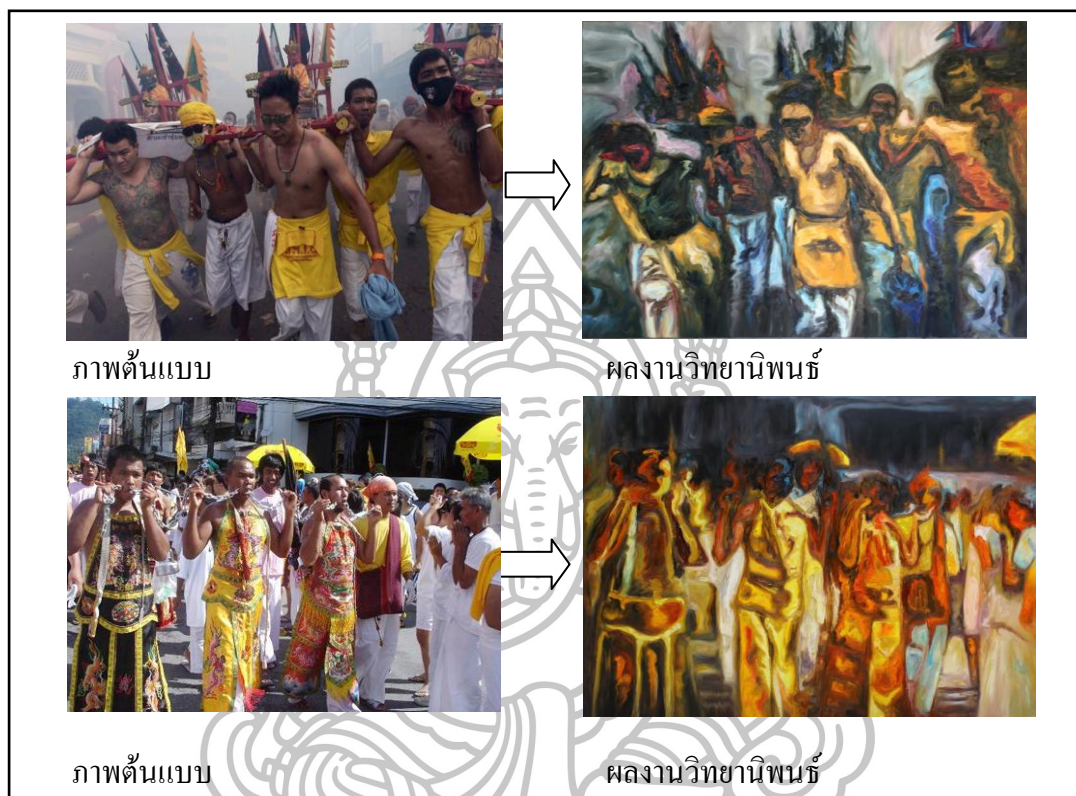
ขั้นตอน วิธีการสร้างสรรค์

1. การหาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวัฒนธรรมทั้งของไทยและของคนไทยเชื้อสายจีนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนา หรือแม้กระทั่งการกระทำต่างๆของมนุษย์ที่ดำเนินอยู่บนท้องถนน ชีวิตของคนจากสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถรับรู้เรื่องราวได้จากสื่อรอบตัว และเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีอยู่จริง

2. การสร้างภาพร่างหรือภาพข้อมูลจริง ภาพร่างหรือภาพถ่ายข้อมูลจริงเป็นส่วนสำคัญ เป็นการแสดงออกจิตใต้สำนึกภายในของผู้คนในสังคม ภาพถ่ายข้อมูลส่วนใหญ่ถ่ายจากสถานที่จริง บางครั้งนำมาถ่ายทอดลงบนผลงานชิ้นเล็กก่อนที่จะขยายลงบนเฟรมผ้าใบขนาดใหญ่

3. การสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อได้ข้อมูลภาพแล้วจึงนำมารวบรวมเพื่อจะได้วิเคราะห์แนวทางที่จะแสดงออกได้อย่างตรงจุดและสังเคราะห์ออกมาโดยการกำหนดรูปทรงของมนุษย์ และโครงสร้างของภาพรวมทั้งเป็นการควบคุมการแสดงออกด้วยทักษะการเพ้น การปาดป้ายอย่าง

ฉับพลัน จังหวะการทับซ้อนที่มีความต่อเนื่อง และประสานสัมพันธ์กันด้วยน้ำหนักอ่อนแก่ ให้ได้ผลใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกภายใน

ภาพต้นแบบ

ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพต้นแบบ

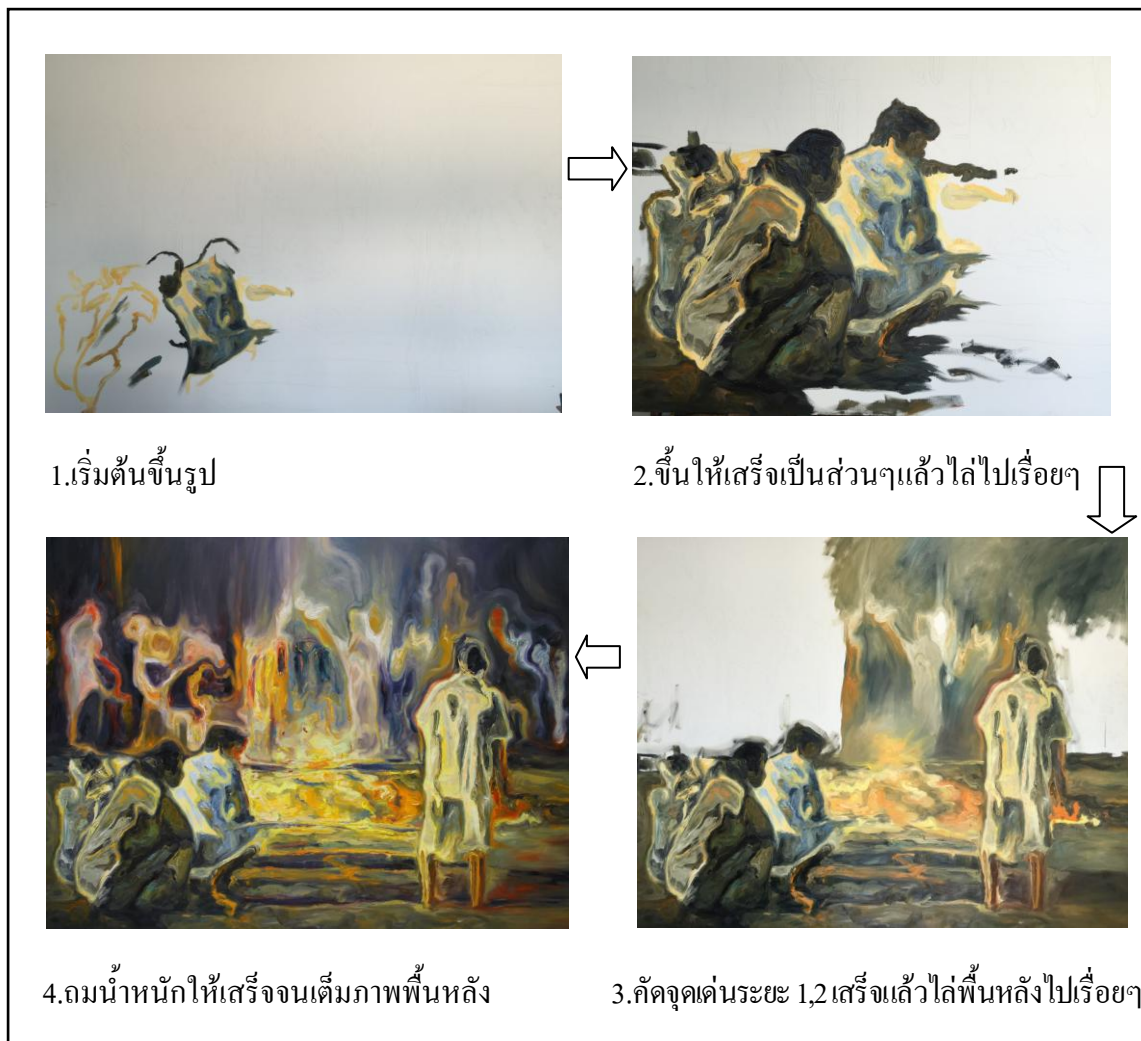
ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 24 แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการทำงาน

ในการสร้างการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า จะต้องอาศัยเทคนิคและทักษะวิธีการเป็นสำคัญเพื่อสร้างรายละเอียดพื้นผิวของสีแปร่งเพื่อให้มีความเคลื่อนไหวของภาพ ทำให้ผลงานที่สำเร็จแล้วออกมาดูสะท้อนอารมณ์แก่การมองเห็น

1. การเตรียมเฟรม ใช้ผ้าใบที่มีผิวเรียบแต่มีความหนาผ้าใบพอสมควร วิธีการทำงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวในการเพ้นอย่างฉับพลันทันที
2. การถ่ายข้อมูล ขยายผลงานด้วยโปรเจกเตอร์ ร่างภาพด้วยดินสอดำ เป็นโครงสร้างแบบหยาบๆลงบนผ้าใบ โดยคำนึงถึงโครงสร้างของแบบภาพเป็นหลัก

ภาพที่ 25 แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

4. การลงสี ในขั้นแรกจะลงในส่วนที่เป็นน้ำหนักในส่วนของจุดเด่นก่อน แล้วมาด้วยจุดรองของภาพแต่พื้นแบบทีเดียวยเสร็จเพื่อให้คงมีความสดของสีแปร่งในแบบฉับพลันทันที หลังจากนั้นเริ่มค่อยๆคัดรูปทรงโดยการเพ้นรอบตัวจุดเด่นและรองของภาพ

5. เริ่มกำหนดรูปทรงของมนุษย์ให้เสร็จ และต่อมาเริ่มลงสี โครงสร้างของภาพรวมทั้งหมดแบบดูกลมไปเรื่อยๆเป็นการควบคุมการแสดงออกด้วยทักษะการเพ้น การปาดป้ายอย่างฉับพลัน จังหวะการทับซ้อนที่มีความต่อเนื่อง และประสานสัมพันธ์กันด้วยน้ำหนักอ่อนแก่ ให้ได้ผลใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกภายใน

ภาพที่ 26 แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

บทที่ 4

การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เป็นการพัฒนาการต่อเนื่องมาจากผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทั้งองค์ประกอบของภาพ การสร้างรูปทรง เพิ่มความเคลื่อนไหวในทัศนธาตุ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์แนวความคิดที่แสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานอย่างเป็นขั้นตอน จนเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์”

มนุษย์ทุกคนมีพลังงานที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งในตัวเองเพื่อพยายามไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเองเชื่อถือและศรัทธาภายใต้ความหมาย ความหลากหลายทางสังคม ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวจากที่ประสบพบเจอจากชีวิตจริง และพบเจออยู่ตลอดเวลาในการดำรงชีวิต สภาพสังคมปัจจุบัน ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรมของมนุษย์ นำมาสร้างผลงานการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความร้อนแรงแสดงถึงอารมณ์ พลังงานกิเลสของมนุษย์ สภาพอารมณ์ของสถานที่ต่างๆ อารมณ์ของการแก่งแย่งการเบียดเสียด พลังอารมณ์ความร้อนกิจกรรมของมนุษย์ ในช่วงเทศกาลหรือสถานที่ต่างๆ รวมถึงการไหว้พระทำบุญในเทศกาล หรือวันสำคัญทางศาสนา อารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อของมนุษย์ในสังคม อารมณ์ความร้อนในที่แสดงออกใน ณ เวลานั้น กับการผสมผสานการใช้สีแปร่งสะท้อนความเคลื่อนไหวและความรู้สึก ทำให้ผลงานคู่มือพลัง

เนื่องจากผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์นี้ได้มีการพัฒนาจากผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในด้านรูปแบบการแสดงออก และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและพลังในการสร้างสรรค์จึงได้ถ่ายทอดผลงานเพิ่มความร้อนแรงในการใช้สีแปร่งและอารมณ์ให้ดูเสมือนวิญญูณมากขึ้น ปรับเปลี่ยนมุมมองการเคลื่อนไหว ในลักษณะที่มากกว่าผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงาน โดยรวมแล้วเป็นการสร้างรูปทรงองค์ประกอบให้เป็นเอกภาพด้วยการใช้เส้น สี และน้ำหนัก และเนื้อสีในการปาดป้ายแบบฉับพลัน ในการสร้างกำลังมวลปริมาตรของรูปทรงอันเกิดจากน้ำหนักแสงเงาและเนื้อสีที่ชัดเจน ในผลงานมีความเคลื่อนไหวและความขัดแย้งในทิศทางต่างๆ แต่ได้สร้างความประสานกลมกลืนกัน เพื่อให้งานคู่มือมีมิติลวง และความมีพลังในผลงานยิ่งขึ้น

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานในระยะนี้เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงพัฒนาการทั้งด้านแนวความคิด เนื้อหาเรื่องราว และเทคนิควิธีการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของภาพ ที่บอกแนวความคิดได้ชัดเจน รวมถึงการวางองค์ประกอบที่ดูหนาแน่น วุ่นวาย ผลงานในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับจากการหาข้อมูลและประสบการณ์ตรงที่ได้รับมา ซึ่งผลงานดังกล่าวมีจำนวน 8 ชิ้น และจะแบ่งช่วงของการทำงานออกเป็นสองระยะ ดังนี้

ผลงานช่วงแรก ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่1-4 ผลงานในช่วงนี้นำเสนอถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรงและสัญลักษณ์ยังมีการแสดงออกของการทำบุญ โครงสร้างส่วนใหญ่จะมีรูปทรงขนาดใหญ่เล็กปะปนกันไป การวางองค์ประกอบของภาพอาจยังไม่ค่อยดีพอสมควร การเขียนเก็บรายละเอียดทั้งรูปทรงทำให้ดูแข็งกระด้าง ความชัดเจนของรูปทรงต่างๆที่มีความเป็นจริงเกินไป

ผลงานช่วงที่สอง ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5-8 ผลงานในช่วงนี้นำเสนอเนื้อหา รูปแบบที่เน้นความเคลื่อนไหว และเพิ่มความหนาของสีและเพิ่มความเป็นวิญญานมากขึ้น และการพัฒนารูปทรงที่มีความหลอนมากขึ้น บอกถึงการมีชีวิตของรูปทรงนั้นทำให้ผลงานดูน่าสนใจและสอดคล้องกับแนวความคิดถึงมุมมองที่นำเสนอจากการผสมจินตนาการ และความจริง เข้าไว้ด้วยกัน ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งได้รับคำชี้แนะ ในการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแสดงออกให้มากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นแรงผลักดันที่จะพัฒนารูปแบบผลงานต่อไป

ภาพที่ 27 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ศรัทธา 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 200 cm.

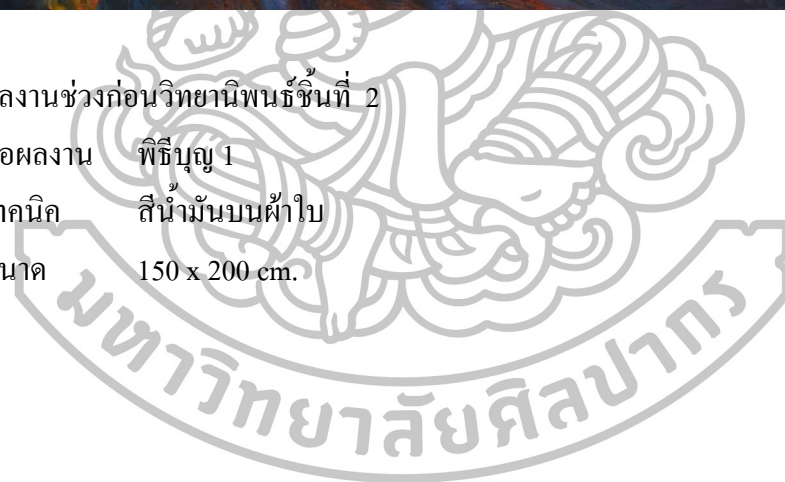

ภาพที่ 28 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน พิธีบุญ 1

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 200 cm.

ภาพที่ 29 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน ศรีทธา 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 170 x 230 cm.

ภาพที่ 30 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน ศรัทธา 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 200 cm.

ภาพที่ 31 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5

ชื่อผลงาน ชุมนงม

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 210 x 170cm.

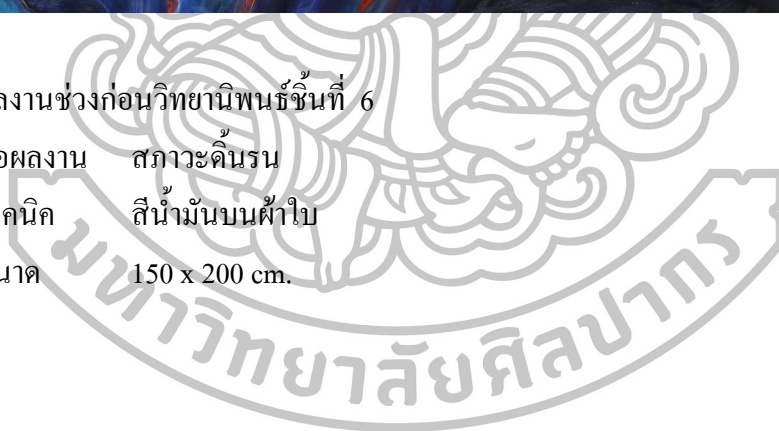

ภาพที่ 32 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6

ชื่อผลงาน สภาวะคืนวัน

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 200 cm.

ภาพที่ 33 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7

ชื่อผลงาน ความเชื่อ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 230 cm.

ภาพที่ 34 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 8

ชื่อผลงาน ขบวนการเห็น...มนุษย์หน้ากาก

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 230 cm.

ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ผลงานในชั้นนี้นำเสนอเรื่องราวของความเชื่อผ่านพิธีบุญ ซึ่งในระหว่างการประชุมกิจกรรมทางความเชื่อนี้ข้าพเจ้าได้มองเห็นภาพที่ปรากฏเป็นสองภาพอยู่ ภาพหนึ่งคือภาพที่ตาเห็นตามกายภาพเป็นรูปลักษณะของกลุ่มคนที่กำลังประกอบพิธีกรรมความเชื่อ เห็นการไหว้การขอพร ควินที่คละคลุ้งของรูปเทียนอีกภาพที่เห็นจากความรู้สึก ถึงกลุ่มของพลังงาน ที่คนเหล่านั้นส่งผ่านมา ใช้รูปทรงตรงกลางภาพเป็นจุดเด่นและองค์ประกอบหลัก ลักษณะจากกลาง ภาพกระจายออกเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง พื้นผิวของรูปเป็นลักษณะของรอยที่แปร่ง พู่กัน และร่องรอยผิวจากการสร้างเทคนิคการทำพื้นผิว เพื่อให้เห็นถึงปริมาตร พื้นที่ว่างแสดงออก ถึงบรรยากาศ

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ผลงานชั้นนี้เสนอเนื้อหาสาระต่อจากผลงานวิทยานิพนธ์ชั้น ที่ 1 แต่จะเพิ่มความเคลื่อนไหวและความแรงบนเนื้อหาการเพ้นและการสับัดพู่กันให้มีรสชาติ เพิ่มขึ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ผลงานชั้นนี้เสนอเนื้อหาสาระต่อจากผลงานวิทยานิพนธ์ชั้น ที่ 3 ผลงานชั้นนี้เน้นความชัดเจนของสีและพื้นผิว และความเคลื่อนไหวของผลงาน แสดงถึง พฤติกรรมของคนกำลังประกอบพิธีบุญ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การใช้สีเป็นไปตามจินตนาการ และอารมณ์ในการเพ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ผลงานชั้นนี้เป็นผลงานที่มีความเคลื่อนไหวน้อยกว่า ผลงานชั้นอื่นแต่มีรูปทรง สี บรรยากาศ ที่นำเสนอเรื่องราวความหลอน ความลึกลับ และให้ ความสำคัญในการจัดวางภาพที่ไม่เหมือนชั้นอื่นๆ ด้วยพื้นที่ว่างที่มีพอสมควร เน้นส่วนของ รูปทรง มนุษย์และสัญลักษณ์ของพิธีบุญในการเคลื่อนไหวที่ประสานกันอยู่

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5 ผลงานชั้นนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและรูปทรง มนุษย์เน้นการเคลื่อนไหวของภาพที่มากขึ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6 ผลงานชั้นนี้มีขนาดใหญ่ โดยบรรยากาศโดยรวมของสีและ น้ำหนักภาพเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน องค์ประกอบของผลงานที่ดูเสมือนวิญญูณที่ กำลังจะ เดินทางหรือบุกมาด้านหน้าทำให้ภาพดูมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น การสับัดที่พู่กันแบบจับปล้นและ รุนแรงทำให้ผลงานมีรสชาติเพิ่มมากขึ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7 จุดนำสายตาตรงกลางภาพ หลักเป็นองค์ประกอบใหญ่ ทางซ้ายและขวาของรูปเป็นบรรยากาศ ผลงานชั้นนี้จะพิเศษตรงที่มีบรรยากาศมากที่สุดแต่มีความ เคลื่อนไหวของภาพและความแรงของภาพไม่น้อยกว่าชั้นอื่นๆ รูปลักษณะอาการของภาพจะวิ่งนำ สายตา มาทางด้านหน้า

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 8 ผลงานชิ้นนี้จัดวางองค์ประกอบที่มีลักษณะมนุษย์ที่น่า
 สายตาอยู่กลางภาพบรรยากาศและอารมณ์ของภาพแสดงความเคลื่อนไหวไปด้านขวามือของ
 ภาพเสมือนขบวนของมนุษย์ที่กำลังดำเนินไปอารมณ์ของภาพมีลักษณะมืดดำขุ่นมัวเสมือนเป็น
 ขบวนกิเลสของมนุษย์บรรยากาศด้านบนของภาพมีลักษณะควันคุ่นทั้งภาพผลงานชิ้นนี้มีขนาด
 ใหญ่ที่สุดในผลงานทั้ง 8 ชิ้น

ภาพที่ 35 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ขบวนพลังงานมนุษย์

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 290 cm.

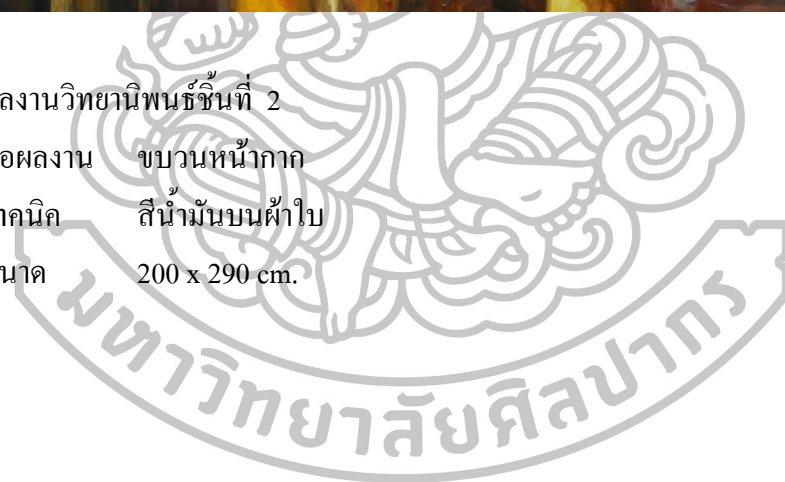

ภาพที่ 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ขบวนหน้ากาก

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 290 cm.

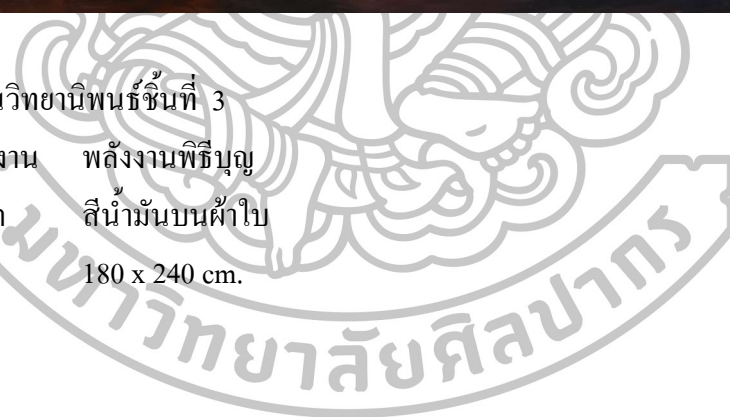

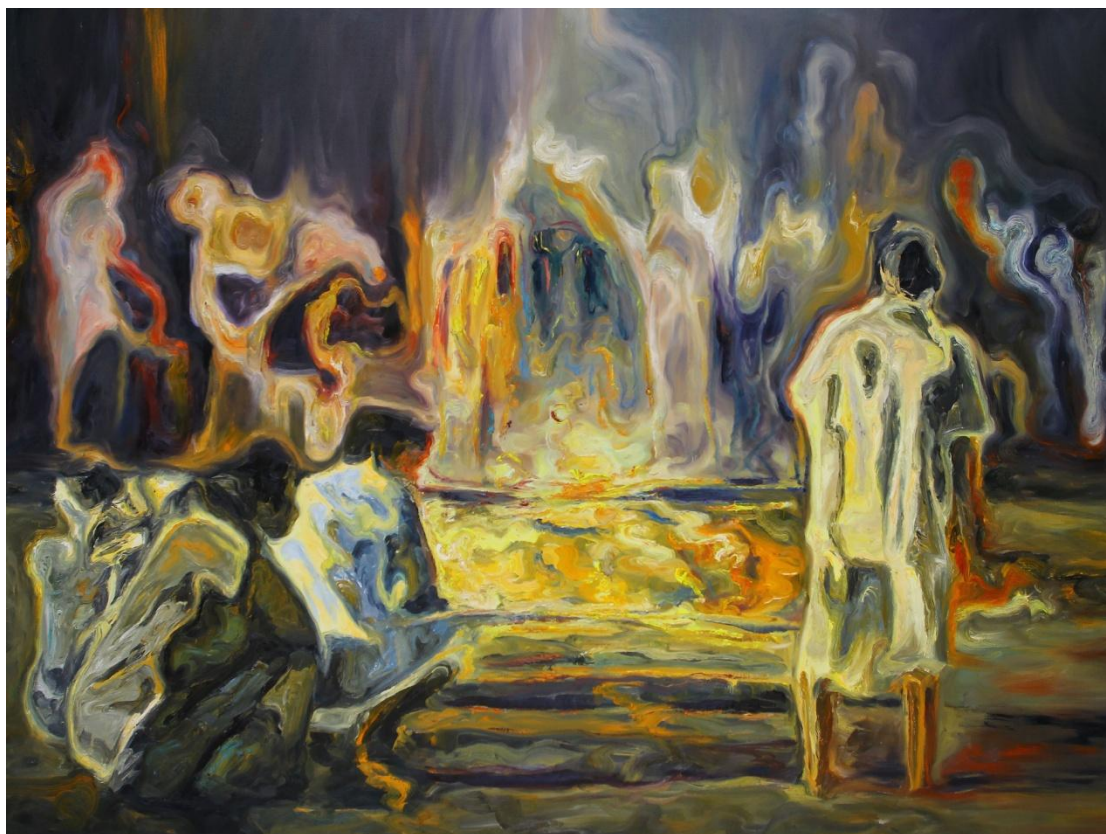
ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน พลังงานพิธีบุญ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 240 cm.

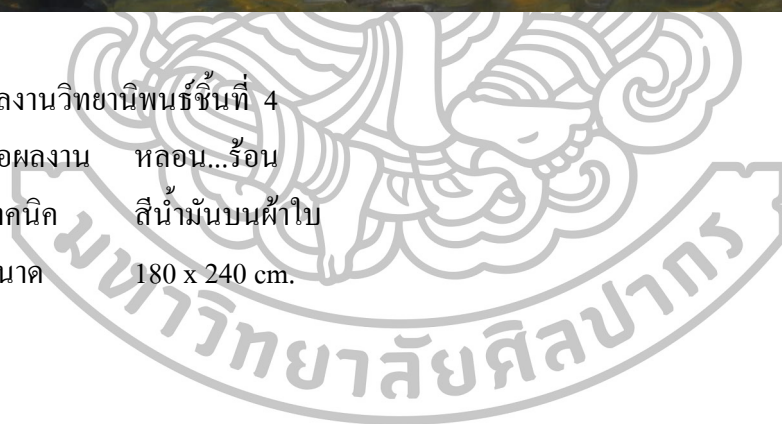

ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน หลอน... ร้อน

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 240 cm.

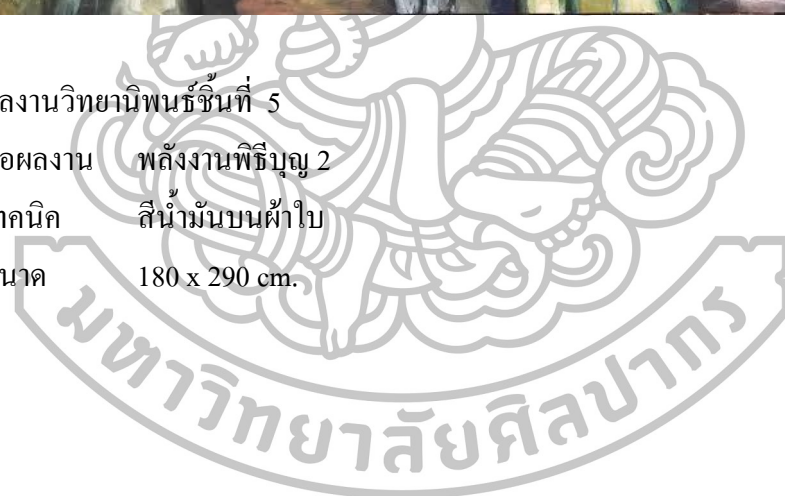

ภาพที่ 39 ผลงานนิพนธ์ชิ้นที่ 5

ชื่อผลงาน พลังงานพิธีบุญ 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 180 x 290 cm.

ภาพที่ 40 ผลงานนิทานปณิธิ์ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน ขบวนแห่...มนุษย์หน้ากาก 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 280 cm.

ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7
ชื่อผลงาน หลอน...ร้อน 2
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 200 x 250 cm.

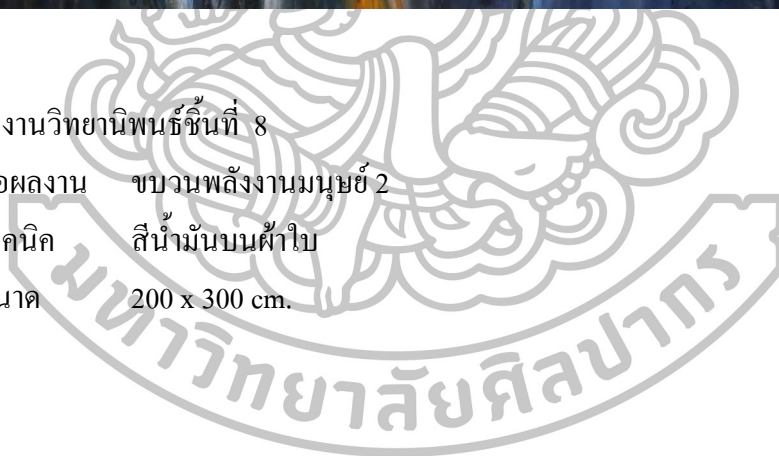

ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8

ชื่อผลงาน ขบวนการพลังงานมนุษย์ 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200 x 300 cm.

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” เป็นการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องจากช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามแนวความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวให้ได้มากที่สุด จึงเกิดปัญหาต่างๆ ในระหว่างการสร้างผลงาน และรูปแบบ เทคนิควิธีการ ซึ่งสามารถสรุปปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ไข ดังนี้

ปัญหาของการหาคู่ประกอบของภาพที่ดูแล้วขัดแย้งต่อความรู้สึก บางมุมของจุดเด่นผลงานยังไม่ดีพอ ขนาดและท่าทางของรูปทรงมนุษย์ในผลงานยังแสดงออกในด้านความเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนนัก ทั้งในด้านของอารมณ์และความรู้สึก รายละเอียดของพื้นผิวของทีแปรงบนรูปทรงยังแสดงออกมาได้ไม่ค่อยตรงตามที่ต้องการนำเสนอ จึงปรับแก้ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม หรือลดบางส่วนที่ยังดูแล้วขัดแย้งต่ออารมณ์ และเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัญหาทางด้านเทคนิค เรื่องของน้ำหนักแสงเงาของภาพที่ต้องปรับแก้ไข ในบางชิ้นที่ยังดูแล้วไม่สมบูรณ์ เพราะเนื่องจากการคุมจังหวะการทับของสีในแต่ละชั้น ยังไม่ต่อเนื่องกัน ความแรงของทีแปรง ความสดของสีและในบางครั้งทีแปรงยังไม่แรงเท่าที่ควร ทำให้รูปทรงของส่วนต่างๆ ในผลงานนั้นขาดรสชาติไป จึงปรับแก้โดยการเพิ่มจังหวะของสีและทีแปรง ส่วนที่อยู่ข้างหน้าก็คัดแสงและเงาขึ้นมาคัดความแรงของจังหวะการเพิ่มเนื้อสีให้มากขึ้น ส่วนที่อยู่ด้านหลังก็กลบลงไปทำให้งานดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาดังกล่าวมีการทดลอง และศึกษาเพื่อให้เกิดความลงตัวในขั้นตอนของการทำงาน การแสดงออกทางอารมณ์ และการพัฒนาผลงานต่อไป

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” เรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาโลกไสยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วัตถุนิยม จากสังคมเล็กๆ จนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมือง ที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ดำเนินชีวิตเอาตัวรอดจนเกิดภาวะบีบคั้น ขัดแย้ง กับชีวิตของผู้คนในสังคม เมืองซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ผ่านรูปทรงของมนุษย์ในรูปแบบเสมือนวิญญูณเพื่อแสดงถึงสภาวะของพลังงานแห่งกิเลสจากทุกๆความเชื่อส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะนำมาเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรมเพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังงานที่ซ่อนซ่อนเหลือมก้นอยู่ในกิจกรรมแห่งกิเลส นั้น เป็นเสมือนมนุษย์ในรูปทรงของจิตวิญญาณ ที่เคลื่อนไหว แสดง และดำเนินไป นั้นออกมาให้เห็นและรับรู้ถึงได้ถึงถึงความร้อนแรงในการใช้ไฟแปรงสะท้อนความเคลื่อนไหวของความรู้สึก Expression สภาพและสภาวะชีวิตชั่วขณะหนึ่งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นรน แสวงหาหนทางของชีวิตก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก่อนมีสำนึกถึงจุดหมายและคุณค่าของชีวิต

การสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้นำปัญหาจากการสร้างสรรค์มาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นขั้นตอน จึงมองเห็นพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งเทคนิคและวิธีการ ตลอดจนการนำไปสู่การแสดงออกที่ชัดเจน ทั้งทางด้าน การแสดงอารมณ์และความรู้สึก แนวความคิด กระบวนการในการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไป ด้วยความมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดผลงานศิลปะที่ดี มีคุณภาพ และเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมต่อไป

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ชลด นุ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ **Composition of Art**. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อมรินทร์, 2557.

ธนัชพร มีหมั่น. ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ. เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559. เข้าถึงได้จาก <http://pattarapornt.weebly.com/3588362336343617362736173634361836493621363235883623363436173626363535883633359735863629359135913634360936293634359436373614.html>

ธวัช คำนวน. “ความหมายของประวัติศาสตร์.” รายงาน จำนวนผู้เข้าใช้งาน โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤศจิกายน 2551.

นอร์เบิร์ต โวล์ฟ. เอกซ์เพรสชันนิสม์ **Epressionism**. แปลโดย ศันันชล น่วมนวล. เชียงใหม่: ไฟน์อาร์ท, 2552.

วิกิพีเดีย. สารานุกรมเสรี. เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA>

ภาษาอังกฤษ

Erwin Mitsch. **Egon Schiele**. Egon Schiele: Drawings and watercolours, 1976.

Haughan, W. Keith. **The Art of Egon Schiele**. London: Phaidon Press Limited, 1975.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
วัน เดือน ปีเกิด	3 ตุลาคม 2527
ที่อยู่	23 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/2 ถนนเพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 Email : somzaa1003@gmail.com
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2547	ปริญญาตรี จิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
พ.ศ. 2557	ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงผลงาน	
พ.ศ. 2550	ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปิน แห่งชาติ รุ่นที่ 4 ณ หอศิลป์ศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ร่วมแสดงผลงาน เยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ณ นคร ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2551	ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ”แรงบันดาลใจจากพ่อ แห่งแผ่นดิน” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
พ.ศ.2554	ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ.2555	The 5 th Thailand-Malaysia Women Exhibition at Galeri Seni Mutiara Penang
พ.ศ.2556	ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Solo Exhibition Line - Color of Nature ณ หอศิลป์จามจุรี