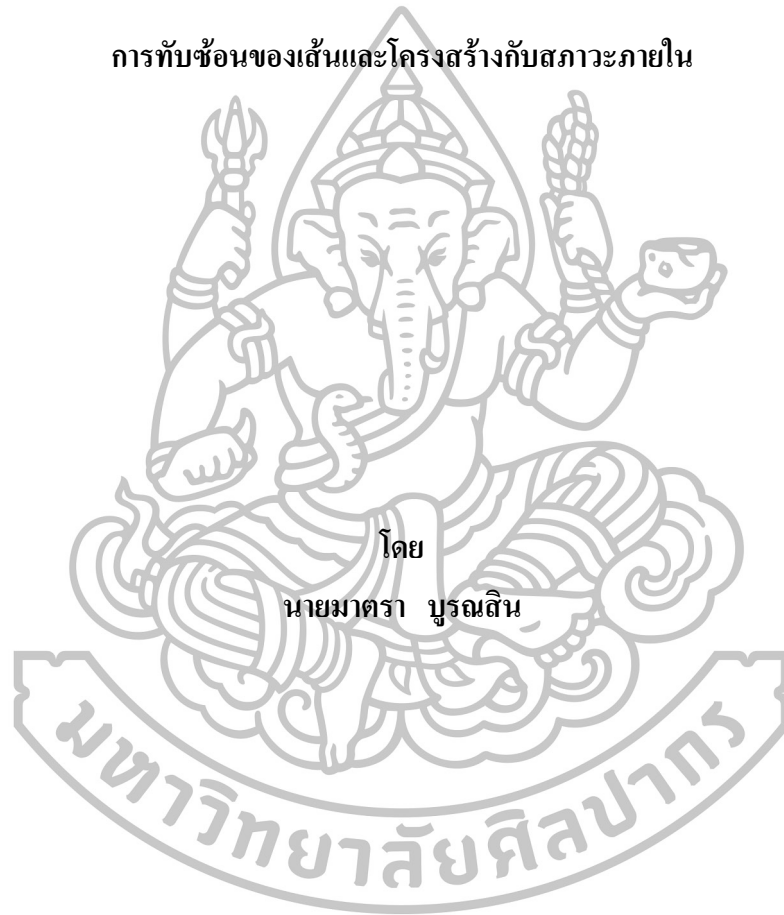

การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษิตตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE OVERLAP OF THE LINES WITHIN THE STATE

**By
Mr. Martra Buranasin**

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 “ การทับซ้อนของเส้นกับ
สภาวะภายใน ” เสนอโดย นายมาตรา บุรณสิน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์พรรษา พุทธรักษา

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤกษ์ ทิพย์วารี)

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

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์รุ่ง ชีระพิจิตร)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวันิน เบียดกลาง)

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

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ว่างบอน)

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

กรรมการ

(อาจารย์พรรษา พุทธรักษา)

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

54001207: สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ: เส้น / โครงสร้าง / ความรู้สึก

มาตรา บรูณสิน: การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ.พรรยา พุทธรักษา. 55 หน้า.

การสร้างสรรคัวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน” เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเรขาคณิต ซึ่งในบางความรู้สึกมันบ่งบอกถึงเส้นที่ทับซ้อนกันจนเกิดการใช้เส้นนั้น เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกและความคิด บางครั้งเส้นและโครงสร้างที่ออกมา นั้นไม่มีรูปแบบซึ่งนำไปสู่การหาแรงบันดาลใจจากสภาวะที่กีดกันทางความคิดและความรู้สึก จึงจำเป็นต้องสร้างกรอบให้กับตัวเอง แต่ข้อเสียของการสร้างกรอบนั้นมันได้กลืนบางอย่าง ทำให้ไม่หลุดพ้นจากการข้าคิดข้าทำภายในจิตใจที่ตัวข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และแสวงหาทางออก เพื่อเน้น ไปในสิ่งที่ต้องทำและใกล้เคียงกับทิศทางของการใช้ชีวิตในการทำงานของข้าพเจ้า และจุดประสงค์หลักคือเพื่อการใช้เส้นและโครงสร้างที่นำมาทับซ้อนจนเกิดรูปทรงตามจินตนาการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อสภาพจิตใจ ความคิดและการเชี่ยวชาญทางความรู้สึกของข้าพเจ้า

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2558

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

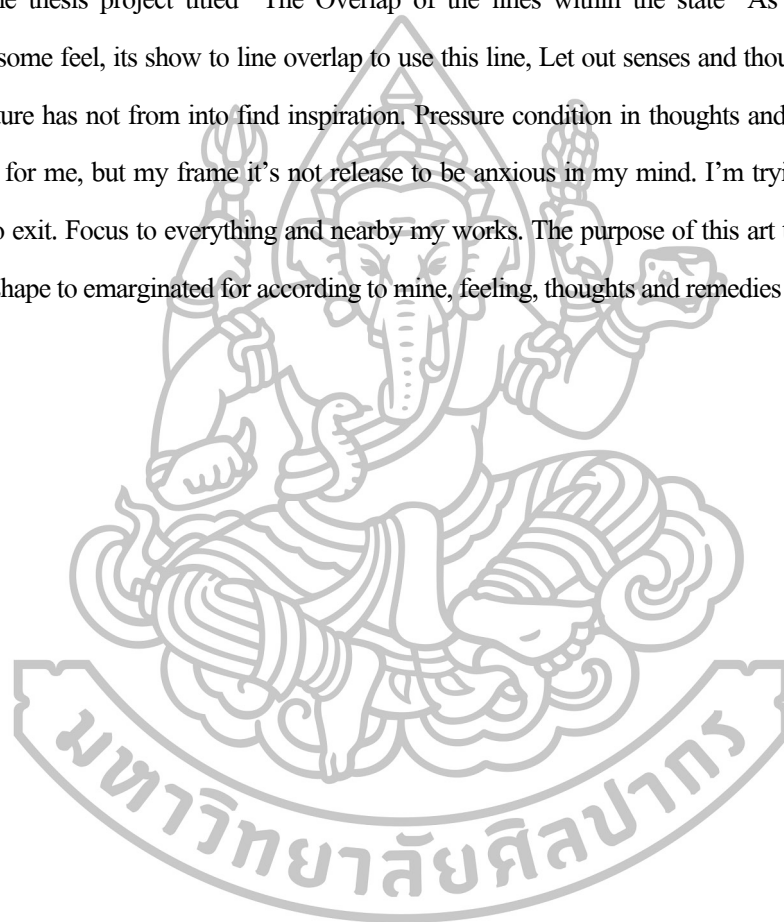
54001207: MAJOR: VISUAL ARTS

KEY WORDS: LINE / STRUCTURE / MOOD

MARTRA BURANASIN: THE OVERLAP OF THE LINES WITHIN THE STATE.

THESIS ADVISOR: PHANSA PHUTTARAKSA. 55 pp.

The thesis project titled "The Overlap of the lines within the state" As a structure like Geometry, in some feel, its show to line overlap to use this line, Let out senses and thoughts. Sometime line and structure has not from into find inspiration. Pressure condition in thoughts and feeling must to make a frame for me, but my frame it's not release to be anxious in my mind. I'm trying to study and finding way to exit. Focus to everything and nearby my works. The purpose of this art thesis is use line and structure shape to emarginated for according to mine, feeling, thoughts and remedies my feeling.

Program of Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature

Academic Year 2015

Thesis Advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พระเยซูเกิดมาบน โลกใบนี้และให้ผู้ที่เชื่ออย่างข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกถูกทอดทิ้งเลยและมีกำลังใจในทุกๆวัน ขอบคุณความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือรวมถึงได้รับข้อคิดเห็น ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเริ่มต้นในสถาบันได้เข้าศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ความคิด แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนกระทั่งบรรลุถึงผลสำเร็จในการศึกษา ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตลอดมาที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ประสบการณ์ อันมีประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ หากคุณค่าสูงสุดที่มีในวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบแด่บุคคลผู้ที่ได้ให้ความเมตตา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ปรากฏนามด้วยความจริงใจ และเคารพยิ่ง บิดา มารดา ผู้ให้สูงสุดอย่างเหนือคำบรรยาย

นักวิชาการ นักเขียนทุกท่าน คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พรรษา พุทธรักษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก รองศาสตราจารย์รุ่ง ชีระพิจิตร ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี อาจารย์อำมฤทธิ ชูสุวรรณ อาจารย์สุรพล แสนคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวัน เบี้ยคกลาง อาจารย์ทรงไชย บัวชุม อาจารย์วรวุฒิ โตอรวงค์ คณาจารย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่คณะทุกท่าน รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆ

สารบัญ

		หน้า
	บทคัดย่อภาษาไทย	ง
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
	กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
	สารบัญภาพ	ฅ
	บทที่	
1	บทนำ	1
	ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์	1
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
	ขอบเขตการศึกษา.....	2
	วิธีการศึกษา.....	3
	แหล่งข้อมูล.....	3
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
2	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
	แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม.....	5
	แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์.....	9
	อิทธิพลจากปรัชญาในคริสต์ศาสนา.....	11
	อิทธิพลจากแนวความคิดของ M.C. Escher	12
	ภาพผลงาน M.C. Escher ผู้สร้างแรงบันดาลใจในภาพลวงตา	13
3	ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	18
	การกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์และเทคนิคที่ใช้นำเสนอ	18
	ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	19
4	การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์.....	25
	การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะแรก	25
	การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์	29
	การสร้างสรรค์และผลงานวิทยานิพนธ์.....	33
5	สรุปและประเมินผลงานการสร้างสรรค์.....	47
	รายการอ้างอิง	48

สารบัญ

	หน้า
ภาคผนวก	50
ประวัติผู้วิจัย	54

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	การเชื่อมต่อของการต่อไม้.....	6
2	การนำไม้มาต่อรวมกันจนเกิดโครงสร้างที่แข็งแรง.....	6
3	เกิดเป็นรูปทรงโครงสร้างที่สมบูรณ์.....	7
4	ความผิดพลาดของสิ่งปลูกสร้าง 1.....	7
5	ความผิดพลาดของสิ่งปลูกสร้าง 2.....	8
6	ความผิดพลาดของสิ่งปลูกสร้าง 3.....	8
7	หนังสือมานาประจำวัน.....	12
8	M C. Escher.....	12
9	Tower of Babel.....	13
10	Still Life with Spherical Mirror.....	14
11	Hand with Reflecting Sphere.....	14
12	Hell copy after Hieronymus Bosch.....	15
13	Escher-Still-Life-and-Street.....	15
14	Metamorphosis.....	16
15	Day and Night.....	16
16	อุปกรณ์การเตรียมเฟรมผ้าใบ.....	19
17	อุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน.....	20
18	ทดลองเทคนิคกาแปและหมึกดำในการสร้างพื้นผิวแบบที่ 1.....	20
19	ทดลองเทคนิคกาแปในการสร้างพื้นผิวแบบที่ 2.....	21
20	ทดลองเทคนิคกาแปในการสร้างพื้นผิวแบบที่ 3.....	21
21	แสดงขั้นตอนขณะปฏิบัติงาน 1.....	22
22	แสดงขั้นตอนขณะปฏิบัติงาน 2.....	22
23	แสดงขั้นตอนขณะปฏิบัติงาน 3.....	23
24	แสดงขั้นตอนการรองพื้นและสร้างพื้นผิวด้วยสีกาแป.....	23
25	ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 1.....	26
26	ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 2.....	26
27	ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 3.....	27
28	ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 4.....	27

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
29	ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 5	28
30	ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 6	28
31	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1	29
32	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2	30
33	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3	30
34	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4	31
35	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5	31
36	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6	32
37	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7	32
38	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8	33
39	ภาพร่างผลงานที่ 1	34
40	ภาพร่างผลงานที่ 2	35
41	ภาพร่างผลงานที่ 3	35
42	ภาพร่างผลงานที่ 4	36
43	ภาพร่างผลงานที่ 5	36
44	ภาพร่างผลงานที่ 6	37
45	ภาพร่างผลงานที่ 7	37
46	ภาพร่างผลงานที่ 8	38
47	ภาพร่างผลงานที่ 9	38
48	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1	39
49	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2	40
50	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3	41
51	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4	42
52	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5	43
53	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6	44
54	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7	45
55	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8	46

บทที่ 1

บทนำ

เมื่อเกิดความว่างเปล่าในพื้นที่สมอง ข้าพเจ้ามักเห็นรูปทรงธรรมชาติเป็นรูปแบบเรขาคณิต โดยคัดแปลงบางอย่างเพื่อให้รูปทรงเหล่านั้นแปลกตา แต่ในทางกลับกันเมื่อมีความรู้สึก อึดอัดกับบางอย่าง ภาพในความคิดก็จะเกิดการปลดปล่อย การตัดทอนกับบางสิ่งที่หนักเกินไป ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดการสร้างสรรครูปแบบของผลงานจิตรกรรมที่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการความคิดที่ไม่มีกฎตายตัว จึงเป็นจุดเชื่อมโยงในการตั้งข้อสังเกตและพิจารณาในการนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของความคิดให้เป็นไปตามจิตวิญญาณทางความรู้สึก เพื่อเกิดการเยียวยาสภาพจิตใจที่มันเสื่อมโทรมเพราะการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่า การคิดดีและทำดีจะทำให้ชีวิตในแต่ละวันของข้าพเจ้าดำเนินได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

สำหรับตัวข้าพเจ้าคำว่าจิตรกรรมทำให้เราเข้มแข็ง แต่ในทางกลับกันก็ทำให้รู้สึกอ่อนแอจนไม่กล้าที่แม้แต่จะเดินต่อไป มันสามารถถ่ายทอด สื่อสารความคิด ความรู้สึกและจิตวิญญาณ แต่ความเป็นชีวิตบางครั้งมันคือความเศร้า การสูญเสีย บางทีกลับทำให้รู้สึกถึงความอึดอัดใจ และมีความเชื่อว่า งานจิตรกรรมที่ใช้เส้นและโครงสร้าง ได้มีอยู่ในรากฐานของความคิด อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยในแต่ละบุคคล คำว่าจิตรกรรมไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ และมันได้ก้าวพ้นอะไรหลาย ๆ อย่างในชีวิตไปแล้ว จนรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ตัวเรายึดเอาไว้ ในทางกลับกันก็รู้สึกท้อกับมัน และไม่มีใครสามารถเข้าใจในตัวเราได้้นอกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ท่านทรงรู้ว่าข้าพเจ้าชอบและคิดจะทำอะไร ท่านก็ปรารถนาให้ชีวิตของเรามีความสุข แต่ในทางกลับกันความคิดในแง่ลบ มันต้องการดึงให้เราติดอยู่ในโลกของความวิตกกังวลอยู่เสมอ แต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างได้ปกป้องข้าพเจ้า อาเมน. ในขณะที่ต้องการใช้ความคิด มีความรู้สึกพ่ายแพ้และพยายามอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงคำว่าความวิตกกังวล ในประโยคที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ยกสิ่งที่ตัวเรายึดไว้เมื่อเกิดความรู้สึกอ่อนแอ จึงขอยกพระเจ้าพระผู้สร้างมาเอาชนะความคิดทางตัวอักษร ต่อสู้กับความคิดและอะไรหลายอย่างที่เป็นแง่ลบซึ่งส่งผลไปถึงการทำงาน

เริ่มจากการใช้เส้นและโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายใน ที่เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะรูปทรงเรขาคณิตและในบางอารมณ์มันบ่งบอกถึงเส้นที่ซับซ้อนกัน จนใช้เส้นนั้นเป็นการปลดปล่อยทั้งความรู้สึก ความคิด บางครั้งเส้นและโครงสร้างที่ออกมาไม่มีรูปแบบนำไปถึงการหาแรงบันดาลใจจากสภาวะกดดันในความคิด ห้วงอารมณ์ที่อยากจะหลุดพ้น ข้าพเจ้าได้สร้างกรอบให้กับตัวเองและได้กลืนความรู้สึกบางอย่างที่หายพร้อมไปกับความคิดหลาย ๆ อย่าง มันปิดกั้นรูปแบบทางความคิด ทำให้ไม่หลุดพ้นจากการย่ำคิดย่ำทำ จึงมีความพยายามนั่งรวบรวมสภาวะทางความคิด และทางอารมณ์แต่ก็ไม่สามารถควบคุมอาการฟุ้งซ่านได้ ซึ่งมันเกิดจากความรู้สึกภายในทั้งสิ้น

เพื่อเน้นไปในสิ่งที่ต้องทำให้ได้ใกล้เคียงกับทิศทางของการใช้ชีวิตและการทำงานที่คาดหวังมากที่สุดเพื่อการใช้เส้นและ โครงสร้างที่นำมาทับซ้อนกันจนเกิดรูปทรงตามจินตนาการ สอดคล้องต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ ความคิด และการเยียวยาทางความรู้สึกของข้าพเจ้า

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกของการใช้เส้น และ โครงสร้างที่ผ่านกระบวนการที่ไม่สมดุลในการดำเนินการ ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดการดำรงอยู่ตามทัศนคติ โดยการประสานการทับซ้อนจะทำให้เกิดการปลดปล่อย ผ่อนคลายเพื่อเยียวยาจิตใจความรู้สึก การสร้างสรรค์ผลงานจึงเลือกใช้เส้นที่มีลักษณะทางความคิดบวกกับโครงสร้าง รูปทรงเพื่อต้องการหลุดพ้น ให้แรงปะทะทางความรู้สึกของสภาพแวดล้อมกับสังคมที่เป็นอยู่และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา: วาดเส้นที่มีเนื้อหาแสดงไปในการนึกคิดที่มีผลต่อรูปแบบชีวิตของการแสวงหาภายใต้สภาวะภายใน สภาวะทางสังคมของการดำรงอยู่ในชีวิตของสภาพแวดล้อมทางความคิด ความกดดันและต้องการแสดงออกภายใต้จินตนาการและเส้นที่บอกความรู้สึกที่ต้องการเยียวยาความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าเองเพื่อต้องดำรงอยู่ต่อไป

2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ: โดยใช้เส้นมาทับซ้อนกันตามรูปทรง สถาปัตยกรรม นำเสนอผ่านงานจิตรกรรมที่มีรูปแบบกึ่งนามธรรม (semi abstract) เกี่ยวข้องกับอุดมคติของข้าพเจ้า

3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค: นำเสนอเป็นงานเขียนของเส้นที่มีน้ำหนักของเส้นที่แตกต่างกันตามความรู้สึกโดยใช้วัสดุหลายอย่าง ทั้งการขีดการขีด การลงสีโดยใช้คราบสี ใช้ผงถ่านในการกดน้ำหนักตามความรู้สึกในความคิดในขณะที่ทำงานอีกด้วย เป็นผลงานระนาบสองมิติ

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาและทำความเข้าใจถึงขอบเขตของเรื่องราวในแต่ละชิ้นงาน รวมไปถึงพระคัมภีร์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ถูกต้องในการศึกษาและแก้ไข

2. ศึกษาจากจากสังคมสิ่งต่างๆที่ผ่านมา ความวุ่นวายความอึดอัดและศึกษาจากการสูญเสียเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

3. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แนวเรื่อง

3.1 วิเคราะห์ความลงตัวของเส้นและโครงสร้างทิศทาง รูปร่าง ขนาด ต่อ พื้นที่บนเฟรมผ้าใบ

3.2 สังเคราะห์ข้อมูลดิบให้เข้ากับเรื่องราว ลักษณะ โครงสร้างที่มีผลต่อความรู้สึกที่เข้ากับเรื่องราว

4. สร้างสรรค์ผลงานจริง

4.1 เตรียมอุปกรณ์ สี หมึก เกรียง สีคาร์บอน เฟรมผ้าใบ

4.2 เตรียมรองพื้นผ้าใบโดยใช้น้ำกาแฟ ขึ้นรูปร่าง

4.3 ร่างขึ้นรูป วาดเส้น ปรับแต่ง รูปทรงและ โครงสร้างตามจินตนาการ

4.4 ตรวจสอบความเรียบร้อย

5. นำเสนอผลงานเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลงาน ทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิค

6. บันทึกและรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในระหว่างการทำงานเพื่อประกอบการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล

1. พระคริสต์ธรรมคัมภีร์

2. หนังสือมานาประจำวัน

3. นิทานและบทความให้กำลังใจ

4. การเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ

5. การเคหะแห่งชาติ

6. M.C Escher ผู้สร้างแรงบันดาลใจในภาพลวงตา

7. หนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมข้อมูลเช่น กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ สมุดร่างภาพ สมุดบันทึก พระคัมภีร์
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์เช่น ดินสอ พู่กัน สีอะคริลิก เกรียง กาแฟ หมึก โคร่ง เฟรมผ้าใบ สีรองพื้น

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น ประกอบด้วยแรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอก แรงบันดาลใจจากภายในคือ พื้นที่ในสมองที่มีความคิดในเชิงลบต่างๆเกิดเป็นความวิตกกังวลของภาพในสมองซึ่งเกิดเป็นความรู้สึกทุกข์ เครียด วิตกกังวล สับสน กัดค้น ผิดหวัง เสียใจ และการสูญเสีย เนื่องด้วยอารมณ์ในแง่ลบเหล่านี้เองที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจโดยตรง จนเกิดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบของผลงานจิตรกรรมที่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการความคิดที่ไม่มีกฎตายตัวโดยการพิจารณา ทบทวน ตั้งคำถามและหาคำตอบ แต่ในทางกลับกันข้อดีของอารมณ์เช่นนี้คือมีความกดดันที่รุนแรง ชัดเจน สามารถรับรู้และเข้าใจได้ทันทีที่เกิด ข้าพเจ้าจึงหาวิธีการจัดการเพื่อทำความเข้าใจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากภายใน ความคิดและกลิ่นกรอง ส่วนแรงบันดาลใจจากภายนอกคือ การที่ข้าพเจ้าเฝ้ามองสภาพแวดล้อมรอบๆตัว ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองโดยตรง ทั้งในเรื่องดีและเรื่องไม่ดี เพื่อนำมาเป็นแรงเสริมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและศึกษาปรัชญาวิธีการคิดจากข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับการคลายจากพระเจ้าในการทำงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้

แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม

บางคนอาจจะต้องใช้วิธีการให้สภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยการปลีกตัวออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่จะเอื้อให้เกิดแรงบันดาลใจ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่สำคัญที่สุดคือ ธรรมชาติเพราะมันคือความลงตัวของทรงสร้างของพระเจ้า ที่มนุษย์นำมาเลียนแบบและทฤษฎีศิลปะทุกแขนงเป็นการรวบรวมจากความลงตัวในธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ แต่ในส่วนความคิดเล็กๆภายในจิตใจคือการที่ได้ทำงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กเติบโตมาในครอบครัวช่างก่อสร้าง สถาปนิก นั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ในสายเลือดของข้าพเจ้าเอง

โดยเลือกใช้เส้นและ โครงสร้าง จากสิ่งปลูกสร้างรอบๆตัว นำผ่านกระบวนการคิดความรู้สึกและนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ภาพที่ 1 การเชื่อมต่อของการต่อไม้

ที่มา: SCG, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/>

ภาพที่ 2 การนำไม้มาต่อรวมกันจนเกิดโครงสร้างที่แข็งแรง

ที่มา: Hbaan, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://changrukubaan.com/punhabann-detail.asp?problem_id=195&probType=4

ภาพที่ 3 เกิดเป็นรูปทรงโครงสร้างที่สมบูรณ์
ที่มา: **Hbaan**, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.sss.applicadthai.com/business/articles/>

ภาพที่ 4 ความผิดพลาดของสิ่งปลูกสร้าง 1 (ที่ก่อตัวจากกระบวนการความคิด)
ที่มา: **TNN24**, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=55940&t=news

ภาพที่ 5 ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง 2 (ที่ก่อตัวจากกระบวนการความคิด)

ที่มา: **All Engineer**, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.aes-service.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539210976&Ntype=1>

ภาพที่ 6 ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง 3 (ที่ก่อตัวจากกระบวนการความคิด)

ที่มา: **INN**, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=594936>

แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งเกิดจากรูปทรงและมิติ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำมาสู่การพิจารณาเพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจจิตและมุ่งสู่ความสงบในที่สุด ซึ่งใช้เทคนิคเป็นสื่อแสดงออก ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอกนั้นเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยสัมผัสทางสายตา ส่วนการเปลี่ยนแปลงภายในนั้นต้องใช้จิตของตนเท่านั้นจึงสัมผัสได้ ซึ่งมีข้อมูลและคำอธิบายในหลักของวิทยาศาสตร์มีดังนี้

มิติในทางฟิสิกส์ไม่ได้หมายถึงมิติสี่ลบ มิติมหัศจรรย์หรือว่าอีกโลกหนึ่ง แต่หมายถึง Dimension ในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น จุด (.) มีมิติเป็นศูนย์หรือไม่มิติ เส้นตรงก็มี 1 มิติ ส่วนพื้นที่เป็น 2 มิติ และปริมาตร 3 มิติก็เป็นสิ่งที่เรากู้เคยมีความกว้าง ยาว สูง ในทางคณิตศาสตร์คุณสามารถมีมิติเท่าไรก็ได้ แต่อวกาศหรือที่ว่างที่เราเห็นนั้นเป็น 3 มิติ และการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนอกจากขึ้นกับพื้นที่แล้วยังขึ้นอยู่กับเวลาด้วยซึ่งในทางคณิตศาสตร์นับเป็นอีกมิติหนึ่งได้กลายเป็น 4 มิติที่เรียกว่า “สเปซ-ไทม์” (space time) หรือ กาล-อวกาศ จะสรุปว่าอวกาศแบบนี้เกิดขึ้นได้ ที่น่าสนใจคือว่าบับเบิลพวกนี้มีโอกาสเกิดได้หลายฟอง เหมือนน้ำเดือดก็มีฟองอากาศได้หลายฟอง แต่ละฟองก็เจริญเติบโตไปเป็นจักรวาลที่ต่างกัน เป็นอีกจักรวาล อีกเอกภพที่ต่างกัน ทุกวันนี้จักรวาลของเราก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นๆ ถ้าตามทฤษฎีนี้ก็อาจจะมีจักรวาลอื่น แต่ว่าจักรวาลอื่นอาจจะมีค่าคงที่ทางฟิสิกส์ซึ่งไม่เหมือนกับเราเลย เช่น ประจุอิเล็กตรอนอาจจะไม่เท่านี้ ค่าคงที่แรงโน้มถ่วงของนิวตันอาจจะเปลี่ยนไป หรือว่าจำนวนมิติของเอกภพอาจจะไม่เท่ากับ 3+1 แต่เป็น 1+1 อะไรอย่างนี้ มันมีโอกาสจะเกิดได้ต่างๆ กัน เราเพียงแต่โชคดีที่มาอยู่ในนี้ที่เป็นสเปซ(อวกาศหรือที่ว่าง) 3 มิติ+1 ซึ่งเป็นมิติของเวลา¹

¹อรรถกถา ภัตตฤติ, วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์, เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2557, เข้าถึงได้

รูปทรง รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนา เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวลรูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูนด้วยเช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ คำนวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มีมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอย่างมีแบบแผน แน่นนอน เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้างพื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปอื่นๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจก่อนแต่เสียก่อน รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถ เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทำจากสิ่งแวดล้อม เช่น รูปก้อนเมฆ ก้อนหิน หยดน้ำ ควัน ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้งกับรูปเรขาคณิต แต่กลมกลืน กับรูปอินทรีย์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระทำ จนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน เครื่องบินตก ตอไม้ที่ถูกเผาทำลาย หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง เมื่อนำรูปทรงหลายๆ รูปมาวางใกล้กัน รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด หรือผลักไสซึ่งกันและกัน การประกอบกันของรูปทรง อาจทำได้โดย ใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผืนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน รูปทรงที่สานเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน การนำรูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูปอิสระมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด²

² กัจจกร สุนพงษ์ศรี, *สุนทรียศาสตร์*, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2556), 232.

อิทธิพลจากปรัชญาในคริสต์ศาสนา

คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือ ยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อความศรัทธา ตลอดที่เติบโตมา ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักธรรมจากพระคัมภีร์ ถึงเวลานี้ คัมภีร์ไบเบิลก็มีอายุนานกว่า 3500 ปีแล้ว ตั้งแต่ที่มีการจารึกเมื่อ 15 ศตวรรษ ก่อนคริสตกาล โดยผู้เขียนต่างฐานะอาชีพราว 40 คน ที่มีชีวิตอยู่ต่างสมัยกันตลอดช่วง 1600 ปี ในดินแดนทางตะวันออก (แถบปาเลสไตน์) พระธรรมเล่มสุดท้ายได้รับการจารึกในช่วงปลายศตวรรษที่ 1สากลศักราช คือช่วงสมัยที่พระเยซู และบรรดาสาวกผู้ติดตามมีชีวิตอยู่ ราวครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เขียน ได้เขียนพระคัมภีร์เสร็จก่อนที่จะมีคำสอนของขงจื้อ, พุทธ, หรือปรัชญากรีก ฯลฯ หลังจากนั้นมาผู้คนทั่วโลกได้รู้จักคัมภีร์ไบเบิลว่าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นเพราะเหตุที่มีความพยายามของบุคคลต่างๆ ในศตวรรษต่อมาที่ต้องการทำให้ข่าวสารของพระคัมภีร์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นข่าวสารจากพระเจ้า ข้าพเจ้าได้ซึมซับหลักปฏิบัติและคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ข้าพเจ้ารู้สึกทุกข์ จิตใจอ่อนแอและเหนื่อยล้า หลักคิดในพระคัมภีร์ช่วยทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจกลับมาได้เสมออีก ข้าพเจ้ายังใช้ปรัชญาในพระคัมภีร์เป็นเสมือนแผนที่คอยกำกับวัดความถูกต้องในความเป็นจริงของกระบวนการคิดอย่างมีสติตลอดมา ทำให้ข้าพเจ้ามองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

“นี่แน่ะเราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนฝนจากท้องฟ้าสำหรับพวกเจ้า และทุกๆวัน”³
 อพยพ บทที่ 16: 14 จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นการสอนให้มนุษย์ต้องรับอาหารจากพระเจ้าทุกวัน เพื่อให้เกิดเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต โดยผ่านหนังสือที่มีชื่อว่ามานาประจำวัน เมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองทุกๆบรรทัดทุกๆคำพูดจากสารของพระเจ้า เพื่อข้าพเจ้าได้นึกถึงการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าว่าควรไปในทิศทางใด

³สมาคมพระคริสตธรรมไทย, ผู้แปล, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2014), อพยพ บทที่ 16:14

ภาพที่ 7 หนังสือมานาประจำวัน

ที่มา: มุลนิธิพันธสัญญา, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.thaicovenant.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5369314>

โดยข้าพเจ้าได้นำหลักธรรมในพระคัมภีร์และศึกษาหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดการให้กำลังใจต่อตัวเองและผู้อื่น โดยใช้สติการรู้เท่าทันจิตตนเอง อาศัยเทคนิคการวาดเส้นเป็นกลวิธีในการสร้างสมาธิ เมื่อนั้นจิตใจก็ได้เกิดความสุข ผ่อนคลาย คลายจากความวิตกกังวล ความกลัว และตัวตน อันเป็นหลักในพระคัมภีร์

อิทธิพลจากแนวความคิดของ M.C. Escher

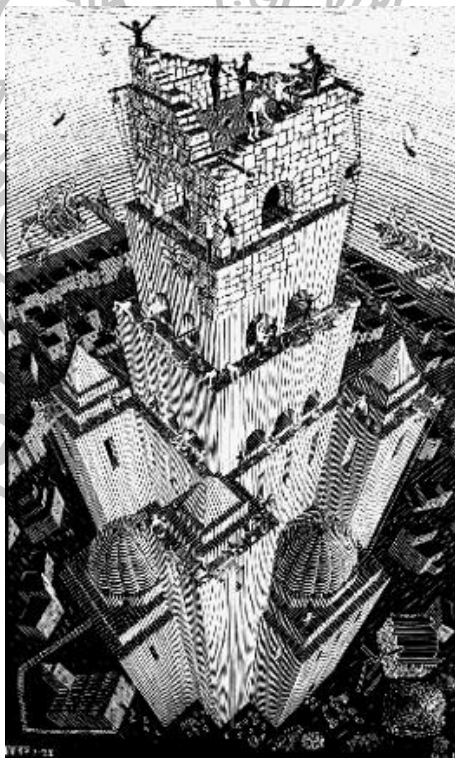

ภาพที่ 8 M.C. Escher

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.artistsmarket.com/escher_photos

M.C. Escher เขามีชื่อเต็มๆว่า เมาริตส์ คอร์เนลิส เอสเชอร์ (Maurits Cornelis Escher หรือ M.C. Escher) เกิด 17 มิถุนายน ค.ศ. 1898 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึงแก่กรรม 27 มีนาคม ค.ศ. 1972 มีชีวิตอยู่บนโลกเพียง 74 ปีและสร้างผลงานเยอะ จากนั้น 30 ปีต่อมาเขาให้แรงบันดาลใจเด็กนิเทศศิลป์ท่านหนึ่ง เนื่องจากในวัยเด็กเอสเชอร์บอกว่าตนเองนั้นเรียนไม่เก่ง ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อะไรเป็นวิชาการเขาจะไม่ถนัดเลย เอสเชอร์จะถนัดวิชาประเภทดนตรีและศิลปะ เขาเรียนจบสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ (ค.ศ. 1919–1922) ในเมืองฮาร์เลม และก็ออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วยุโรป สเก็ตภาพ วาดภาพประกอบ วาดฝาผนัง ลายผ้า ไปทั่วยุโรป โดยระยะหลังที่เริ่มสร้างผลงาน Masterpiece เอสเชอร์หันมาสนใจงานด้านภาพพิมพ์ และภาพหลอนๆ ซึ่งตรงกับแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้

ภาพผลงาน M.C. Escher ผู้สร้างแรงบันดาลใจในภาพลวงตา Most popular

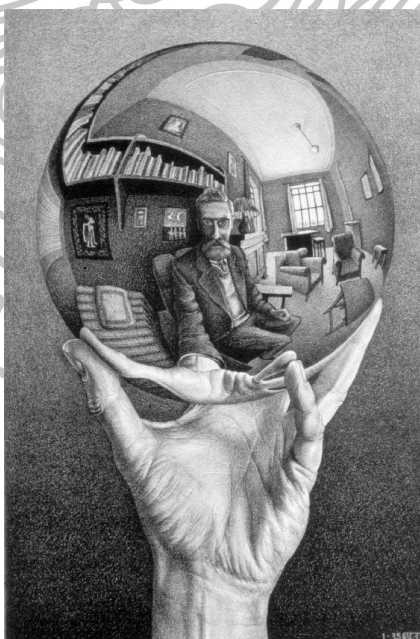
ภาพที่ 9 Tower of Babel (1982 Woodcut 386 mm. x 621 mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

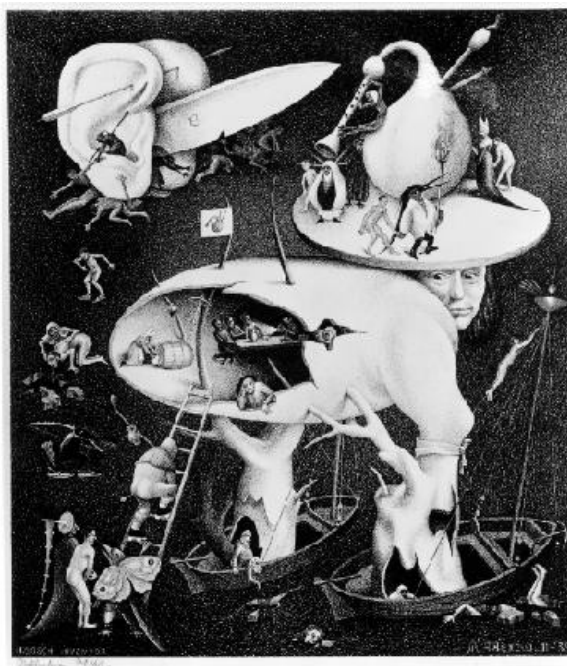
ภาพที่ 10 Still Life with Spherical Mirror (1934 Lithograph 326mm.x286mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

ภาพที่ 11 Hand with Reflecting Sphere (1935 Lithograph 213mm.x318mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

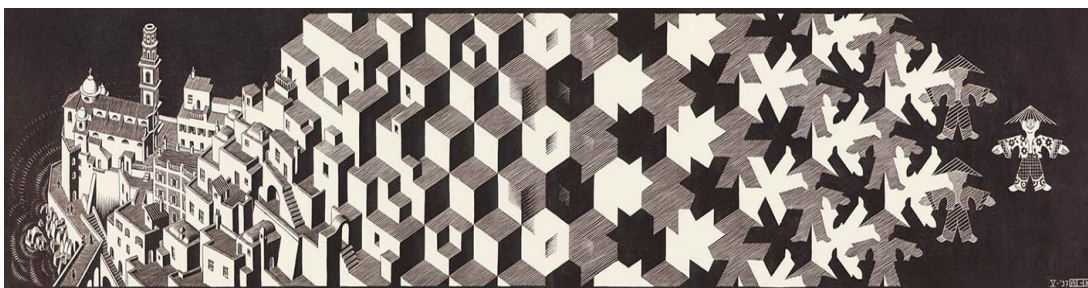
ภาพที่ 12 Hell copy after Hieronymus Bosch (1935 Lithograph 214mm.x251mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

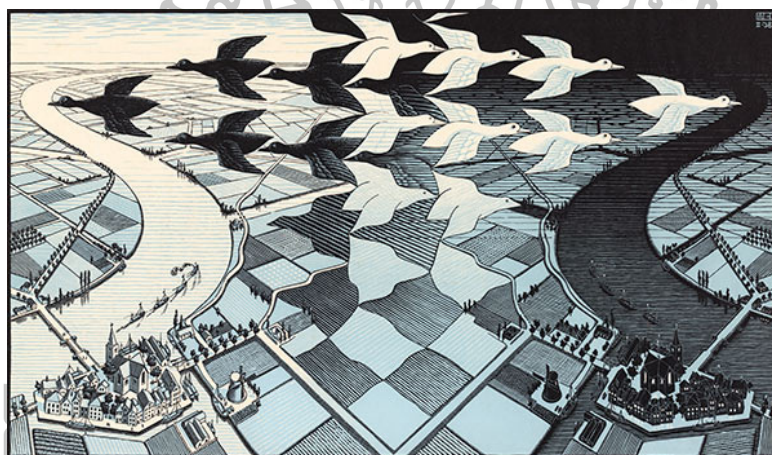
ภาพที่ 13 Escher-Still-Life-and-Street (1937 Woodcut 490mm.x487mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

ภาพที่ 14 Metamorphosis (1937) Woodcut printed on 2 sheet 908mm.x195mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

ภาพที่ 15 Day and Night (1983) Woodcut in block and grey printed from 2 blocks
677mm.x391mm.)

ที่มา: **Artists' Market**, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก <http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/>

ในความคิดของข้าพเจ้า เอสเชอร์ คือผู้สร้างแรงบันดาลใจของจากคำพูดที่ว่า “ He who wonder discovers that in itself is wonder” เพราะมีความคิดหลายอย่างคล้ายเอสเชอร์ เพราะเอสเชอร์สามารถรู้ถึงความพิสดารของตนเอง ได้คุยกับตนเอง ได้เรียนรู้กับตนเองและได้เข้าใจกลไกความคิดของตนเองซึ่งเห็นได้จากภาพผลงานของเขาเอง ที่มีลักษณะคล้ายกับความโดดเด่นที่ดูมีความสุขและน่าค้นหา เอสเชอร์มีความหลงตัวเอง เขาได้ซ่อนปมอะไรบางอย่างภายในจิตใจ จากสิ่งทีเอสเชอร์ได้กล่าว “I believe that producing pictures, as I do, is almost solely a question of

wanting so very much to do it well.”⁴ เมื่อเกิดความสับสนในสมอง เชื่อว่าทุกๆ คนต้องการกำลังใจ แต่ในบางสถานการณ์ที่เราอยู่โดดเดี่ยว กำลังใจที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเอง ไม่แปลกที่เอสเชอร์จะชื่นชมผลงานของตน

⁴ M.C. Escher, **Quotes**, accessed January 28, 2014, available from <http://www.mcescher.com/about/quotes/>

บทที่ 3

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

การกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์และเทคนิคที่ใช้นำเสนอ

รูปแบบและลักษณะในการสร้างผลงานของวิทยานิพนธ์ชุดนี้นั้นเกิดจากกระบวนการความคิดและสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจ ณ ขณะหนึ่ง โดยอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวผสมผสานถ่ายทอดออกมาทำให้เกิดเป็นลายเส้น ที่แปร่ง ที่มีลักษณะต่างกัน เทคนิคหลักๆ คือ เกรยอง หมึกดำ สีกาแฟ และยังมีเกลือ สีสร้างพื้นผิว และอื่นๆ ร่วมด้วย

ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยสร้างสรรค์จากจินตนาการและสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ ผนวกเข้ากันกับองค์ความรู้ทางด้าน โครงสร้าง กลั่นกรองและปลดปล่อยทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ณ ขณะสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ กัน ข้าพเจ้าทดลอง ลายเส้น และรูปแบบ สภาวะอารมณ์ที่ต่างกัน ในห้วงเวลาที่ต่างกัน เป็น โครงสร้างที่ซับซ้อน ที่ซับซ้อน โดยไม่มีกฎตายตัว แต่มีกรอบทางความคิด

การถ่ายทอดลายเส้นรูปร่างและรูปทรงทั้งหมดโดยการใช้เกรยอง หมึกดำ ผ่านปลายพู่กันแสดงออกถึงสภาวะภายในที่รุนแรง อัดอั้น แต่เข้มแข็ง และมั่นคง ด้วยการปาดป้ายหมึกดำ และเกรยองอย่างแม่นยำ แสดงออกทางสภาวะอารมณ์ ในจิตใจของข้าพเจ้า ทั้งภายนอกภายใน ในสภาวะความวิตกกังวล ที่ชั่วขณะที่จิตใจเกิดความสับสน ผลักดันให้ปลายนิ้วและปลายพู่กันถ่ายทอด ลายเส้น ณ ขณะนั้น ได้อย่างชัดเจน ในรายละเอียดต่าง ๆ เต็มไปด้วยเส้น โครงสร้างที่ซับซ้อนมีความรู้สึกรุนแรงมาชอนเร้นอยู่ในการที่ซับซ้อนนั้น จะเน้นความสำคัญของการทำความเข้าใจในจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของตนเองสะท้อนออกมาในรูปแบบทางศิลปะ เป็นความงามที่มีความเคลือบแคลง เน้นการสร้างบรรยากาศของภาพโดยรวมมีทั้งความขัดแย้งและกลมกลืนกันขององค์ประกอบและเรื่องราว สร้างให้เกิดความสนใจ รู้สึกถึงพลัง ความสงสัย โดยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการเติบโต เรียนรู้สิ่งต่างๆรวมกับความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการไว้ในบรรยากาศที่ซับซ้อนเหล่านั้น

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. นำผ้าใบจึงบนกรอบไม้ ตามขนาดสัดส่วนที่ต้องการ และทาสีรองพื้นโดยผสมสีกาแฟและหมึกดำทาทั่วพื้นภาพ และจัดการกับพื้นผิวให้เรียบเนียนเขียนไม่สะดุด
2. ถ่ายทอดผลงานภายในสภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกัน การสังเกตและศึกษาลายเส้น ที่แปร่ง จังหวะของการใช้สี และน้ำหนักของสี รูปร่างรูปทรง ของแต่ละช่วงสภาวะต่างๆ มีอิสระในการใช้เทคนิคโดยไม่มีกฎเกณฑ์ แต่มีขอบเขตของเนื้อหาเรื่องราว
3. เริ่มการร่างภาพด้วยดินสอ ตามจินตนาการและสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้า ผสมผสานกับความรู้สร้างสรรค์เป็นการทับซ้อนของ โครงสร้างในแบบต่างๆ
4. ลงรายละเอียดของลายเส้นเรื่องราว โครงสร้าง และการทับซ้อนด้วยเกรยอง หมึกดำ และสีกาแฟในรายละเอียดต่างๆ ให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงา เกิดความหนักแน่น ชัดเจน มั่นคงของเส้น และอารมณ์
5. เพิ่มเติมด้วยเทคนิคพิเศษ เช่นการใช้เกลือกับบางส่วนของภาพสร้างพื้นผิวที่น่าสนใจ และทำให้เกิดความแตกต่างทางอารมณ์ของพื้นผิว
6. เก็บรายละเอียดด้วย เกรยอง หมึกดำ และ กาแฟ ของภาพอีกครั้งทำให้เกิดมิติ เกิดการทับซ้อนของโครงสร้าง และตอบสนองการแสดงออกถึงความคิดอันซับซ้อนของตนเองให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น

ภาพที่ 16 อุปกรณ์การเตรียมเฟรมผ้าใบ

ภาพที่ 17 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 18 ทดลองเทคนิคกาแฟและหมึกดำในการสร้างพื้นผิวแบบที่ 1

ภาพที่ 19 ทดลองเทคนิคกาเพในการสร้างพื้นผิวแบบที่ 2

ภาพที่ 20 ทดลองเทคนิคกาเพในการสร้างพื้นผิวแบบที่ 3

ภาพที่ 21 แสดงขั้นตอนขณะปฏิบัติงาน 1

ภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนขณะปฏิบัติงาน 2

ภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนขณะปฏิบัติงาน 3

ภาพที่ 24 แสดงขั้นตอนการรองพื้นและสร้างพื้นผิวด้วยสีกาแฟ

ด้วยเทคนิคหลากหลายที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ จากการทดลองการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคกาแฟแบบต่างๆ ผสานทับซ้อนด้วย เกรียง และหมึกดำ ทำให้เห็นได้ว่าพื้นผิวและลักษณะเส้น รวมถึงน้ำหนักของเส้น รูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแตกต่างกันนั้น ตัวแปรสำคัญในการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับสภาวะทางอารมณ์ของข้าพเจ้าในขณะหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีเสน่ห์ในตัวของมันเอง ไม่ว่าจะเส้นสีที่สาดสะบัดน้อยมาก รุนแรงหรือเบาบาง ล้วนแล้วแต่สร้างให้เกิดอารมณ์และแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดแทบทั้งสิ้น เส้น โครงสร้าง และสี เป็นการสอดประสานซึ่งกันและกัน เป็นช่วงเวลาที่ได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ถ่ายทอดเป็นรูปธรรมที่สื่อความหมายแก่ผู้ชม ทำให้ได้เรียนรู้จากความแตกต่าง การผสมผสาน สัมผัสและเรียนรู้ผลงาน วิเคราะห์เลือกใช้บางเทคนิคน้อย บางเทคนิคมากค่อย ๆ ปรับน้ำหนักแต่ละเทคนิคให้ผสานกันอย่างลงตัว และในเวลาเดียวกันก็ทำความเข้าใจในสภาวะจิตใจของตนเอง จากความซับซ้อน สับสน วิดกกังวล ทุกข์บ้าง สุขบ้าง จนพบกับสภาวะที่จิตใจที่เป็นสุขสงบ และเกิดเทคนิคที่สอดคล้องกันอย่างแนบเนียนในผลงาน

บทที่ 4

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสำหรับวิทยานิพนธ์หัวข้อ การทับซ้อนของเส้นและโครง สร้างกับสภาวะภายใน ได้รับการสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคงความชัดเจนในเจตนารมณ์ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการ ทั้งทางด้านเนื้อหาและเทคนิค ข้าพเจ้าทำการค้นหาครอบคลุมในทุกๆด้าน ปรับเปลี่ยนและ พัฒนา ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และเพิ่มเติมเทคนิค เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้เกิดสุนทรียภาพทางด้านความงาม และอารมณ์ความรู้สึก ที่แสดงออกได้ถึง ตัวตน บุคลิกภาพ ทักษะความคิดเชื่อ ใ้ปรากฏในผลงาน ซึ่งมีลำดับขั้นของการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งทางเนื้อหาและรูปแบบนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทดลองค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพิ่มเติมให้มีความซับซ้อน มีความหมกมุ่นทางความคิดผลงาน ตรงวัตถุประสงค์ และมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น โดยข้าพเจ้าได้แบ่งลำดับการสร้างสรรค์ผลงานไว้ดังนี้

1. ผลงานระยะแรก
2. ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์
3. ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะแรก

การสร้างสรรค์ผลงานระยะแรกนั้น เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ต่อเนื่องมาจากผลงานในระดับปริญญาตรีซึ่งในระยะแรกนั้นข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาวะภายในของตนเอง เป็นการใช้เส้น และ โครงสร้างนำมาจัดองค์ประกอบซึ่งบอกถึงความวิตกกังวลความกดดัน ของสภาพสังคม ความเป็นอยู่และสภาพความรู้สึกภายใน โดยมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในอดีต เป็นสำคัญ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน บ่งบอกถึงลักษณะไม่มั่นคงภายในจิตใจ ซึ่งได้รับการปลอบประโลมของพระเจ้า ทำให้นำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ เนื้อหาผลงานใช้เทคนิคการทับซ้อนของเส้นและ โครงสร้างด้วย เกรของ หมึกดำ และสีกาแฟ เป็นสำคัญ ผลงานในช่วงนี้ยังมีความหลากหลายในเรื่องราว ขอบเขตของเนื้อหาค่อนข้างไร้การควบคุม ขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ในขณะที่ถ่ายทอดแต่ยังมีกรอบปิดกั้นบางอย่างที่ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานยังไม่คลี่คลายและหมกมุ่นทางความคิด

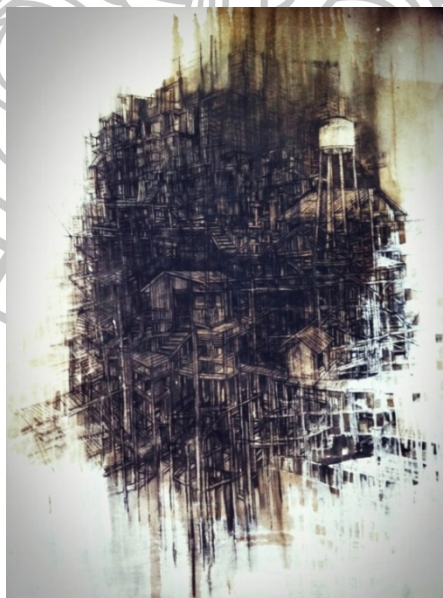
ภาพที่ 25 ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 1
 ผลงานชื่อ Fade in
 ขนาด 200 x 150 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก บนผ้าใบ

ภาพที่ 26 ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 2
 ผลงานชื่อ การลาจาก
 ขนาด 130 x 150 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

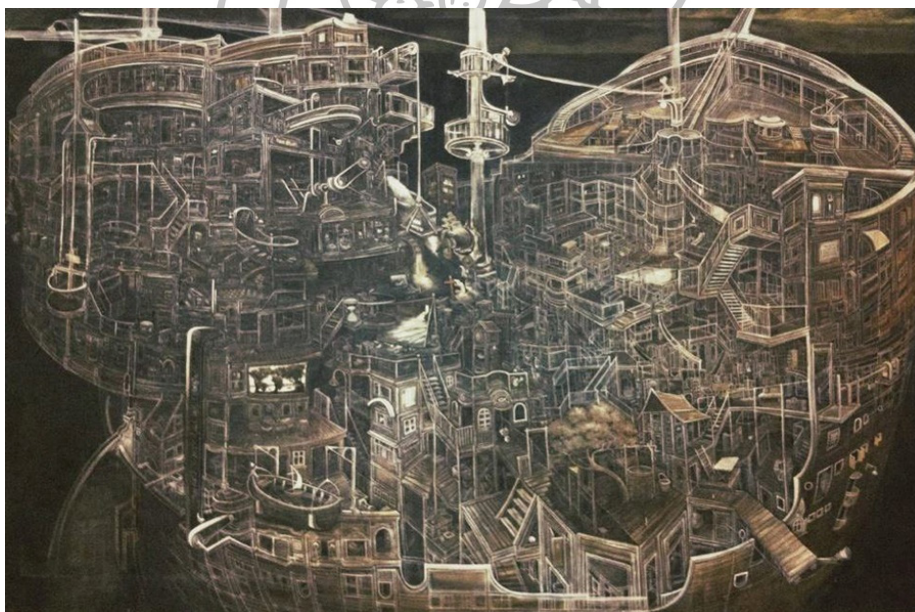
ภาพที่ 27 ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 3
ผลงานชื่อ เรือประมง
ขนาด 200 x 180 cm.
เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 28 ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 4
ผลงานชื่อ การรอกออย
ขนาด 200 x 150 cm.
เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้า

ภาพที่ 29 ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 5
 ผลงานชื่อ เมื่อความวิตกกังวลสุมใจเข้าพระองค์
 ขนาด 540 x 300 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาเฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 30 ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 6
 ผลงานชื่อ ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า
 ขนาด 280 x 200 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาเฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานในช่วงระยะนี้ เป็นการค้นหาสภาวะทางอารมณ์ที่มีระบบรูปแบบ ทั้งมากขึ้น และน้อยลง มีการเพิ่มในส่วนที่ขาด ตัดทอนในส่วนที่มากเกินไป เก็บในส่วนที่คิดไว้ของในช่วงที่ผ่านมา พิจารณาสร้างสรรค์ให้น้ำหนักสภาวะทางอารมณ์ในผลงานมีความพอดี และลงตัวมากขึ้น ถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้แสดงออกชัดเจน ในห้วงอารมณ์ความรู้สึก แต่ละช่วงเวลามากยิ่งขึ้น มีความชัดเจนในขอบเขตของภาพ มีการทดลองศึกษาในเทคนิคเดิม แต่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมความต้องการในส่วนของพื้นผิว ลักษณะเส้นและความรู้สึกตรงกับความต้องการที่จะแสดงออกในสภาวะเรื่องราวของอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น และการทดลองการใช้สีอื่น ๆ นอกจาก เทา ดำ น้ำตาล เพื่อสร้างความรู้สึกละเอียดที่แตกต่างให้กับองค์ประกอบภาพ โดยข้าพเจ้ายังใช้เรื่องราวของการทับซ้อนของเส้นและโครงสร้าง สร้างสรรค์งานโครงสร้างที่นอกเหนือจากอาคารที่อยู่อาศัย เป็นพวกเครื่องจักรกลขับเคลื่อนผสมผสานกับจินตนาการภายในตัวตน แสดงถึงพลังของเส้นและมุมมองใหม่ๆ

ภาพที่ 31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ผลงานชื่อ โลก

ขนาด 250 x 250 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยองสี บนผ้าใบ

ภาพที่ 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2
ผลงานชื่อ แทรกเตอร์ 1
ขนาด 110 x 110 cm.
เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3
ผลงานชื่อ แทรกเตอร์ 2
ขนาด 110 x 110 cm.
เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

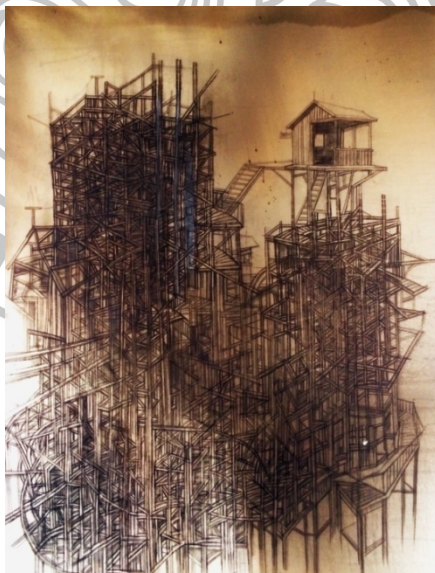
ภาพที่ 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4
 ผลงานชื่อ แทรกเตอร์ 3
 ขนาด 110 x 110 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5
 ผลงานชื่อ เพื่อน
 ขนาด 150 x 150 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6
 ผลงานชื่อ ลบเลือนหาย
 ขนาด 150 x 130 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7
 ผลงานชื่อ โครงสร้าง
 ขนาด 200 x 150 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8
 ผลงานชื่อ เส้น
 ขนาด 200 x 150 cm.
 เทคนิค สีน้ำกาเฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

การสร้างสรรค้และผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค้วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน” ในระยะนี้ เป็นการพัฒนาและค้นหาตัวตนในการที่จะถ่ายทอดเป็นได้อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยผ่าน โครงสร้างที่มีลักษณะเรขาคณิต ซึ่งในบางความรู้สึกมันบ่งบอกถึงเส้นที่ทับซ้อนกันจนเกิดการใช้เส้นนั้น เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกและความคิด บางครั้งเส้นและโครงสร้างที่ออกมา นั้นไม่มีรูปแบบซึ่งนำไปสู่การหาแรงบันดาลใจจากสภาวะที่กีดตันทางความคิดและความรู้สึก โดยการสร้างกรอบให้กับตัวเองในรูปแบบต่างๆ เพื่อเน้นให้ความคิด เน้นไปในทิศทางและจุดประสงค์ที่แสดงออกได้อย่างเด่นชัดที่สุด เพื่อใช้เส้นและโครงสร้างที่นำมาทับซ้อนจนเกิดรูปทรงตามจินตนาการ สอดคล้องต่อสภาพจิตใจ ความคิดและการเชี่ยวชาญทางความรู้สึกของข้าพเจ้าในรูปแบบเรื่องราวที่แจ่มชัดมากที่สุด

1. การสร้างสรรค้ผลงานที่ผ่านมานั้นเกิดจากอารมณ์ที่มีความวิตกกังวลต่อสู้อันภายในจิตใจ ถ่ายทอดออกมาตามสภาวะห้วงเวลานั้นตรงๆ โดยยังไม่มี การผสมผสานเรื่องราวอย่างมี

ระบบ เพื่อที่จะถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น จึงได้มีการวิเคราะห์พิจารณาในเนื้อหา เรื่องราวที่จะถ่ายทอดออกมาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

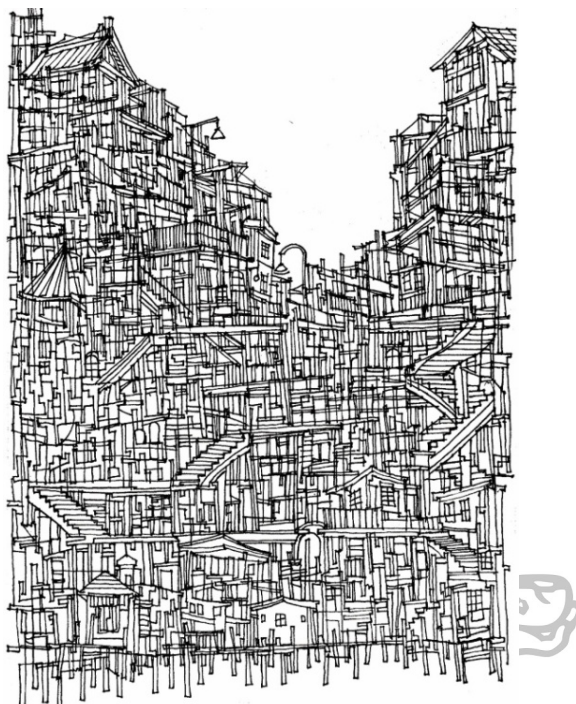
2. กำหนดขนาดของภาพให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อให้เห็นถึงขอบเขตของการ เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดซึ่งจะสามารถสื่อความหมายของภาพได้เพียงพอตรงตามประเด็นที่ต้องการ แสดงออก และส่งเสริมให้ภาพเกิดพลังมากที่สุด

3. พิจารณาและวิเคราะห์ส่วนที่ดีของผลงานที่ผ่านมาของแต่ละช่วง เพื่อรวบรวม และ นำมาผสมผสานกันใหม่ ตัดทอนส่วนที่มากเกินไป เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด โดยยังคงแสดงออกชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในที่ต้องการอย่างแท้จริง

จากการวิเคราะห์ผลงานข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ความรู้สึกรู้สึกคิด สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวภายใน รวมถึงขนาดของภาพให้เกิดความสอดคล้องการให้ความสำคัญ กับรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในผลงาน เป็นช่วงขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ในความคิดซึ่งมีที่มา จากความเป็นจริงผสมผสานกับเรื่องราวในความคิดถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่โดยปราศจากกรอบ ภายในจิตใจแต่มีทักษะของ การจัดการรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 39 ภาพร่างผลงานที่ 1

ภาพที่ 40 ภาพร่างผลงานที่ 2

ภาพที่ 41 ภาพร่างผลงานที่ 3

ภาพที่ 42 ภาพร่างผลงานที่ 4

ภาพที่ 43 ภาพร่างผลงานที่ 5

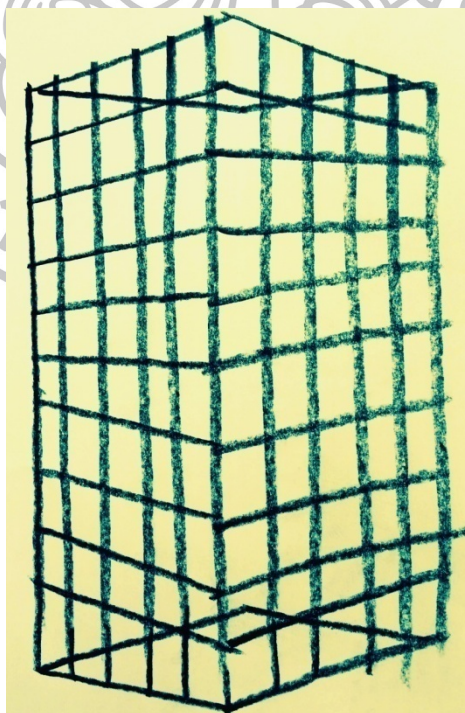
ภาพที่ 44 ภาพร่างผลงานที่ 6

ภาพที่ 45 ภาพร่างผลงานที่ 7

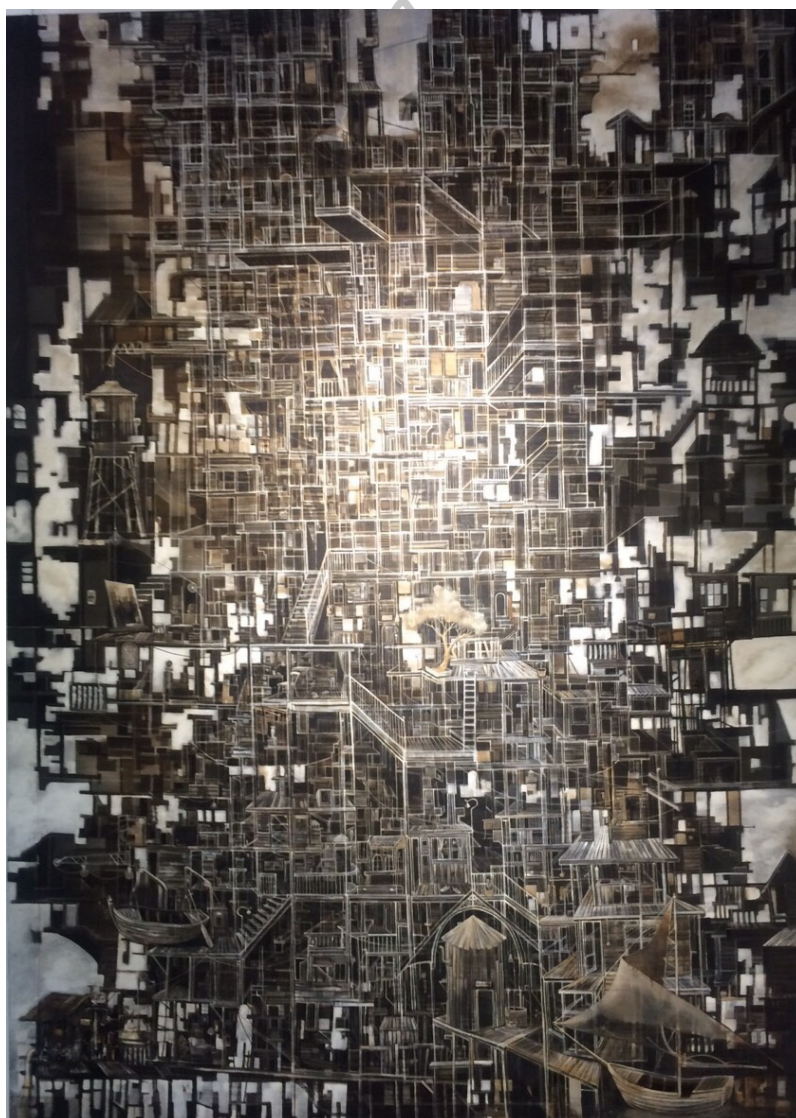

ภาพที่ 46 ภาพร่างผลงานที่ 8

ภาพที่ 47 ภาพร่างผลงานที่ 9

ภาพร่างทั้งหมดข้างต้น เป็นการทดลองศึกษาเส้น โครงสร้างในรูปแบบต่างๆ น้ำหนัก และรูปแบบเส้นที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันให้ความรู้สึกแตกต่างกัน การตัดเส้นด้วยปากกา พู่กัน หรือเกรยอง สร้างความรู้สึกหนักแน่น มั่นคงมากและน้อย จินตนาการเรื่องราวภายในภาพ รวมถึง ร่างมุมมองและมิติ ที่ทับซ้อน จากนั้นเลือกสรรภาพร่างที่น่าสนใจ นำมาพัฒนาต่อขยายสร้างผลงาน วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ลงตัวในทุก ๆ ด้านมากขึ้น

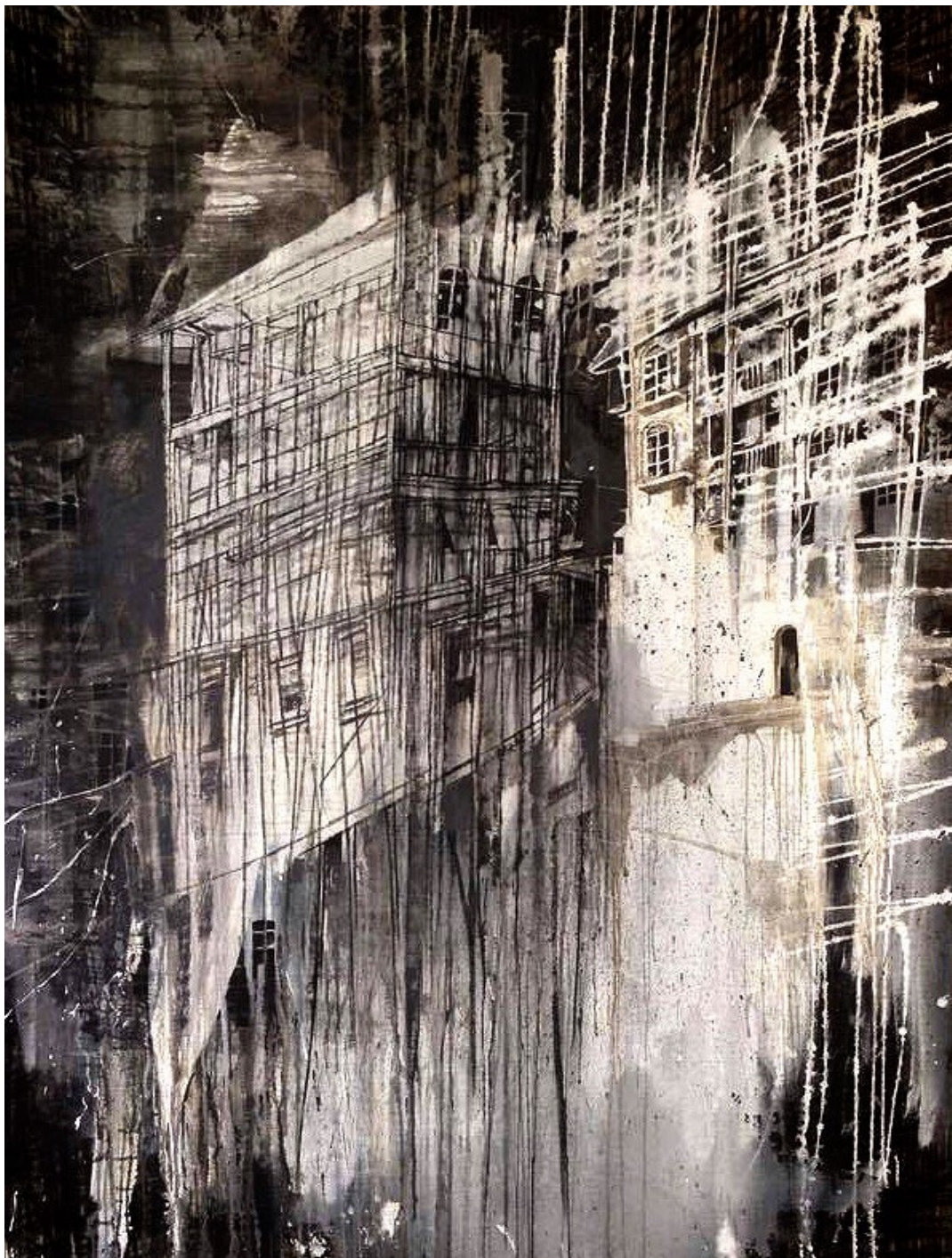

ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์จีนที่ 1

ผลงานชื่อ ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า

ขนาด 199 x 280 cm.

เทคนิค สีอะครีลิค กาแฟ บนผ้าใบ

ภาพที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 200 x 150 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

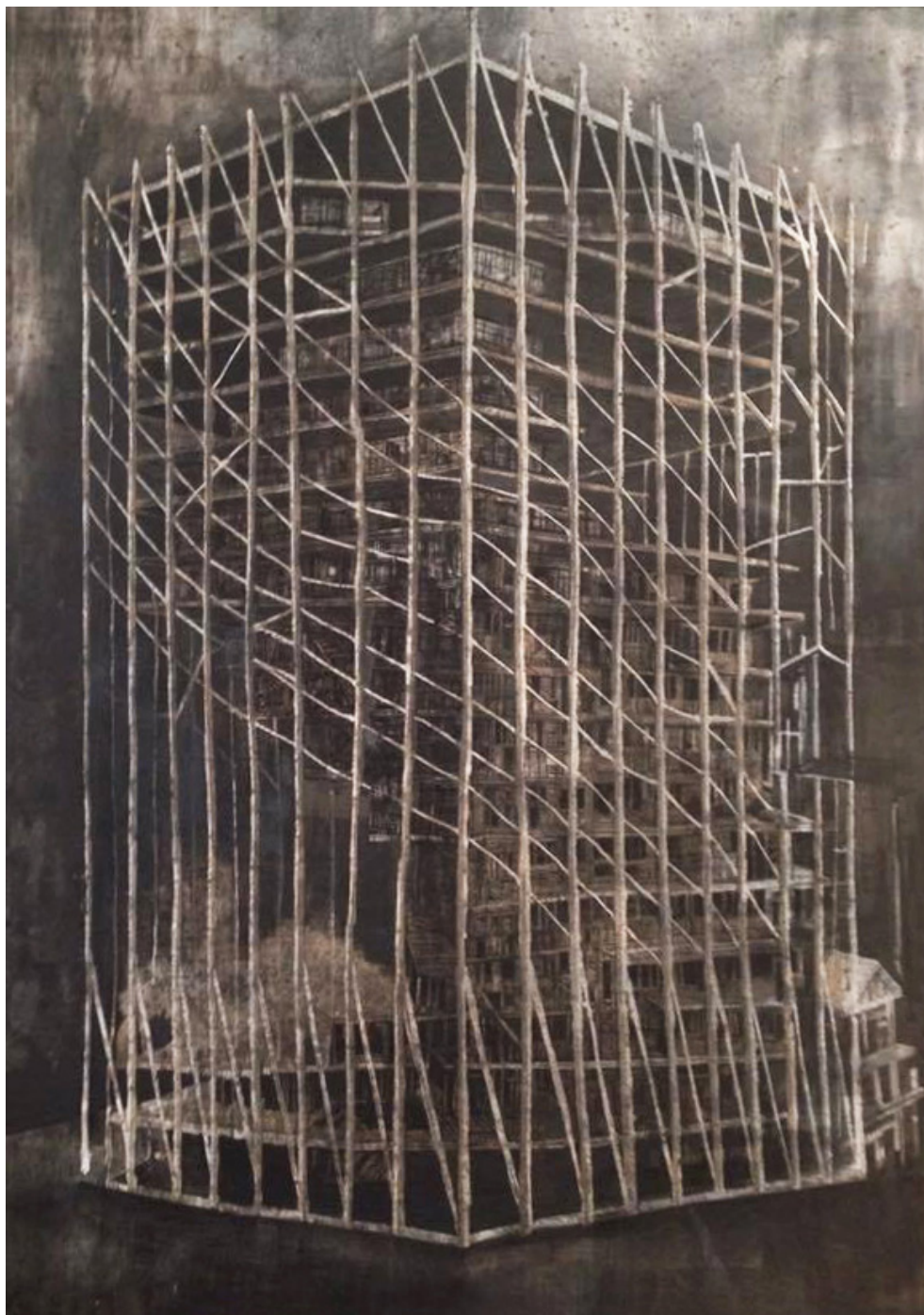

ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 300 x 200 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 300 x 200 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

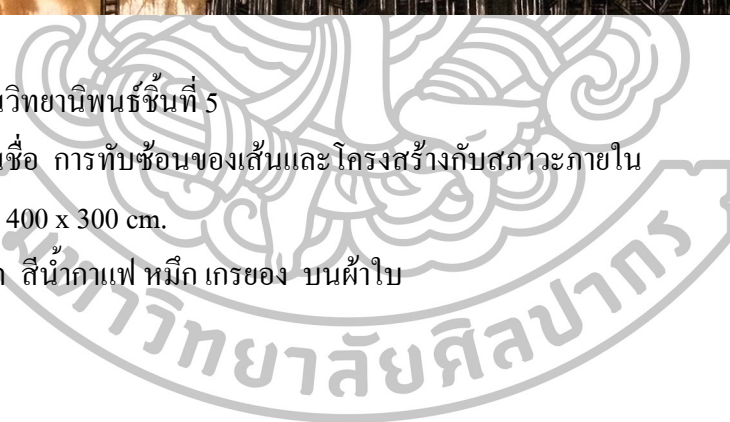

ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์จีนที่ 5

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 400 x 300 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 53 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 150 x 130 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 54 ผลงานวิถยานิพนธ์ชิ้นที่ 7

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 150 x 130 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

ภาพที่ 55 ผลงานวิทยานิพนธ์จีนที่ 8

ผลงานชื่อ การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

ขนาด 200 x 150 cm.

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคและพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน” ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สึกสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการความคิดที่ไม่มีกฏตายตัว ที่ทำให้เกิดการเพิ่มเติม การตัดทอนรายละเอียด และเรื่องราวภายในผลงาน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงในการตั้งข้อสังเกตและพิจารณาในการนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของความคิดให้เป็นไปตามจิตวิญญาณทางความรู้สึก เพื่อเกิดการเยียวยาสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรมเพราะการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่า การคิดดีและทำดีจะทำให้ชีวิตในแต่ละวันดำเนินได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข ซึ่งแสดงออกอยู่ในภาพจิตรกรรมผ่าน โครงสร้างเส้นความรู้สึก และในเนื้อหาเรื่องราวมุ่งเน้นที่จะหาหนทางทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่แฝงอยู่ในจิตใจ นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจ ที่จะสร้างเป็นพลังเกิดสุนทรียภาพทางความงามที่มีความลงตัวและชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาเรื่องราว องค์ประกอบ น้ำหนัก เส้น สี แสงเงา รวมทั้งขนาดของภาพที่เหมาะสมผ่านเทคนิคต่างๆ ที่ได้ทำการพัฒนา และเลือกสรรแล้วนั้น เพื่อให้สะท้อนแก่ท่านผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดจากสภาวะภายในจิตใจออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้ทำความเข้าใจในสภาวะจิตใจของตนเอง จากความซับซ้อน ลึกลับ วิดกกังวล จนมาพบกับสภาวะที่จิตใจที่เป็นสุขสงบ ดังนั้น เนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนี้น่าจะเป็นสิ่งซึ่งนำไปสู่ความงามของการสร้างสรรค์ ซึ่งมาจากความเข้าใจอันแท้จริงของตัวคนมนุษย์ เพื่อหาหนทางของความสงบภายในจิตใจของการมีชีวิต

รายการอ้างอิง

กำจร สุนพงษ์ศรี. **สุนทรียศาสตร์**. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2556.

มูลนิธิพันธสัญญา. **มานาประจำวัน**. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก <http://www.thaicovenant.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5369314>

สมาคมพระคริสตธรรมไทย. **พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011**. แปลโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2014.

อรรถกฤต นัทรภูติ. **วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์**. เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก <http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9480000126144>

All Engineer. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก <http://www.aes-service.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539210976&Ntype=1>

Artists' Market. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.artistsmarket.com/escher_photos

Hbaan. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://changrukubaan.com/punhabann-detail.asp?problem_id=195&probType=4

_____. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก <http://www.sss.applicadthai.com/business/articles/>

INN. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก <http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=594936>

M.C. Escher. **Quotes**. Accessed January 28, 2014. Available from <http://www.mcescher.com/bout/quotes/>

SCG. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก <http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/>

TNN24. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=55940&t=news

ภาคผนวก

รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานระยะแรก

1. ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน Fade in เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก บนผ้าใบ
ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร พ.ศ.2554
2. ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน การลาจาก เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ
ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร พ.ศ.2554
3. ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน เรือประมง เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ
ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร พ.ศ.2554
4. ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน การรอคอย เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง บนผ้าใบ
ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร พ.ศ.2554
5. ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน เมื่อความวิตกกังวลสุมใจเข้าพระองค์ เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 540 x 300 เซนติเมตร พ.ศ.2554
6. ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 280 x 200 เซนติเมตร พ.ศ.2554

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน โลก เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยองสี
ขนาด 250 x 250 เซนติเมตร พ.ศ.2555
2. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน แทรกเตอร์ 1 เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 110 x 110 เซนติเมตร พ.ศ. 2555

3. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน แทรกเตอร์ 2 เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 110 x 110 เซนติเมตร พ.ศ. 2555
4. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน แทรกเตอร์ 3 เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 110 x 110 เซนติเมตร พ.ศ. 2555
5. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน เพื่อน เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 150X150 เซนติเมตร พ.ศ. 2555
6. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน ลบเลือนหาย เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 150X130 เซนติเมตร พ.ศ. 2555
7. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน โครงสร้าง เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 200X150 เซนติเมตร พ.ศ. 2555
8. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน เส้น เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 200X150 เซนติเมตร พ.ศ. 2555

ผลงานวิทยานิพนธ์

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า
เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 199 x 280 เซนติเมตร พ.ศ.2557
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน
เทคนิค สีนํ้ากาแฟ หมึก เกรยอง
ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร พ.ศ. 2557
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง

ขนาด 300 x 200 เซนติเมตร พ.ศ. 2557

4. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง

ขนาด 300 x 200 เซนติเมตร พ.ศ. 2558

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง

ขนาด 400 x 300 เซนติเมตร พ.ศ. 2558

6. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง

ขนาด 150x130 เซนติเมตร พ.ศ. 2558

7. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง

ขนาด 150x130 เซนติเมตร พ.ศ. 2558

8. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8

ชื่อผลงาน การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้างกับสภาวะภายใน

เทคนิค สีน้ำกาแฟ หมึก เกรยอง

ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร จำนวนแปดชิ้น พ.ศ. 2558

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายมาตรา บุรณสิน
ที่เกิด	จังหวัดนนทบุรี
วัน เดือน ปี เกิด	28 มิถุนายน 2527
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2542	สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนชลประทานวิทยา
พ.ศ. 2545	สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชลประทานวิทยา
พ.ศ. 2548	สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก อาชีวศิลปศึกษา
พ.ศ. 2552	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2554	ศึกษาต่อในระดับศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติแสดงผลงาน	
พ.ศ. 2549	ร่วมแสดงงานนิทรรศการกลุ่มจิตรกรรม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2550	ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 22
พ.ศ. 2550	ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษาของกลุ่มจิตรกรรม ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2552	ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
พ.ศ. 2553	ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
พ.ศ. 2555	ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58
พ.ศ. 2556	ร่วมแสดงนิทรรศการ "ดอกจันทร์กระพ้อ" นิทรรศการกลุ่ม ณ หอศิลป์ มูนซีเกอร์ (2014 November 1 to 22 at Moonseeker Gallery)
พ.ศ. 2558	ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 (The 61st National Exhibition of Art)
เกียรติประวัติ	
พ.ศ. 2546	รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพเขียนบนกำแพง ครั้งที่ 1-3
พ.ศ. 2549	เป็นวิทยากร เขตพื้นที่การศึกษา จ.กระบี่ กลุ่มประติมากรรมกระดาษ
พ.ศ. 2550	รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สีอะคริลิก Josonja
พ.ศ. 2550	รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพเขียนอะคริลิก ของบริษัท HHK

- พ.ศ. 2550 เป็นวิทยากร เขตพื้นที่การศึกษา จ.สระแก้ว กลุ่มประติมากรรมกระดาศ
- พ.ศ. 2551 เป็นวิทยากร เขตพื้นที่การศึกษา อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี กลุ่มประติมากรรมกระดาศ
- พ.ศ. 2551 รางวัลยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “เมืองงามนามศรีราชา” ครั้งที่ 14
- พ.ศ. 2552 รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
- พ.ศ. 2553 มีผลงานศิลปกรรม ศิลปะร่วมสมัย รัชกาลที่ 9
- พ.ศ. 2553 รางวัลเกียรติคุณอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- พ.ศ. 2555 รางวัลสนับสนุน โดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58
- พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
- พ.ศ. 2557 เหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพ วิชาประติมากรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 62
- พ.ศ. 2559 เป็นวิทยากรกลุ่มพนักงานของ โรงแรมแซงกรีต้า กรุงเทพฯ กิจกรรมสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาศ(ลิง) 12-20 มกราคม

