

ความงามของชีวลัยใหม่ในจินตนาการ

โดย
นางสาวปภาดา ศิริสุวัฒน์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2559

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความงามของชีวลัยใหม่ในจินตนาการ

โดย
นางสาวปภาดา ศิริสุวัฒน์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2559

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE BEAUTY OF NEW BIOSPHERE IN MY IMAGINATION

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

Master of Fine Arts Programs in Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2016

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความงามของชีวลัย
ใหม่ในจินตนาการ” เสนอโดย นางสาวปภาดา ศิริสุวัฒน์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศน์วงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทรงชัย บัวชุม

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ว่างบอน)

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

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ รุ่ง ธีระพิจิตร)

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

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวิณ เบียดกลาง)

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

..... กรรมการ
(อาจารย์พรรษา พุทธิรักษา)

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

..... กรรมการ
(อาจารย์ทรงชัย บัวชุม)

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

57001208: สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ: ชีวาลัย / การแปรพันธุ์ / แฟนตาซี / จิตใต้สำนึก

ปกาดา ศิริสุวัฒน์: ความงามของชีวาลัยใหม่ในจินตนาการ. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ. ทรงไชย บัวชุม. 92 หน้า.

สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยชีวาลัย เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นที่อยู่อาศัยที่ต่างต่าง มี
ธรรมชาติช่วยสร้างปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญและยังเป็นแหล่งบันดาลใจให้มนุษย์ได้เลือกสรร ตัดแปลง หรือตัดทอน เพื่อ
ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและค้นหาความเป็นไปได้ของการแปรเปลี่ยนของข้อมูลไปตามอารมณ์และจินตนาการ ในด้าน
ลักษณะรูปร่าง รูปทรง และการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งมีชีวิต เพื่อแสดงสภาวะของชีวิต ที่ต่างตื่นด้วย
สัญชาตญาณแห่งชีวิต เพื่อการอยู่รอด โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ การวิเคราะห์และ
สรุปผลการสร้างสรรค์งานศิลปะในวิทยานิพนธ์นี้ พบว่า ผลงานศิลปะมีการแสดงออกและรูปลักษณะที่
สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบที่เชื่อมโยงกับศิลปะแฟนตาซี ซึ่งมุ่งเน้นความแปลกประหลาดในความ
งาม สื่อเนื้อหาเรื่องราวของความงาม ความแปลกประหลาด และความมหัศจรรย์ ในการตื่นเพื่อ
ดำรงอยู่ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในชีวาลัยใหม่ ตามจินตนาการฟุ้งฝันที่ผสมอารมณ์ความรู้สึก
ส่วนตัวจากสภาวะจิตที่แผ่เร้นในปัจจุบันบุคคล สร้างความรู้สึกให้เชื่อในเนื้อหาจินตนาการ เชื่อมโยง
ไปกับการแปรผัน รูปทรง รูปลักษณะแปลกใหม่ของสิ่งมีชีวิต ท่ามกลางทิวทัศน์ สีสันแห่งบรรยากาศ ที่
ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแห่งความฝันที่เกินจริง

นอกจากนี้ ยังให้สุนทรียะในด้านที่เป็นคุณสมบัติของจิต ซึ่งตอบสนองต่อการรับรู้ความ
งามที่สัมผัสได้ทางสายตา ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ลักษณะเด่นๆ ของศิลปะแนวแฟน
ตาซีอย่างสมบูรณ์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2559

57001208: MAJOR: VISUAL ARTS

KEY WORD: BIOSPHERE / FANTASY / TRANSMUTATIONS / SUBCONSCIOUS

PAPHADA SIRISUWAT: THE BEAUTY OF NEW BIOSPHERE IN MY IMAGINATION.

THESIS ADVISOR: SONGCHAI BUACHUM. 92 pp.

For all creature being born and living at biosphere, nature helps to create many essential factors for living in balance. Thus, nature and environment is a vital resource and a place where inspires human to choose, adapt and abridge for expressing arts in many forms in art creation. This aimed to study and research the possibility of information change depending on emotion and imagination in shapes, forms and existences of lives, to show the life condition struggling by instinct of life and to subsist by using the procedure of visual arts. Analysis and conclusion of art creation in the previous research found that artwork had expression and appearance relating to the appearance and style of fantasy art which emphasized weirdness in beauty. This conveyed the story of beauty, weirdness wonder miracle in creatures struggle to live in a new biosphere along with imagination combining with personal emotion and feeling. A mental state hiding inside individuals created feeling to believe a content of imagination and linked to variations, shapes and the exotic looks of creatures among views and colors of atmosphere changing with the times of exaggerated dream.

Furthermore, it gave a mental aesthetic responding the perception of beauty in optical sense and receives new knowledge for completely adapting characteristics of fantasy arts.

Program of Visual Arts

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature.....

Academic Year 2016

Thesis Advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาเป็นอย่างสูง ที่ได้เลี้ยงดู อุปถัมภ์เจือจุนทุกสิ่งทุกอย่างแก่ข้าพเจ้า สิ่งที่ดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้รับมาโดยตลอดนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจและไม่อาจหาคำใดมาพรรณนาได้ทั้งหมด

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ทรงไชย บัวชุม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะและให้กำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะจนลุล่วงความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ อธิพิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ที่ได้ให้คำวิจารณ์และชี้แนะในการสร้างแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวิณ เปี้ยตกลาง ที่ได้วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ เพื่อการพัฒนาในผลงานให้ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำและคำวิจารณ์ ตลอดจนข้อชี้แนะต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ทั้งหลายในเบื้องต้น รวมทั้งคณาจารย์ในภาควิชาจิตรกรรมทุกท่านที่ได้เอ่ยนาม มา ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าได้นำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ จนสำเร็จลุล่วงทุกประการ และจะขอจดจำ นำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป

คุณงามความดี และประโยชน์ที่พึงจะเกิดขึ้น จากการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ บิดามารดาผู้เป็นที่เคารพรัก ตลอดจนคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และยังผลซึ่งความสุขความเจริญตลอดไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
สมมติฐานของการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์.....	3
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
ที่มาของความบันเทิง.....	5
อิทธิพลของข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ทางธรรมชาติ.....	6
ทัศนคติและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	7
หลักพุทธปรัชญา.....	7
หลักการทางศิลปะและสุนทรียภาพ.....	8
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์.....	9
อิทธิพลและความบันเทิงในลัทธิศิลปะและผลงานของศิลปิน.....	10
ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism).....	10
ผลงานของศิลปิน.....	12
ซัลวาดอร์ ดาลี.....	12
ศิลปะแฟนตาซี (Fantasy Art).....	14
ผลงานของศิลปิน.....	14
เอียน มิลเลอร์.....	14
ฮันนาห์ ยาดา.....	15
อิทธิพลของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.....	17
ทัศนคติในการสร้างสัญลักษณ์.....	21
3 กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และวิธีการในการสร้างสรรค์.....	24
ขั้นตอนการประมวลความคิดในการสร้างสรรค์.....	24
การกำหนดแนวเรื่องในการสร้างสรรค์.....	25

บทที่	หน้า
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 7.....	64
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 8.....	65
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงวิทยานิพนธ์.....	74
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	74
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	75
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	75
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	76
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	76
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6.....	76
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7.....	77
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8.....	77
สรุปผลการสร้างสรรค์.....	78
อภิปรายผลการสร้างสรรค์.....	80
ข้อเสนอแนะ.....	80
5 บทสรุป.....	89
รายการอ้างอิง.....	90
ประวัติผู้วิจัย.....	92

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ผลงานของศิลปินซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali).....	13
2 ผลงานของศิลปินเอียน มิลเลอร์ (Ian Miller).....	15
3 ผลงานของศิลปินฮันนาห์ ยาตา (Hannah Yata).....	16
4 ผลงานของศิลปินฮันนาห์ ยาตา (Hannah Yata).....	17
5 สัญลักษณ์ตามธรรมชาติ เพื่อการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์.....	19
6 ตัวอย่างหนึ่งของการดิ้นรน เพื่อความดำรงอยู่ในพืช.....	20
7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	29
8 ตัวอย่างภาพร่างรูปทรงสัตว์ต่างๆ ที่ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูล.....	31
9 การคัดเลือกข้อมูล.....	32
10 เริ่มต้นจัดวางองค์ประกอบด้วยทัศนียภาพ จากกระดาษลอกลาย.....	32
11 การจัดวางองค์ประกอบด้วยรูปทรง.....	33
12 การปรับและจัดวางองค์ประกอบอื่นๆ.....	33
13 ตัวอย่างภาพร่างเสร็จสมบูรณ์.....	34
14 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยปากกานกระดาษลอกลาย.....	34
15 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์.....	35
16 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 1.....	41
17 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 2.....	42
18 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 3.....	43
19 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 4.....	44
20 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 5.....	45
21 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 6.....	46
22 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 7.....	47
23 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 8.....	48
24 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 1.....	54
25 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 2.....	55
26 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 3.....	56
27 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 4.....	57
28 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 5.....	58
29 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 6.....	59
30 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 7.....	60
31 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 8.....	61
32 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 1.....	66
33 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 2.....	67
34 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 3.....	68

35	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 4	69
36	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 5	70
37	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 6	71
38	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 7	72
39	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 8	73
40	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	81
41	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	82
42	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	83
43	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	84
44	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5	85
45	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6	86
46	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7	87
47	ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8	88

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์มีการบริโภคทรัพยากรต่างๆ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ อาหาร ที่อยู่อาศัย การใช้พลังงาน เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นในลักษณะสิ้นเปลือง ผลที่ตามมาทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคุกคามความอยู่รอดของสรรพสิ่งในชีวลัย (Biosphere) และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นทุกวัน

นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก เช่น พายุ ฝนตกหนัก ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งการเกิดคลื่นยักษ์หรือสึนามิ ที่เป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ล้วนมีที่มาจากการทำงานของมนุษย์แทบทั้งสิ้น สรรพสิ่งมีชีวิตบนชีวลัย จึงต้องเผชิญกับวิกฤตทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยสมดุล อุดมสมบูรณ์ และมีความงามอย่างน่าอัศจรรย์ จึงมีความเสี่ยงและมีความเปราะบางที่จะสูญสิ้นไปจากพื้นที่ชีวลัย ซึ่งเป็นที่กำเนิดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลก เพราะชีวลัย (Biosphere) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลก เป็นที่อยู่ของและที่เกิดสิ่งมีชีวิต ซึ่งโอบล้อมด้วยบรรยากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีจำกัด หากชีวลัยถูกทำลายเท่ากับสรรพสิ่งมีชีวิตได้ทำลายตัวเองเช่นกัน

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ธรรมชาติในโลกให้สิ่งที่สวยงาม รื่นรมย์ นอกเหนือจากปัจจัย 4 ที่มนุษย์ได้รับแล้ว ธรรมชาติยังมีความความลึกซึ้งและมีพลังเหนือการคาดเดา ความสวยงามของธรรมชาติ ยังเป็นแหล่งบันดาลใจให้มนุษย์นำมาสร้างสรรค์ศิลปะ และถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ เพื่อบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดในประสบการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ภายในใจของปัจเจกบุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะ สามารถเลือกสรรตัดทอน หรือแปรสภาพธรรมชาติ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่สื่อความหมาย ตามความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ได้หลากหลายวิธี

ความวิปริตแปรปรวนของโลกธรรมชาติที่เกิดขึ้น จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน เช่น ปรากฏการณ์ความผันผวนของฤดูกาล เช่น จากเอลนีโญซึ่งทำให้เกิดความแห้งแล้ง และลานีญาซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เป็นต้น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่แปลกๆ ผิดฤดูกาลนี้ มีผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน ระบบนิเวศจึงเสียสมดุลและเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เป็นเหตุให้สรรพชีวิตในธรรมชาติ ต้องพบภาวะความลำบากในการดำเนินชีวิต อาจตายหรือสูญพันธุ์ไปได้ง่าย

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตธรรมชาตินั้น มีผลให้ทัศนคติและรูปแบบในการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งมีชีวิตในโลกแปรเปลี่ยนไป ระบบนิเวศที่เคยเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ต้องแปรเปลี่ยนไป ธรรมชาติจึงให้

กลไกในการปรับสภาวะตัวเอง (Self-Regulation) เพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีรากฐานมาจากความสามารถของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดและแต่ละสายพันธุ์ จึงทำให้เกิดความหลากหลายของชีวิต ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย จึงวัฏจักรที่หมุนวนขึ้นใหม่ในระบบนิเวศนั้นในลักษณะฟื้นฟูใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลา นานเข้าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีมากขึ้นและจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเด่นชัดขึ้น เช่น ทุ่งนาหรือไร่ร้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุ่งหญ้า และพืชพวกไม้พุ่มในเวลาต่อมา จนในที่สุดหากไม่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกมารบกวน ก็กลายเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจึงต้องดิ้นรนเพื่อให้คงอยู่ได้ ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันไป

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวที่เข้ามาปะทะความรู้สึกนั้น เป็นมูลเหตุสำคัญ ที่สร้างความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้า และเกิดแรงกระตุ้นให้ข้าพเจ้าต้องหยุดคิดไตร่ตรอง ถึงรูปแบบของชีวิตที่ต่างมีสภาวะวิถีแห่งชีวิต ซึ่งต้องดิ้นรนตามสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอดในธรรมชาติ ในระบบสังคมของสรรพสิ่งมีชีวิตแต่ละเผ่าพันธุ์ ล้วนมีความแตกต่าง ในสัตว์โลกที่ฉลาดอย่างมนุษย์นั้น แม้มีชีวิตแต่ดูเหมือนไร้จิตวิญญาณ เพราะใช้ชีวิตแต่ละวันไปตามประสาทสี่งการ ทั้งยังขาดจริยธรรม พยายามดิ้นรนและมุ่งแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน เอาเปรียบมนุษย์ด้วยกันเอง ส่วนสัตว์โลกระดับต่ำลงมา ก็ต้องมีชีวิตดิ้นรน เพื่อความอยู่รอดที่ต่างวิถีกัน คือรู้จักกินอยู่ รู้จักสืบพันธุ์ และรู้จักรักตัวกลัวตายเท่านั้น

หากมนุษย์ไร้ซึ่งจริยธรรมอันดีงาม พฤติกรรมที่เกิดตามมาย่อมไม่ต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่น ดังนั้นสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกธรรมชาติ ตั้งแต่ คน สัตว์และพืช จึงอาจมีวิถีชีวิต ความต้องการที่คล้ายตามกัน ผลคือทุกชีวิตต่างต้องแก่งแย่ง ดิ้นรนตามสัญชาตญาณแห่งความอยู่รอด โดยอาศัยพลังอำนาจลึกลับที่ธรรมชาติเลือกให้ เพื่อการดำรงชีพที่กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น

ข้าพเจ้าจึงต้องการค้นหาหาคำตอบของรูปลักษณ์ รูปทรง และโครงสร้างทางสรีระที่แปลกใหม่ของสรรพชีวิตในอนาคต ภายใต้ชีวลัย (Biosphere) ที่สงบและงดงาม ด้วยสรรพสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ ด้วยจินตนาการที่สวนทางกับความเป็นจริงในโลกธรรมชาติ การหาคำตอบในทางศิลปะของข้าพเจ้า จึงเกิดได้ด้วยจินตนาการ ดังคำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่า“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” เพราะจินตนาการเป็นความคิดพิเศษที่ไม่หยุดนิ่งในกรอบใดๆ แต่จะเกิดและเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ที่อาศัยข้อมูลต่างๆ และจากความครุ่นคิดส่วนตัวนั้น นับเป็นทางออกของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและมีจินตภาพส่วนตัว อันจะช่วยสร้างความดี ความงาม และความสมดุล ที่เชื่อมโยงกันของจิตวิญญาณผู้สร้างกับเนื้อหาเรื่องราวในผลงานศิลปะนั้น

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาและค้นหาความเป็นไปได้ของการแปรเปลี่ยนข้อมูลไปตามอารมณ์และจินตนาการ ด้านรูปร่าง รูปทรง และการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพื่อแสดงสภาวะชีวิตที่ต่างดิ้นรนด้วยสัญชาตญาณแห่งชีวิต เพื่อการอยู่รอด โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2. เพื่อสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะที่มีเนื้อหาจากจินตนาการ ได้ถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สึกส่วนตน ที่กล่าวถึงในเนื้อหาเรื่องราวนั้น ด้วยรูปแบบจินตนาการฟุ้งฝัน หรือศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันแบบสองมิติบนผ้าใบ

3. เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของมนุษย์ ให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และตระหนักผลกระทบที่อาจเกิดตามมาในอนาคต เมื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวลักษณ์นั้นหมดสิ้นความสมดุล

สมมติฐานของการสร้างสรรค์

การเกิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์นั้น อาจเกิดจากการปรับตัว การกลายพันธุ์หรือการแปรพันธุ์ ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ มนุษย์นิเวศ สัตว์นิเวศและพืชนิเวศ ที่มาอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศนั้นๆ ย่อมมีความเป็นไปได้ ในการแปรผันด้านรูปร่าง รูปทรง โครงสร้างของชีวิตในแต่ละเผ่าพันธุ์ และสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ โดยอาศัยการประมวลผลความคิด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปตามอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการส่วนตน ร่วมกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบเหตุผลทางวิชาการให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ในวิถีทางทัศนศิลป์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ด้านเนื้อหา กำหนดแนวคิด โดยศึกษาและค้นหาความเป็นไปได้ของการแปรผันทางรูปร่าง รูปทรง ของสรรพชีวิตทั้งหลาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์รูปร่าง รูปทรงแปลกใหม่ของสรรพสิ่งมีชีวิตบนพื้นที่ใหม่ ด้วยเนื้อหาจินตนาการฟุ้งฝัน ที่มีเรื่องราวของความสวยงาม ความแปลกประหลาด และความมหัศจรรย์ของสรรพสิ่งมีชีวิตที่แปรผันกับการดำรงอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบรรยากาศ ซึ่งเชื่อมโยงกับอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ เป็นโลกแห่งจินตนาการที่เกินความเป็นจริง
2. ด้านรูปแบบ เป็นศิลปะแนวแฟนตาซี (Fantasy art) ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ซึ่งไม่อาจเกิดเป็นจริงบนโลก
3. ด้านเทคนิค เป็นวิธีการทางจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์

1. การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง ความทรงจำ ภาพถ่ายจากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
2. การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิต่างๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาข้อมูล รูปแบบของศิลปะและผลงานของศิลปินที่ให้อิทธิพลทางศิลปกรรมซึ่งมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน
3. นำประเด็นความสำคัญของปัญหาและที่มาของการสร้างสรรค์ แรงแบนตาลใจที่ได้รับ เพื่อสรุปและกำหนดแนวเรื่อง แนวความคิด รูปแบบศิลปะการ และกำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์
4. ทดลองร่างภาพ รูปทรงต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ทั้งคน พืช และสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการ

ความคิดฝัน

5. วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูล มาสรุป เพื่อกำหนดโครงสร้างสรีระในรูปแบบที่แปลกใหม่จากการบิดเบือน การผสมผสาน ตัดต่อหรือลดทอน เพื่อสังเคราะห์ให้เกิดรูปทรงใหม่
6. ในผลงานที่ใช้ทิวทัศน์ ต้องศึกษามุมมองภาพให้หลากหลาย ก่อนการสร้างผลงานจริง ตั้งแต่ บรรยากาศและทोनสี ตลอดจนการจัดวางโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ทางศิลปะ
7. เริ่มต้น ร่างภาพ ก่อนวางเค้าโครงบนผ้าใบและสำรวจความเหมาะสมที่เกิดจากการขยายสัดส่วนแล้ว
8. การวิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์ ทั้งหมด 32 ชิ้น
9. การสรุปผลและการอภิปรายผลการสร้างสรรค์
10. การนำเสนอและติดตั้งผลงาน

วิธีการศึกษา

1. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารขั้นต้น ประกอบด้วย ภาพถ่ายของลักษณะต้นไม้ เปลือกไม้ พันธุ์ไม้ จากสถานที่จริง หามุมมองทางทัศนียภาพที่แปลกตา ตามสวนสาธารณะรอบๆ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครปฐม รวมทั้งภาพถ่ายจากการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นต้น
2. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารชั้นรอง ประกอบด้วย หนังสือ บทความ และเอกสาร ได้แก่ ทฤษฎีวิวัฒนาการ การกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ทฤษฎีศิลปะ ลัทธิศิลปะ และผลงานของศิลปินที่ให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
3. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ ด้านรูปร่าง รูปทรง ด้วยการร่างภาพคร่าวๆ แล้วเพิ่มรายละเอียด หรือลดทอน เสริมแต่งรูปทรง ให้ภาพร่างมีความชัดเจนและจัดวางองค์ประกอบภาพ
4. การสร้างสรรค์งาน ด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ โดยปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้นตอนของเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน ตั้งแต่ ขยายสัดส่วนภาพร่างลงบนผ้าใบ ด้วยอัตราส่วนต่อเซนติเมตร ลงสีพื้นหลังของแต่ละส่วนด้วยสีอะคริลิก แล้วจึงลงสีน้ำมันตามวิธีจิตรกรรมสีน้ำมัน
5. วิเคราะห์โครงสร้างศิลปะ เนื้อหาและรูปแบบ
6. สรุปผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์
7. การนำเสนอและติดตั้งผลงาน พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ประกอบการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ข้อมูลจากหนังสือ บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีศิลปะและสุนทรียศาสตร์
2. ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์และจากสื่ออื่นๆ เช่น ทีวีทัศน์ สารคดีสัตว์โลกทางโทรทัศน์ รวมทั้งภาพถ่ายจากสถานที่จริง เช่น โครงกระดูกของสัตว์ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ภาพถ่ายทิวทัศน์ธรรมชาติ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินและภาพผลงานศิลปะที่สอดคล้อง คล้ายคลึงกับการสร้างสรรค์

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความงามของชีวาลัยใหม่ในจินตนาการ” นี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงาน โดยมีข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมจากการค้นคว้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ตั้งแต่ ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลจากประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านธรรมชาติแวดล้อม ตลอดจนอิทธิรูปแบบทางศิลปะ แสดงออกด้วยแนวทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วย แนวความคิด รูปแบบ วิธีการ ทัศนคติ ความคิดฝัน จินตนาการ ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันสองมิติ บนผ้าใบ โดยสามารถจำแนกรายละเอียดของการศึกษาในวิทยานิพนธ์บทนี้ ได้ดังต่อไปนี้

ที่มาของความบันดาลใจ

“ความบันดาลใจ” (Inspiration) เป็นพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้อำนาจให้อำนาจให้การขับเคลื่อนความคิด หรือกระตุ้นให้เราเกิดแนวคิดที่นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยหลักใหญ่ๆ แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นมักนำมาตอบสนองความต้องการทางจิตใจที่มักเกิดจากความประทับใจ หรือสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ ต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ตั้งแต่เหตุการณ์ ช่วงเวลา สถานที่บุคคล ซึ่งผ่านการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ที่มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นหลัก โดยมีกระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมในการสร้างงานศิลปะนั้นๆ ของแต่ละบุคคล เช่น บางคนอาจมีความทรงจำ ความประทับใจ หรือมีแรงกดดันที่ต้องการหาทางออก เพื่อลดความรู้สึกกดดันทางจิตใจ และเหตุผลอื่นๆ ที่ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรคงานศิลปะนั้นๆ เป็นต้น

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์ศิลปะ มี 2 ประเภท คือ แรงบันดาลใจภายนอกที่เกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วเกิดความสะเทือนใจ ที่นำไปสู่ความรู้สึกจินตนาการ เช่น ธรรมชาติที่งดงาม ความโหดร้าย ความยากจนของคนในสังคม จึงต้องการสะท้อนผ่านออกมาในงานศิลปะ อีกแรงบันดาลใจหนึ่งนั้นมาจากภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความต้องการทางจิตใจ ทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่เกิดเป็นมโนภาพภายในของศิลปินเอง การบันทึกภาพที่เกิดขึ้นในใจ จึงต้องใช้วิธีการร่างภาพของความคิดนั้น เพื่อถ่ายทอดจินตนาการนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ ดังนั้นจากแรงบันดาลใจอย่างเดียว ย่อมมีอาจสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีกระบวนการทางทัศนศิลป์ได้สมบูรณ์ แต่ต้องเพิ่มแนวความคิดของตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์สู่งานศิลปะ เพื่อจะได้แสดงออกหรือบอกให้ผู้ดูได้รับรู้อะไรจากการชมผลงานศิลปะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างสรรค์งานที่สอดคล้องกันกับการสร้างสรรค์งานนั้นๆ ตั้งแต่การใช้สื่อวิธีการหรือเทคนิครูปแบบของศิลปะ และแนวความคิด ดังได้กล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจ จากความประทับใจในความงามและความสนใจในวิถีแห่ง ธรรมชาติที่ประกอบด้วยสรรพสิ่งมีชีวิต ที่ก่อกำเนิดจากระบบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวลัย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศบนโลกนี้ มีความเกี่ยวพันกันอย่างสมดุล ความงามของ ธรรมชาติและสรรพสิ่งมีชีวิตนั้น ไม่เพียงแต่เป็นความงามทางภาพภาพ แต่ยังแฝงความรู้สึกภายใน ตั้งแต่ความเร้นลับ ความแปลกประหลาดและมหัศจรรย์อีกด้วย ธรรมชาติจึงเป็นแหล่งที่ให้ความ บันดาลใจที่สำคัญต่อผู้สร้างสรรค์ศิลปะ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อสรรพสิ่งและธรรมชาติ ช่วยสร้างจินตนาการและนำมาแสดงออกในงานศิลปะ

อิทธิพลจากข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ทางธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแปลกๆ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุของภาวะ โลกร้อนในปัจจุบัน สร้างความเสียหายแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สภาวะธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะสูญเสียทั้งความงามและเผ่าพันธุ์ของสรรพสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน อย่างสมดุล เมื่อมนุษย์ซึ่งถือตนว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ได้สร้างและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มากมาย ใน ขณะเดียวกันก็กลับเป็นผู้ทำลายเสียเอง ทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูญเสียความสมดุล ส่งผล กระทบใหญ่หลวง ดังที่เราได้รับรู้เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากภาวะความผันแปรของ บรรยากาศในธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ปรากฏการณ์ แปลกๆ ที่เกิดผิดปกติถูกกาล เป็นข่าวที่ปะทะความรู้สึก สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวให้ มนุษย์ชาติ มนุษย์ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายธรรมชาติในทุกรูปแบบ จึงถูกธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทวงคืน ในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น เพราะหลังจากธรรมชาตินั้นลึกลับเหนือการคาดเดา ซึ่ง มนุษย์ไม่สามารถต้านทานไว้ได้ทั้งหมด

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่รับรู้ปัญหาเหล่านี้ จึงนำความบันดาลใจจากความประทับใจในความ งาม ความเร้นลับ มหัศจรรย์และความพิลึกแปลกประหลาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เคย ได้รับสัมผัส เป็นประสบการณ์ ความทรงจำที่สวยงาม โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาเพิ่มเติม แนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยแนวทางของตนเอง ซึ่งเป็นการใช้ปัญญาที่มองเห็นปัญหา เพื่อหาหนทางแก้ไข โดยใช้ศิลปะเป็นปัจจัยในการเชื่อมโยงกันกับความรู้สึก จิตวิญญาณ และกระตุ้น จิตสำนึกให้มนุษย์เกิดความตระหนักและห่วงหาอาทรธรรมชาติ ในรูปแบบศิลปะจินตนาการฟุ้งฝัน (Fantasy art) โดยอาศัยการตีความ ผ่านเนื้อหาสาระที่เกิดจากจินตนาการ มุ่งหวังจะสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองผ่านภาษาทางทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นเสมือนสื่อกลางทางสากล ที่สามารถถ่ายทอด บอกเล่าความรู้สึกอารมณ์ของตนเอง โดยมีทัศนธาตุ (Visual elements) เป็นตัวจัดการ ร่วมกับ เนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวความงามและคุณค่าทางสุนทรียภาพ

อิทธิพลจากข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ทางธรรมชาติ จึงมีความสำคัญในส่วนที่สร้าง ทัศนคติ ความเชื่อ อีกทั้งเป็นเหตุผลสนับสนุนในการทำงาน ช่วยจุดประกายความคิดต่อเติม และ เพิ่มน้ำหนักให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะในวิทยานิพนธ์นี้

ทัศนคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

หลักพุทธปรัชญา

ธรรมชาติของสรรพสิ่งมีชีวิตต่างมีเหตุปัจจัยของการเกิด ตั้งอยู่ และดับไปตามธรรมชาติ มนุษย์เราเป็นสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก และเป็นสรรพสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกล้ากว่าสรรพสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่กำเนิดขึ้นในชีวลัย ซึ่งเป็นส่วนของโลก ตั้งแต่เหนือพื้นโลก บนพื้นโลก และใต้พื้นโลก ชีวลัยจึงเป็นขอบเขตของระบบนิเวศที่สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคือ มนุษย์ สัตว์ พืช ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ มีธรรมชาติเป็นผู้สร้างและเลือกให้อย่างพอดี ได้สมดุล ตามทฤษฎีของพุทธปรัชญา “ธรรม” มีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทุกสิ่ง ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและอยู่เหนือธรรมชาติ ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ มนุษย์ สัตว์ ฯลฯ ในวิทยานิพนธ์ เรียกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในชีวลัยว่า สรรพสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะกล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือมีอยู่ตามธรรมชาติในสากล เพราะมีธรรมชาติจึงมีกฎแห่งธรรมชาติ ทุกสิ่งในธรรมชาติย่อมอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ กฎแห่งธรรมชาตินี้จึงเป็นกฎแห่งเหตุผล ในพุทธปรัชญาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กฎอภิปัจจยิตา”¹ ตามทฤษฎีของพุทธปรัชญา ทุกสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ย่อมอยู่ภายใต้กฎนี้ พุทธปรัชญาจึงเรียกกฎที่มีตามธรรมชาติที่แยกย่อยออกไปตามลักษณะจำเพาะของความสัมพันธ์ว่า “นิยาม” อันหมายถึง “กำหนดอันแน่นอน” แบ่งได้ 5 อย่าง ได้แก่

1. อุตุนิยามคือ กฎแห่งสภาวะหรือกำหนดของธรรมชาติที่ว่าด้วยฤดูกาล ภูมิอากาศ ในสภาพแวดล้อม ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตามกฎแห่งธรรมชาติ
2. พีชนิยาม คือ กฎของพันธุกรรม ที่ธรรมชาติได้กำหนดลักษณะของสรรพสิ่ง ซึ่งครอบคลุมความเป็นไปของสรรพสิ่งมีชีวิต
3. จิตนิยาม คือ กฎของความเป็นไปและการทำงานของจิตหรือกฎแห่งวิญญาน จิตก็มีธรรมชาติที่เกิดดับ ต่อเนื่องกันไปโดยการรับรู้ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
4. กรรมนิยาม คือ กฎของการกระทำของมนุษย์ ทำเช่นไรได้รับผลเช่นนั้น
5. ธรรมนิยาม คือ กฎแห่งเหตุและผลหรือกฎไตรลักษณ์ ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปร และเสื่อมสลายแตกดับไปตามกฎ

ดังนั้นนิยาม 5 จึงมีส่วนที่เป็นสัจธรรม คือ ความจริง เป็นสามัญลักษณ์ร่วมแห่งสรรพสิ่ง คือความไม่เที่ยง เพราะเป็นสิ่งที่ต้องแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาพเดิมตลอดเวลา

อนึ่งกฎทั้ง 4 ข้อแรกย่อมรวมลงในกฎที่ 5 คือ ธรรมนิยามหรือกฎไตรลักษณ์ ดังนั้นธรรมนิยามจึงมีความหมายครอบคลุมกฎแห่งธรรมชาติทั้งหมด²

ตามหลักการแห่งธรรมะในพุทธธรรม กล่าวถึงสรรพสิ่งทั้งหลาย ความเป็นอนิจจัง ล้วน

¹สุนทร ธีรชัย, พุทธปรัชญาจากไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 14.

²พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), 235-236.

เกิด เสื่อมสลายและดับตามกฎธรรมชาติ แล้วกำเนิดใหม่ วนเวียนไปเรื่อยดั่งกงล้อแห่งกาลเวลา ที่หมุนไปไม่เคยหยุด ช่วงเวลาของการก่อเกิดของสรรพสิ่งมีชีวิตนั้น ดำเนินและแปรเปลี่ยนไป นับเป็นความมหัศจรรย์ นำพิศวงตามธรรมชาติ ซึ่งพรรณนาระหว่างพุทธปรัชญา รับรู้การมีอยู่ตามธรรมชาติที่เป็นโลกเชิงวัตถุวิสัยและเชื่อว่าโลกนี้เกิดขึ้นจากกฎแห่งธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ เป็นสิ่งไม่เที่ยง แปรเปลี่ยน ดับสลาย แล้วมีวิวัฒนาการขึ้นใหม่ตามธรรมชาติ ดังลักษณะที่พรรณนาในอัครคัมภีร์สูตร ถึงการเกิดและการถูกทำลายทั้งหมดของโลกในรูปของวัฏจักร คือ มีการเกิดขึ้น เสื่อมสลายและดับไปและด้วยวิวัฒนาการจึงเกิดขึ้นมาใหม่และแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

เมื่อนำคำสอนและความรู้ที่ได้ค้นคว้าในปรัชญาทางพุทธศาสนา มาศึกษาวิเคราะห์แล้วพบว่า มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิต จึงเกิดทัศนคติความเชื่อในการสร้างสรรค์ผลงานแนวจินตนาการ ที่อาศัยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความเป็นไปของสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ข้าพเจ้าจึงนำเสนอ จินตภาพของความคิดฝัน ถึงความงามแห่งชีवालีย์ใหม่กับสรรพสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติ ที่ต่างมีสายใยเกี่ยวพันและอยู่ภายใต้วัฏจักรของธรรมชาติ ตั้งแต่เกิด ดับ และการปรับตัวเอง สร้างความผันแปรให้กับลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของสรรพสิ่งมีชีวิต ที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่ตามสภาพของกาลเวลา บรรยากาศ มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวพันกับความงาม ความแปลกพิลึกของรูปลักษณ์ รูปทรงในสรรพสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยชีवालีย์ใหม่เป็นพื้นที่ก่อกำเนิดในโลกแห่งจินตนาการ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างผลงานศิลปะให้เกิดคุณค่าจรจโรจใจและให้มนุษย์พึงคิดถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีต่อทุกชีวิต

หลักการทางศิลปะและสุนทรียภาพ

มนุษย์เกี่ยวข้องกับศิลปะมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งยังเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะ การสืบค้นเพื่อหาแนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะต่างๆ จึงต้องศึกษาผลงานศิลปะที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสำคัญ ปรัชญาศิลปะจึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทาง ในจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าในความงามหรือสุนทรียะในผลงานศิลปะนั้นๆ และเพื่อหาคำตอบที่เป็นไปได้โดยมุ่งไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังเช่นพรรณนาระหว่างศิลปะของนักปรัชญาตะวันตก ดังนี้

เดวิด ฮิวม (David Hume. ค.ศ. 1711-1776) นักปรัชญาชาวอังกฤษ มีพรรณนาระว่าศิลปะเป็นสิ่งสร้างสรรค์ของจิต ศิลปะจึงเป็นจินตนาการ และเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส จึงเป็นจริงเท่าที่สัมผัสได้ จินตภาพที่สร้างด้วยจิตจึงถูกตกแต่งตามเจตนาของผู้กระทำ ที่มีความต้องการจะแสดงออกอย่างอิสระ ศิลปินเป็นผู้ทำให้จินตนาการปรากฏแก่การรับรู้และสัมผัสได้ ศิลปะจึงไม่ใช่เป็นวัตถุที่ถูกระทำ และไม่ใช่ความตั้งใจเพียงเพื่อคิดอยากจะทำ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจ คุณค่าทางศิลปะหรือความงามเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นคล้ายๆกันหรือต่างกันได้ ความงามเกิดจากความหวั่นไหวของจิต อันมีผลทำให้เกิดความชื่นชม หรือการดำหนิตีเดีย³

คอลลิ่งวูด (R.G.Collinwood.8.L. 1889-1943) นักสุนทรียศาสตร์ชาวอังกฤษ กล่าวว่าศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือจินตนาการด้วยอารมณ์ที่ถูกเก็บกักไว้ แก่นสารของศิลปะคือ

³วนิดา ขำเขียว, สุนทรียศาสตร์, (นนทบุรี: พีเอสพรีนท์, 2549), 148.

การแสดงออกซึ่งความรู้สึก ซึ่งเป็นกระบวนการที่จับสั้นในตัวเอง กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการสร้างสรรค์ หรือจินตนาการ⁴ ความงามในผลงานศิลปะจึงสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกที่ศนคติของผู้สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานศิลปะที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนั้นในผู้ชม แม้ว่าในปัจจุบัน ผลงานศิลปะมีการคิดค้นและสร้างสรรค์ใหม่ มีรูปแบบหลากหลายกว่าในอดีตก็ตาม ความงามและคุณค่าในทางศิลปะจึงแตกต่างกันออกไปเช่นกัน แต่การสร้างสรรค์งานศิลปะทุกสาขา ควรต้องคำนึงถึงหลักปรัชญาศิลปะและคุณค่าด้านสุนทรียภาพ

สำหรับผลงานศิลปะในวิทยานิพนธ์นี้ มีความมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อเป็นความงามและแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ จึงมีแนวคิดคล้ายตามทฤษฎีศิลปะที่ว่าด้วยความงามด้านจินตนาการ เพราะศิลปะคือการแสดงออกทางจินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์ (Art as Creative and Imagination) ในทฤษฎีนิยมจินตนาการ (Imagination Theory) มักเน้นคุณค่างานศิลปะด้านจินตนาการฟุ้งฝันหรือ Fantasy จากการแสดงออกที่มีได้ลอกเลียนแบบ แต่เป็นผลจากจินตนาการของมนุษย์โดยตรง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นโลกของจิตไร้สำนึก ความคิดเพื่อฝันมาจากความคิดทางใจที่เก็บไว้เป็นจินตภาพ และมักแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ นอกจากนี้ศิลปะยังเป็นการแสดงออกของความพอใจตามด้านอารมณ์ความรู้สึก เพราะมนุษย์ทุกคนต้องมีหนทางแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาให้ปรากฏ ไม่ว่าจะ เป็นพฤติกรรมทางกายโดยตรงหรือผ่านสื่อกลางเช่นผลงานศิลปะทั้งด้านบวก คือ ความสดใส และด้านลบคือความเครียด ความสับสนและความหดหู่ใจ จึงกล่าวได้ว่า ปรัชญาศิลปะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในเรื่องของแก่นสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก ที่อาศัยแหล่งบันดาลใจในการสร้างสรรค์ มาสังเคราะห์ให้แตกต่างหรือแปลกไปจากเดิม การค้นหาและสร้างความเข้าใจในความคิดปรัชญาที่อยู่ในผลงานศิลปะ จึงช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรม ได้สะท้อนมุมมองทางปรัชญาและสุนทรียภาพจากศิลปะที่แสดงผ่านเนื้อหาสาระความงาม และสาระทางจิตวิญญาณที่แฝงไว้ในผลงาน และยังช่วยพัฒนาปัญญา ตลอดจนช่วยขยายความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติความเชื่อของข้าพเจ้าที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะชุดนี้ สื่อไปถึงผู้ชมอีกทางหนึ่งด้วย

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาด้านจินตนาการ ศิลปินส่วนใหญ่มักอ้างอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของนายแพทย์ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, ค.ศ. 1856-1939) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตีความ และทำความเข้าใจในแง่ของการสนับสนุนแนวคิด สิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันและจินตนาการนั้นล้วนมาจากประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง จิตใต้สำนึกจึงสัมพันธ์กับตัวตนของความมีจิตสำนึก ฟรอยด์เชื่อว่า ความลับที่แฝงเร้นอยู่ภายใต้จิตสำนึก และการเห็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์นั้น ต้องใช้กุญแจความฝันไขออกมาให้ปรากฏ เพราะความฝันเกิดจากประสบการณ์ที่มีเรื่องราวในอดีต บอกความหมายความต้องการของมนุษย์ทั้งในยามหลับและตื่น ความหมายที่แฝงเร้นในความฝันถูกเก็บไว้ด้วยกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึก เป็นความไม่สมปรารถนาของมนุษย์ ในขณะที่มีจิตสำนึก มนุษย์จึงต้องสื่อสารผ่านความฝันด้วยการแสดงออกผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ได้

⁴ จรูญ โภมรัตน์านนท์, สุนทรียศาสตร์ ปัญหาเบื้องต้นในปรัชญาศิลปะและความงาม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540), 49.

จิตไร้สำนึกนั้น ทั้งนี้การแปลความหมายในความฝันขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาและระบบสัญลักษณ์ของแต่ละสังคม เช่น ในสังคมไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อเรื่องความฝันว่า ถ้าฝันเห็นดอกบัวจะได้พบเนื้อคู่ ฝันเห็นงูจะได้แต่งงาน และงูในระบบสัญลักษณ์อื่นๆ อาจเป็นตัวแทนของอวัยวะเพศชาย เป็นต้น

ส่วนคาร์ล กุสตาฟ ยุง (CarlGustavJung, 1875-1961) “บิดาแห่งจิตไร้สำนึก” ได้กล่าวถึง สภาวะจิตไร้สำนึกว่า “สำหรับข้าพเจ้าแล้วถือว่าชีวิตเหมือนพีชตระกูลหัวที่อยู่ด้วยรากเหง้าใต้ดิน ชีวิตอันแท้จริงของมัน มีอามองเห็น ทว่าซ่อนเร้นอยู่ในราก...”⁵ มนุษย์พยายามใช้ความฝัน ความคิดคำนึง เพื่อเปิดเผยจิตไร้สำนึกที่ซ่อนเร้นให้ออกมา อันเป็นการสร้างสมดุลให้จิตไร้สำนึก ในลักษณะถ่วงดุลหรือหลอมหลวมเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาวะความเจ็บป่วยทางใจ ในขณะเดียวกัน จิตไร้สำนึกยังทำหน้าที่สะท้อนพัฒนาการของจิตสำนึกที่เชื่อมโยงกับโลกกายภาพ เช่น ศิลปินแสดงออกผ่านศิลปะที่เป็นสัญลักษณ์ ซับซ้อและไร้ระเบียบนั้น

จากความคิดในเรื่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ فروยด์ ได้นำไปสู่ความคิดในทางศิลปะ กล่าวคือ فروยด์ เชื่อว่า พลังของจิต มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ เพราะความฝันและศิลปะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของแรงปรารถนาที่จำแลงรูปมาจากจิตไร้สำนึก (Unconscious) เช่น ในรูปของความฝัน และศิลปะ... จิตมนุษย์จึงสามารถสร้างจินตนาการได้ด้วยวิถีแห่งความพอใจตามที่ปรารถนา ในรูปของความคิดจินตภาพภายใน และขับเคลื่อนสู่ความจริงที่เป็นรูปธรรมภายนอก⁶

ปัจจุบันแนวคิดของนายแพทย์ซิกมันด์ فروยด์ ส่งผลกระทบด้านบวกต่อวงการศิลปะมาก ศิลปินที่มีผลงานศิลปะแนวลัทธิเหนือจริง (Surrealism) และแนวฟุ้งฝัน (Fantasy) ต่างนำทฤษฎีจิตวิเคราะห์ไปใช้อ้างอิงอยู่เสมอๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆของสภาวะจิตของศิลปินกับงานศิลปกรรมนั้น ผลงานศิลปะที่สร้างตามความฝันและจินตนาการ จึงเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ فروยด์ ความฝันและจินตนาการ จึงมีความหมายที่สามารถถ่ายทอดออกมาจากจิตไร้สำนึกได้ และมีส่วนสนับสนุนแนวคิด สร้างทัศนคติและความเชื่อแก่ข้าพเจ้า ได้นำจินตนาการและความปรารถนาของจิตไร้สำนึก ที่มีภาวะของความฝัน อันเป็นขบวนการต่อเนื่องกัน มาเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ที่ช่วยนำไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นกัน เชื่อกันว่า การใช้สัญลักษณ์ มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตไร้สำนึก ซึ่งสะท้อนตัวตนบางอย่างของปัจเจกบุคคลที่เคยได้รับการหล่อหลอมจากอดีต ตั้งแต่การเลี้ยงดู ประสบการณ์สิ่งแวดล้อมในชีวิต จนเกิดภาพลักษณ์ในใจและมีจิตไร้สำนึกเป็นที่เก็บของสัญลักษณ์นั้น

อิทธิพลและความบันเทิงในลัทธิศิลปะและผลงานของศิลปิน

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เป็นรูปแบบศิลปะที่พัฒนาผสมผสานความคิดในการแสดงออกทางศิลปะ ระหว่างศิลปะดาดา (Dada) และจากทฤษฎีจิตวิทยาของนายแพทย์ซิกมันด์

⁵คาร์ล กุสตาฟ ยุง, ความทรงจำ ความฝัน ความคิดคำนึง, แปลจาก Memories Dreams Reflections, แปลโดย พจนา จันทรสันติ, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2551), 23.

⁶วินดา ขำเขียว, สุนทรียศาสตร์, (นนทบุรี: พีเอสพรีนท์, 2549), 168.

ฟรอยด์ (Sigmund Freud, ค.ศ. 1856-1939) จากสภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลของสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความยากจนของประเทศที่แพ้สงคราม ความเจ็บป่วยพิการของผู้ได้รับผลจากภัยสงคราม เป็นต้น ได้ส่งอิทธิพลทางความคิดและเจตคติ ในการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินกลุ่มดาดา ด้วยจุดประสงค์ เพื่อต่อต้านความรุนแรงของสงคราม และสะท้อนให้เห็นภัยของสงคราม มีความแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ปฏิบัติทางศิลปะที่เกิดขึ้นมีลักษณะรูปแบบของการต่อต้านทุกสิ่งรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางความงามและความรุนแรง ลักษณะผลงานแสดงถึงสภาพแท้จริงของสังคมสมัยนั้น จัดเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อสังคม โดยใช้รูปแบบของศิลปะเป็นตัวสะท้อนและเตือนให้ผู้คนต่อต้านสงคราม ต่อมาผู้นำลัทธิศิลปะของกลุ่มศิลปะดาดา ได้พัฒนาแนวคิดในการแสดงออก เกิดเป็นต้นแบบของลัทธิศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ในเวลาต่อมา เซอร์เรียลลิสม์จะให้ความสำคัญต่อทฤษฎี "จิตไร้สำนึก" ของ "ซิกมันด์ ฟรอยด์" (Sigmund Freud) และนำวิธี "การเชื่อมโยงเสรี" (Free Association) เข้ามาใช้กับงานศิลปะโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องเหตุผล หรือตรรกะความเป็นจริงใดๆ บนโลกทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกทางกายภาพ จุดเด่นของงานเซอร์เรียล จะมุ่งเน้นไปที่ "ความเพ้อฝันที่เหนือความเป็นจริง" โดยได้หยิบยกเอา "ความบังเอิญ" (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงาน ด้วยแนวคิดที่ว่า "ทุกสรรพสิ่งที่ได้มาพบกันด้วยความบังเอิญจะก่อให้เกิดความหมายบางอย่าง แม้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันเลย"⁷

ลักษณะสำคัญที่ปรากฏอยู่ในศิลปกรรมของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ได้แก่ บรรยากาศที่ไร้ลำดับในสภาวะที่ไร้กาลเวลา ซึ่งสร้างจากความคิดของศิลปินเอง รูปทรงหรือวัสดุ มีมวลน้ำหนักและลอยได้ ส่วนรูปทรงคนหรือมนุษย์ มีการผสมผสานกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรือวัตถุอื่นๆ นอกจากลักษณะที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ผลงานศิลปกรรมยังมีลักษณะความคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างเรื่องของจิตไร้สำนึกและจิตสำนึก ซึ่งศิลปินต่างมีรูปแบบการแสดงออกเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ทั้งเรื่องราว รูปทรง เกิดความงามในด้านที่กระตุ้นจิตใจและส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความคิดใช้สติปัญญาในการชม ซึ่งไม่ได้บังคับให้คิดเช่นเดียวกับตัวศิลปิน อังเดร เบรอตง (Andre Breton) หัวหน้ากลุ่มศิลปะแนวเหนือจริง เคยกล่าวถึงความเป็นเซอร์เรียลลิสม์เอาไว้ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการรวมสองสภาวะที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือความฝันและความเป็นจริง สภาวะทั้งสองที่รวมกันนี้ จะกลายเป็นความจริงสูงสุด ซึ่งอาจเรียกได้ว่า Surrealism”⁸

ดังนั้น ในความเป็นศิลปะร่วมสมัยของรูปแบบลัทธิศิลปะเหนือจริงในปัจจุบัน จึงมีความ

⁷ อาฆาต วิญญาณพิโรธ, “ลัทธิ DADA หยุดตัดจรวดโลกสวย แล้วเผชิญความจริงบนโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ,” เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.moontonerecords.weebly.com/361036073588362336343617-reveiw/

⁸ ไพศาส อธิพงษ์วิเศษ, “ในความต่างระหว่าง Surrealism ฝรั่งเศสกับศิลปะเหนือจริงอย่างไทย,” สีสัน 7, 1 (กรกฎาคม 2537): 95.

หลากหลาย ด้วยศิลปินมักนำรูปแบบศิลปะลัทธิอื่นๆ มาดัดแปลง หรือผสมผสานในการแสดงออก ทั้งแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม รูปแบบลักษณะเหนือความจริงของลัทธินี้ จึงต้องดูจากเจตนาจากประเด็นของเนื้อหาเรื่องราวที่ศิลปินสะท้อนออกมา ซึ่งควรมีทั้งความฝันของสภาวะจิตไร้สำนึกและความจริงในสภาวะจิตสำนึกรวมกันในผลงาน

ผลงานของศิลปิน

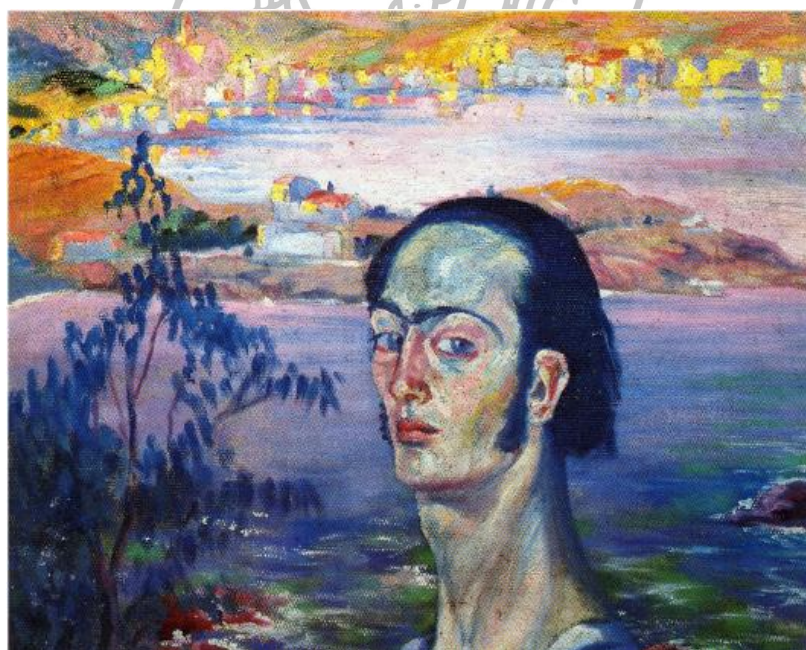
ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, ค.ศ. 1904-1989) ศิลปินเอกในลัทธิเซอร์เรียลลิส แม้ว่า ดาลีได้เข้าร่วมกลุ่มในลัทธิศิลปะเหนือจริง แต่เมื่อได้ค้นพบแนวทางในการแสดงออกของศิลปะที่มีพื้นฐานจากสภาวะจิตไร้สำนึกและจิตสำนึก ทำให้ผลงานในยุคหลังๆ มีเนื้อหาที่น่าเสนอไม่สอดคล้องกับวิถีที่แท้จริงของศิลปะแนวเหนือจริง

ในวัยเด็ก ดาลีมีความรักความประทับใจในภูมิภาคบ้านเกิด ซึ่งเป็นชายทะเลของประเทศสเปน ผลงานหลายชิ้นในระยะแรกๆ ของการสร้างสรรค์ศิลปะที่เคลื่อนไหวไปตามยุคสมัย ส่งอิทธิพลส่วนหนึ่งให้ดาลีใช้ความบังคาลใจจากทิวทัศน์ที่มาจากความทรงจำอันงดงามและคุ้นเคย มาสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวัยรุ่น ด้วยผลงาน “Selfportrait with the neck of Raphael (1921)” ศิลปินนำเสนอภาพทิวทัศน์ มีฉากหลังที่ผิดแปลกไปจากความจริง มีทิวทัศน์หมู่บ้านของตนเอง และทิวทัศน์ทะเลหน้าผาที่ควรไกลออกไป ทิวทัศน์ในผลงานให้บรรยากาศของสิ่งที่รู้สึกโดดเดี่ยว และขัดแย้ง ใช้เส้นกันแบ่งพื้นที่ด้วยโทนสี ระบายบนเป็นทิวทัศน์หมู่บ้านของศิลปินเอง ใช้โทนสีอบอุ่น ค่อนไปทางร้อน ระยะเวลาต่อมาเป็นทิวทัศน์ทะเลและหน้าผาของถิ่นอาศัย ใช้โทนสีเย็น จึงเป็นทั้งองค์ประกอบที่ใช้เป็นฉาก และให้เรื่องราว ที่สื่อถึงความคิด ความทรงจำ แสดงออกซึ่งอิสรภาพแห่งจินตนาการ ที่เก็บไว้ในจิตไร้สำนึกในวัยเด็ก หน้าด้านมีภาพเหมือนใบหน้าของดาลีบนลำคอของศิลปิน ราฟาเอล ดูแปลกประหลาดทั้งสัดส่วนและการจัดวางองค์ประกอบ สื่อความคิดฝันของตนเองในวัยหนุ่ม แสดงถึงสภาวะจิตไร้สำนึก ได้ปลดปล่อยความปรารถนาบางอย่างที่ซ่อนเร้นภายใน บอกถึงรากเหง้าของพฤติกรรมในจิตไร้สำนึกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาๆ ของศิลปินเอง โดยมีจินตนาการเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยรูปลักษณะของภาพจินตนาการต่างๆ ที่ไม่อาจเป็นจริงได้ และต้องการสื่อสารให้มนุษย์รับรู้ความต้องการและพฤติกรรมในส่วนลึกที่ซ่อนไว้ของสภาวะจิตไร้สำนึกของศิลปิน ดาลีมีความเชื่อว่า “ภายใต้ความฝันนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น อาจจะมีชาติซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ ความฝันคือความฝัน... แต่ในระหว่างที่เป็นนั้น จิตสำนึกจะไม่มีบทบาทอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างจะคล้ายตัวและจิตที่อิสระพ้นจากพันธนาการ จะแสดงตัวออกมาได้ ซึ่งหน้าที่ของศิลปินผู้ถ่ายทอด คือ ดึงเอาจิตในสภาวะแห่งความฝันที่ไร้สำนึกออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม”⁹

อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันและจินตนาการนั้น ก็มาจากโลกแห่งความเป็นจริง จิตไร้สำนึกจึงยังสัมพันธ์กับตัวตนของความมีจิตสำนึก ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวเหนือจริง ซึ่งดาลีนำมาเป็นแนวคิดและใช้สื่อสารออกมาด้วยภาพ อันเกิดจากจินตนาการไร้ขอบเขต เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาแนวทางศิลปะ สู่งานศิลปะแห่งจินตนาการฟุ้งฝันหรือแฟนตาซีอาร์ต(Fantasy Art) ในเวลาต่อมา

⁹ หนึ่งธิดา [นามแฝง], ดาลี (Dali), (กรุงเทพฯ: พริบ, 2537), 77.

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานของศิลปินซัลวาดอร์ ดาลี ในยุคที่ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ยังไม่ถือกำเนิด เพื่อต้องการแสดงให้เห็นพัฒนาการทางศิลปะและความอัจฉริยะทางศิลปะแนวเหนือจริงของศิลปิน จนเข้าสู่ความเป็นเซอร์เรียลลิสม์อย่างเต็มตัว อิทธิพลส่วนหนึ่งของรูปแบบในการแสดงออกในผลงานช่วงแรกๆ ของศิลปินดาลี นำเสนอความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เช่น รูปแบบและเนื้อหาเรื่องราว อยู่ในยุคศิลปะหลังประทับใจ (Post-Impressionism) แต่ฉากหน้ามีใบหน้าตนเองและลำคอของศิลปินราฟาเอล (Raphael) ที่ผิดแปลกไปจากความจริง แม้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานของดาลี จะได้รับอิทธิพลของลัทธิศิลปะแต่ละยุค ทั้งเทคนิคและรูปแบบศิลปะ แต่สิ่งหนึ่งที่ศิลปินดาลีนำมาใช้ในผลงานที่เด่นชัด ซึ่งไม่มีศิลปินในยุคนี้ใช้กันคือ ความคิดผสมผสานจินตนาการที่แปลกประหลาด ไร้เหตุผล การนำทิวทัศน์ที่เป็นความประทับใจและสร้างความบันเทิงใจในการสร้างสรรค์ศิลปะของดาลี จึงให้อิทธิพลในการสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในธรรมชาติที่หลากหลาย ทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงสร้างความประทับใจ และเป็นความบันเทิงใจส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างทัศนคติในทางบวก ได้นำอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการส่วนตนมาเชื่อมโยงกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะในวิทยานิพนธ์นี้

ภาพที่ 1 ผลงานของศิลปินซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali)

ชื่อผลงาน “Self-portrait with the Neck of Raphael”

ขนาด 41 x 53 ซม.

เทคนิค Oil on canvas

ปีที่สร้าง ค.ศ. 1922

ที่มาภาพ: Art Dail.com, Salvador dali biography and 1000 paintings, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก www.art-dali.com

ศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art)

ศิลปะแนวแฟนตาซี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่รู้จักอย่างเด่นชัดแพร่หลายในศตวรรษที่ 20 คำว่า “แฟนตาซี (Fantasy)” มาจากภาษากรีก มีความหมายถึงการทำให้มองเห็นได้¹⁰ ต่อมาคำนี้ถูกใช้ในความหมายของการมองเห็นในจิตใจ ได้แก่ จินตนาการและมีความหมายโน้มเอียงไปในทางเพื่อฝันในที่สุด จึงไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบของความเป็นจริง และมักใช้สื่อถึงจินตนาการ ความรู้สึกที่หลุดลอยไปจากโลกแห่งความจริง ศิลปะรูปแบบฟุ้งฝันนี้มีตัวแปรที่ซับซ้อนและมักแทรกอยู่ในศิลปะหลายๆ แนวทาง และทัศนธาตุที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของศิลปะแฟนตาซีนั้น ก็ปรากฏอยู่ในศิลปะหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับศิลปะแนวเหนือจริง โลกของภาพเขียนแนวแฟนตาซี ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุ แต่มุ่งเน้นตัวบุคคลและสภาวะทางจิตแบบปัจเจก ศิลปะแฟนตาซีจึงมีความผูกพันเชื่อมโยงกับจิตวิทยาที่ว่าด้วยความคิดฟุ้งฝันในรูปแบบจินตนาการ แนวคิดในผลงานนั้นมีการแสดงออกของจินตนาการสุดขีดได้หลากหลายแนวคิดหลัก (Themes) จึงมีความแปลกตาน่าอัศจรรย์ใจของสีสัน มีความแปลกประหลาด มีเรื่องของสภาวะจิตที่แผ่เร้นของผู้สร้างสรรค์ในลักษณะของความงามที่แปลกตาน่าอัศจรรย์ใจ และเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงของวิถีชีวิต อยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดเวลา หรือผิดกาลเทศะ อันแสดงถึงลักษณะเด่นของศิลปะแฟนตาซีที่ผู้ชมตีความได้หลากหลาย

ผลงานของศิลปิน

เอียน มิลเลอร์ (Ian Miller, 1946) ศิลปินแนวแฟนตาซีชาวอังกฤษ มีรูปแบบการนำเสนอความคิดหลักที่เน้นความแปลกแตกต่าง มีความฟุ้งฝันแปลกๆ ที่ท้าทาย ด้วยการนำเสนอแบบผิดที่ผิดทาง มีการจัดวางรูปลักษณ์น่าสนใจ ให้สุนทรีย์ในลักษณะของความแปลกประหลาดความน่ากลัว ที่ทำให้เราเชื่อในจินตนาการของศิลปิน ผลงานของศิลปินมาจากความประทับใจที่ลึกซึ้งและได้แรงบันดาลใจจากศิลปะยุคโกธิค (Gothic) และวัฒนธรรมนิยมในยุคกลางของยุโรป (Middle age) ด้วยการถ่ายทอดผ่านสิ่งมีชีวิตในมิติและรูปร่างแปลกประหลาด เช่น ปลา มังกร แมลง ต้นไม้ เป็นต้น โดยไม่สนใจข้อจำกัดใดๆ ภาพผลงาน “THD” มาจากความคิด ความฝันในอดีต ซึ่งศิลปินดึงออกมาจากประสบการณ์และความทรงจำ สื่อความรู้สึกถึงความมืดที่อาจแผ่เร้นซึ่งอันตราย และความตายที่มาจากการแย่งชิงซึ่งกันและกันของสรรพชีวิต ที่มีรูปร่างรูปทรงแปลกๆ ศิลปินให้ความสำคัญกับหลักการแสงและเงา สร้างความมืดมากกว่าความสว่าง แสงในภาพจึงปรากฏเพียงส่วนบนของภาพ ส่วนที่ไม่เน้นมักใช้สีดำในลักษณะภาพย้อนแสง เช่น ต้นไม้ริมขอบภาพ เนื่องจากผลงานส่วนใหญ่เป็นการวาดเส้น ซึ่งใช้หมึกสีต่างๆ โดยเฉพาะสีดำ การวาดเส้นจึงเป็นหัวใจหลักของงานที่ทำให้เกิดรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และลีลาของเส้นในรูปทรงนั้น การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การจัดรูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่างที่บังเอิญเข้ากับสัดส่วนทองคำ (Golden section) เส้นจึงสร้างเอกภาพให้กับรูปทรงมากที่สุด

¹⁰ วอลเตอร์ ชูเรียน, ศิลปะแฟนตาซติก, แปลโดย เมธาวิ เครืออ่อน (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 13.

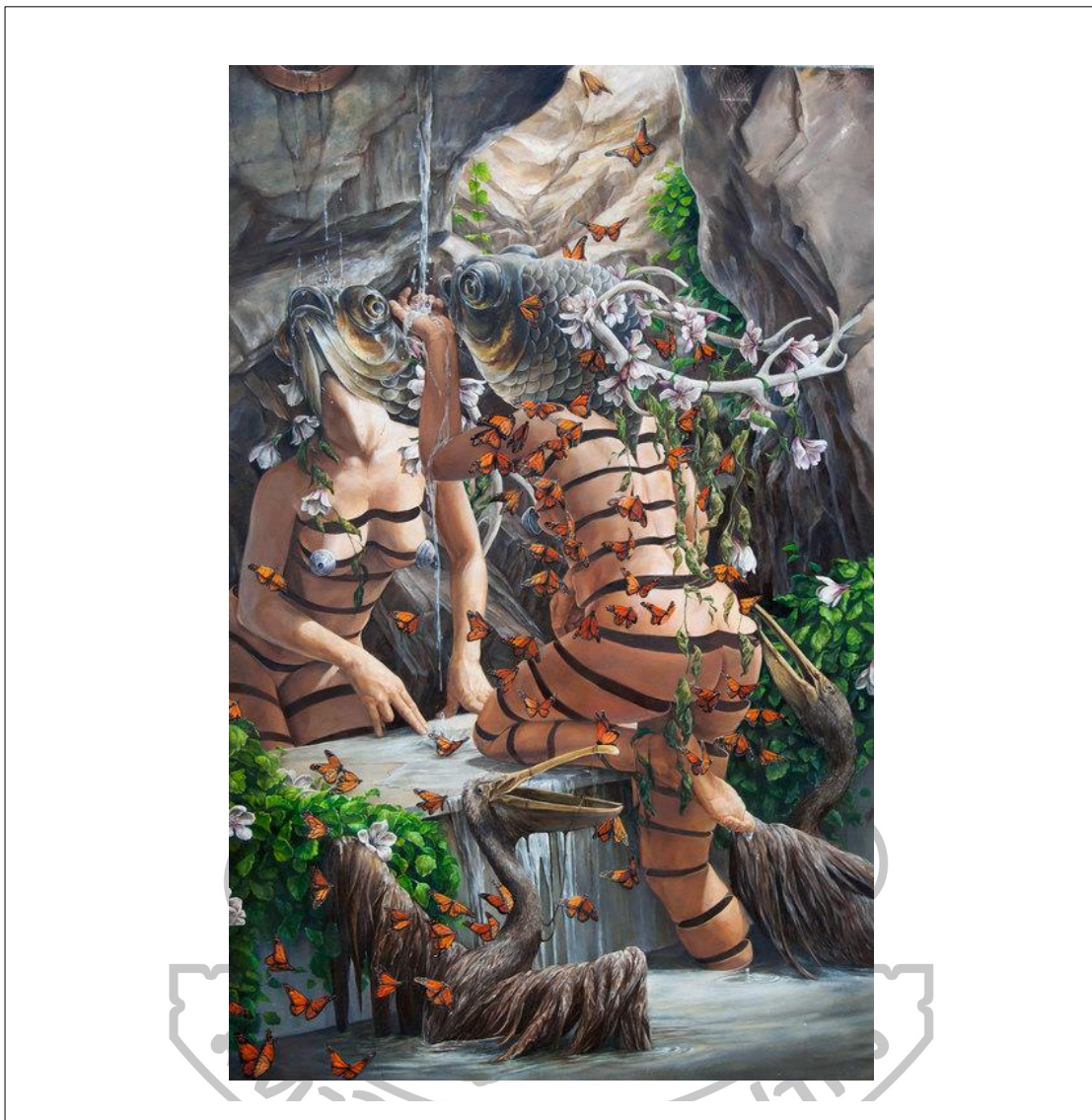

ภาพที่ 2 ผลงานของศิลปินเอียน มิลเลอร์ (Ian Miller)

ชื่อผลงาน	“THD”
ขนาด	ไม่ปรากฏ
เทคนิค	Ink drawing and watercolor
ปีที่สร้าง	ค.ศ. 2010

ที่มาภาพ: Deviantart.com, Art Analysis #29: THD, by Ian Miller, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก <http://sequentialscott.deviantart.com>

ฮันนาห์ ยาดา (Hannah Yata, 1989) ศิลปินหญิงแนวศิลปะแฟนตาซี ชาวอเมริกัน ฮันนาห์ ใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสัตว์ ที่แวดล้อมชีวิตของศิลปินในวัยเยาว์ มาสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการใช้สื่อสัญลักษณ์ ผ่านรูปร่างรูปทรงของผู้หญิงและความเป็นสตรีเพศรวมกับสัตว์ในรูปแบบฟุ้งฝันและเลียนแบบความเหมือนจริง ศิลปินใช้เหตุการณ์ในชีวิต ที่กระทบอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว มาสร้างเรื่องราว สื่อด้วยศิลปะแนวเหนือจริงและรูปแบบศิลปะแฟนตาซี แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ต้องต่อสู้ และดำรงชีพด้วยความดิ้นรน ยากลำบาก ผลงานแฝงไว้ซึ่งความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซี ด้วยลักษณะการใช้สีสดใส มีเสน่ห์เป็นของตัวเอง บางฉากหลังของผลงานใช้บอกเล่าเหตุการณ์ โดยมีตัวละคร ซึ่งศิลปินนำร่างกายผู้หญิง ที่แปรสภาพแล้วสังเคราะห์เข้ากับรูปทรงของสัตว์อย่างกลมกลืน สังเกตได้ว่า รูปทรงผู้หญิง มักไม่แสดงลักษณะหน้าตา ศิลปินเลือกใช้สัตว์ เพื่อสื่อสัญลักษณ์ความรู้สึกแทนการดิ้นรน บอกถึงความรู้สึกอารมณ์ที่เข้ากับสภาวะการณ์ แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่รับรู้สภาวะซึ่งต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางเหตุการณ์ในธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จุดเด่นในผลงานจึงมาจาก รูปร่าง รูปทรง ของคนและสัตว์ ที่ผสานเข้ากันเป็นอย่างดี การจัดองค์ประกอบ ต้องการสร้างความเด่นของรูปทรง จึงมักจัดวางไว้ตรงกลาง มีความละเอียด ประณีตในเรื่องการใช้สี การปรับสภาพรูปลักษณะนั้น เพื่อแสดงรูปลักษณะทางจิตของศิลปินเอง

ภาพที่ 3 ผลงานของศิลปินฮันนาห์ ยาดา (Hannah Yata)

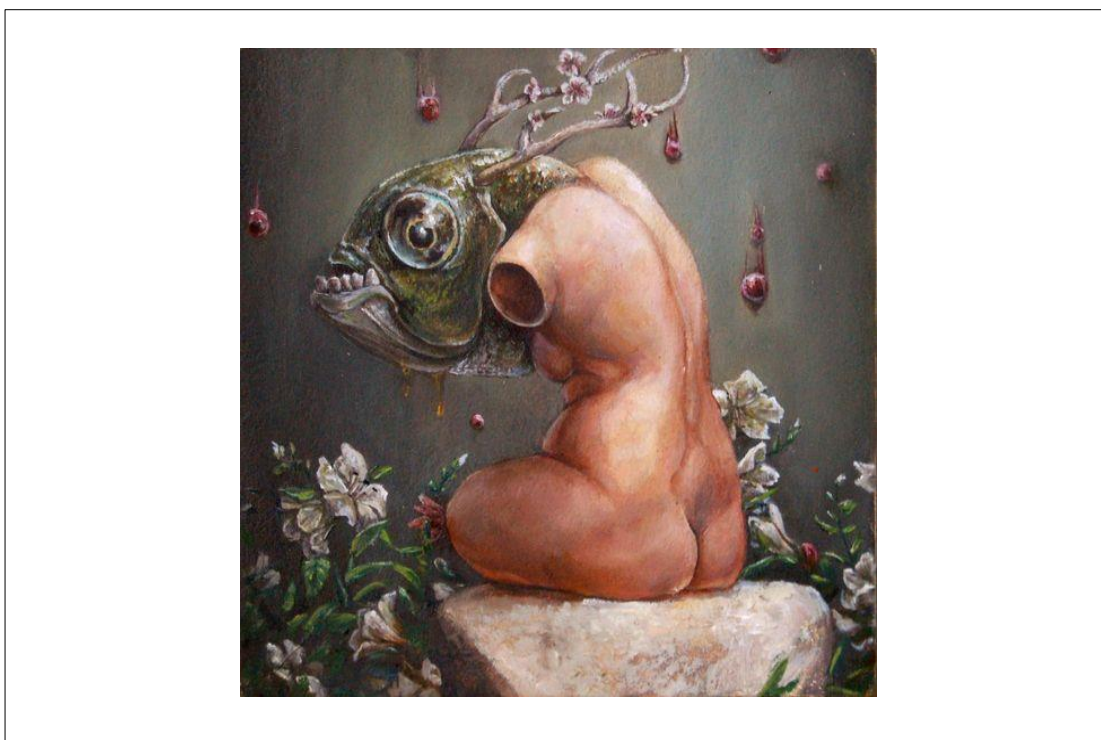
ชื่อผลงาน “The Moors”

ขนาด 40 x 62 ซม.

เทคนิค Oil on canvas

ปีที่สร้าง ค.ศ. 2013

ที่มาภาพ: Hannahyata.com, Hannah Faith Yata, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก <https://www.hannahyata.com/older/>

ภาพที่ 4 ผลงานของศิลปินฮันนาห์ ยาดา (Hannah Yata)

ชื่อผลงาน “The Wells, They Bleed Tonight”

ขนาด 15.24 x 15.24 ซม.

เทคนิค Oil on canvas

ปีที่สร้าง ค.ศ. 2013

ที่มาภาพ: Pinterest.com, **Hannah Yata**, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก <https://www.pinterest.com/hannahyata/pins/>

ศิลปินใช้ความงามและพลังของธรรมชาติที่เหนือการคาดเดา มาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ และยังสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการใช้สัญลักษณ์ได้อย่างกลมกลืนท่ามกลางทัศนียภาพที่ฟุ้งฝันและเหนือจริง จึงให้อิทธิพลต่อความคิดในการทำงานศิลปะที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันของข้าพเจ้า

อิทธิพลของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คำว่า Science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาละตินว่า scientia ซึ่งมีหมายความว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว สาขาของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าคือความรู้ด้านพันธุกรรม และกระบวนการวิวัฒนาการของชีวิต ที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดด้านการแปรพันธุ์ทางรูปลักษณะในสรรพสิ่งมีชีวิต

ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Robert Darwin, 1809-1882) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการศึกษาด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ หลักทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาร์ล ดาร์วิน ที่ให้อิทธิพลและสนับสนุนความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ประกอบด้วย

วิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือคลี่คลายไปสู่สถานะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น และหากกล่าวเฉพาะลงไปถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้ว สามารถให้ความหมายได้ว่า คือการที่สิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตใหม่ โดยนำทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน มาผสมผสานกับความรู้วิชาการด้านอื่นๆ เช่น พันธุศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการในปัจจุบัน เกิดเป็นความรู้ใหม่เรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์ (Synthetic Theory of Evolution) ซึ่งมีความเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการแปรผันทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

การแปรพันธุ์ (Transmutation) เป็นความผันแปรภายใต้กฎธรรมชาติ อันเป็นกลไกหนึ่งของวิวัฒนาการ ที่สิ่งมีชีวิตพันธุ์หนึ่งแปรเปลี่ยนไปเป็นอีกพันธุ์หนึ่ง จัดเป็นกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เปลี่ยนไป โดยการปรับเปลี่ยนสภาวะทางกายภาพของชีวิตให้เห็นเป็นรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งมีลักษณะแสดงให้เห็นเด่นชัดในเผ่าพันธุ์นั้นๆ โดยมีธรรมชาติเป็นผู้คัดเลือกและผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นได้มีชีวิตเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่รอด และยังเป็นการดิ้นรนเพื่อความดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ (Struggle for existence) ตามกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ความผันแปรบางอย่างที่เกิดขึ้นในรูปลักษณะ จัดเป็นการปรับตัวของโครงสร้างทางชีวอินทรีย์ที่สำเร็จงดงาม แม้จะต้องแก่งแย่งกันเองอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้สภาวะทางกายภาพของสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่รอดต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงหรือปรับสภาพต่างๆ ของอวัยวะที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การลดรูป หรือโครงสร้างลดรูป (vestigial structure) ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงให้เห็นว่าสรรพสิ่งจำต้องแปรผันในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาวะการณหนึ่ง อันเป็นการดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่

ดังนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกที่เราพบเห็นในปัจจุบัน จึงมีความแตกต่างจากในอดีต ความหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งในพืชและสัตว์จึงเกิดขึ้นมากมาย และในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามกาลเวลา เพื่อรับมือกับสภาพสภาวะโลกร้อนและเป็นการวิวัฒนาการอย่างเจียมๆ ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวล สายพันธุ์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะมีชีวิตรอดและดำรงพันธุ์อยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ สัตว์ขาดญาติตามธรรมชาติ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนจากภายในของมวลสรรพสิ่งมีชีวิต ยังกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรมออกมาที่ต้องการดำรงเผ่าพันธุ์และความอยู่รอดแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ของตัวเองภายใต้การดำรงชีวิต สัตว์ขาดญาติโดยธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ไปสู่การพัฒนาการของสรรพสิ่งทั้งมวล ตั้งแต่การผันแปรการเพิ่มจำนวน เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ในระบบธรรมชาติ เช่น มดเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันรู้จักสร้างทาสใช้

งานเป็นการกระทำอย่างอิสระที่เกิดตามสัญชาตญาณ โดยมีมดงานซึ่งเป็นหมันถูกเลือกไว้ให้เป็นทาส เพื่อช่วยเหลื่อมดตัวผู้และตัวเมียที่สืบพันธุ์ได้มดงาน จึงคอยปกป้องดูแลสายพันธุ์ของมันให้ดำรงอยู่ได้อย่างปลอดภัย ดังเช่นในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 สัญชาตญาณตามธรรมชาติ เพื่อการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์
ที่มาภาพ: Charles Darwin, *The Origin of Species* Chapter 7: Instinct, เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://brocku.ca/MeadProject/Darwin/1859_7.html

ดังนั้น การปรับตัวของสรรพสิ่งมีชีวิต จึงมีความสลับซับซ้อน ซึ่งอาจผันแปรในทางที่ดีและไม่ดีก็ได้ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจึงมีส่วนสำคัญ ทำให้สรรพสิ่งมีชีวิตต้องป้องกันตนเอง เพื่อให้อยู่รอดและดำรงชีวิตได้กับสภาวะการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ดังเช่นในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหนึ่งของการดิ้นรน เพื่อความดำรงอยู่ในพืช
 ที่มาภาพ: Wikipedia.org, **Struggle for existence**, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Struggle_for_existence

ด้วยทัศนคติความเชื่อบนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าจึงบูรณาการความคิดในเรื่องวิวัฒนาการของชีวิต การแปรพันธุ์หรือการแปรผันในรูปลักษณะ ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความดำรงอยู่ นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้เกิดผลเป็นรูปลักษณะ รูปทรงในสรรพสิ่งมีชีวิต ให้เกิดเป็นชีวิตใหม่ มีความแปลกพิลึก น่าค้นหา ด้วยพลังลึกลับเหนือการคาดเดาของกาลเวลาที่ผันเปลี่ยนตลอดเวลา และยังสัมพันธ์กับจินตนาการ อารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

ความงามในชีวลัยใหม่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ จึงถูกครอบครองโดยสรรพสิ่งมีชีวิตแปลกๆ พิลึกพิศดาร ที่ปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่าง เพื่อการดำรงอยู่ที่ดี มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และเปลี่ยนไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ภายใต้จินตนาการฟุ้งฝัน สะท้อนผ่านผลงานศิลปะในวิทยานิพนธ์นี้

ทัศนคติในการสร้างสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย (symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสันทัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น โดยปกติทั่วไป สัญลักษณ์เป็นภาพที่มีความหมายต่างไปจากตัวมันมักนำมาใช้แทนค่าให้เกิดความหมายใหม่¹¹ ตามคำศัพท์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 ให้ความจำกัดความของ “สัญลักษณ์” คือ สิ่งที่กำหนดนิยามกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง¹² รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ นอกจากจะสัมผัสด้วยความคิดและความทรงจำจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ยังต้องอาศัยการสัมผัสด้วยความรู้สึกทางใจ และจินตนาการอันกว้างไกล เช่น สุนัขเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรม รูปลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเป็นรูปสุนัข แต่การสื่อความหมายมิได้จบลงที่รูปร่างสุนัข แต่ได้ก้าวล่วงเข้าไปถึงอุปนิสัย วิถีชีวิตและจิตใจของสุนัข ที่มีความโดดเด่นด้วยคุณลักษณะสองประการ คือความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรม ดังนั้นในการสื่อความหมายที่ต้องการแสดงถึงคุณค่าทางใจ ศิลปินจึงมักแสดงด้วยรูปแบบในลักษณะของสัญลักษณ์¹³ ขณะเดียวกัน มนุษย์มีประสาทสัมผัสรับรู้ ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ซึ่งในทางทัศนศิลป์ (Visual art) ประสาทสัมผัสที่สำคัญคือการรับรู้ด้วยตา ความงามและคุณค่าในผลงานศิลปะ จึงต้องอาศัยประสาทสัมผัสทางสายตาคือสำคัญ สัญลักษณ์ที่มนุษย์มองเห็นจึงสามารถเชื่อมความคิดและความรู้สึกได้ การเลือกใช้สัญลักษณ์ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน จึงมีความแตกต่างกันไปตามสภาวะสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคติความเชื่อของผู้ใช้สัญลักษณ์นั้น

การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะมีความมุ่งหมาย เพื่อแทนความรู้สึกส่วนตัวตามจินตนาการและสภาวะของจิตใจ ในแต่ละช่วงของการทำงาน สัญลักษณ์ภาพแทนความคิดความรู้สึก อาจถูกตัดทอนให้เหลือเพียงสิ่งที่ต้องการสื่อ เพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เช่นกัน

ศิลปินส่วนใหญ่ มักเลือกใช้สัญลักษณ์ที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจ ซึ่งคนทั่วไปอาจไม่เข้าใจทั้งหมด และเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะตีความ ศิลปินจึงไม่สามารถกำหนดให้แน่นอนได้ ดังนั้น

¹¹วิกิพีเดีย, สัญลักษณ์, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/สัญลักษณ์>

¹²ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2546), 1163.

¹³จอร์จ เฟอร์กูสัน, เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 17.

สัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ จึงสร้างขึ้นจากทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลัก ประกอบด้วย

สัญลักษณ์จากรูปทรง ที่มีต้นแบบจากความจริงทางกายภาพ และถูกตัดทอนเพิ่มเติมจนเกิดความแปรเปลี่ยนของรูปลักษณ์นั้น เพื่อแสดงความหมาย แทนชีวิตที่ดิ้นรนจนกลายเป็นชีวิตสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่นั้น แสดงถึงความเป็นไปของสังขาร คือ การเกิด เสื่อมสลายและดับดับไป ซึ่งดำเนินเป็นวัฏจักรเช่นนี้

สัญลักษณ์ของสี สีมี่ความเป็นสากล จึงกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ของสีที่กำหนดขึ้นมา สร้างขึ้นโดยความคิดและจินตนาการ เพื่อสื่อความรู้สึกและสภาวะจิตในช่วงขณะหนึ่งของชีวิต ในธรรมชาติ แวดล้อมของชีवालย์ที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการใช้โทนสีบอกสภาวะทางอารมณ์ มีผลให้ชีวิตหรือตัวละครที่เกิดใหม่ต้องดิ้นรนแปรผันไปตามสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในชีवालย์นั้น

สัญลักษณ์ที่ใช้บอกความหมายในสำหรับผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ส่วนใหญ่ใช้กลุ่มพืชและสัตว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายบางประการ สัตว์ที่นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในวิทยานิพนธ์นี้ ได้เลือกลักษณะบางส่วนของสัตว์ที่ปรากฏให้เห็นและทราบได้ว่าเป็นสัตว์ประเภทใด เมื่อนำมาสังเคราะห์จึงเกิดความแปรเปลี่ยนทางสัตว์ไปจากเดิม แต่ยังคงมีลักษณะบางประการที่เด่นชัด ทำให้ทราบว่า รูปทรงที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะบางส่วนของสัตว์ชนิดใดบ้าง และมีรูปทรงในบางผลงานที่แปรผันไป

รูปทรงของสัตว์ที่ให้อิทธิพลและใช้เป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ เต่า ช้าง หอย สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดอกไม้ ผลไม้ อวัยวะของสรรพสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ตัวอย่างและความหมายในผลงานบางส่วน ได้แก่

ช้าง มักใช้เป็นสัญลักษณ์ทางปัญญาในทวีปเอเชีย เพราะช้างเป็นสัตว์ฉลาดมีความจำดีเลิศ อีกทั้งยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนมนุษย์ ช้างมีชีวิตในสวนสัตว์ จะดูหดหู่เพราะถูกกักขังแรงบันดาลใจจากท้องเที่ยว ได้ชมซากดึกดำบรรพ์ของช้างแมมมอธ ซึ่งสูญพันธุ์และถูกสถาป (staff) ไว้ ส่งผลให้เกิดจินตนาการในแนวทางของข้าพเจ้า ด้วยลักษณะทางกายภาพเด่นชัดของช้างคือส่วนศีรษะที่ประกอบด้วยงาและงวง ตลอดจนใบหูใหญ่ เกิดความรู้สึกในความมีเสน่ห์ของช้าง อีกทั้งมีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคม มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ตั้งแต่พ่อ แม่ ลูก พี่ ป้า น้า และช้างเพศแม่ ยังเป็นช้างที่มีใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด ทำให้คิดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของข้าพเจ้า แม้ว่าจะเป็นครอบครัวเดี่ยว แต่ยังคงแวดล้อมด้วยญาติพี่น้องใกล้ชิดกัน การใช้ช้างเป็นตัวละครในบางผลงาน จัดว่าเป็นจินตนาการที่ย้อนวัยไปสู่ความทรงจำวัยเด็ก

ลิงในทางศาสนาคริสต์ ลิงเป็นสัญลักษณ์ของความคิด ความมั่งร่ำรวย บาป เป็นความมืดบอดทางปัญญาและความชั่วร้าย ส่วนข้าพเจ้าใช้สื่อความหมายของการมีอิสระเสรีของจิตใจ จากพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว

ใยแมงมุม มักชักใยไว้เพื่อจับเหยื่อ แต่ใยแมงมุมที่โยงใยได้กว้างไกล ก็ยังมีความอ่อนแอ เปรียบเสมือนจิตใจของตัวเองที่ยังมีความอ่อนไหว เป็นต้น

การใช้สัญลักษณ์ในผลงานศิลปะหลายชิ้นของข้าพเจ้า เป็นการสร้างมิติที่สะท้อนสภาวะจิตใต้สำนึกสู่ความรู้สำนึกด้วยรูปธรรม ที่สื่อ ความต้องการ ความหมาย ซึ่งโยงใยจากเรื่องสภาวะจิตภายใน สู่เรื่องราวของธรรมชาติ และสรรพสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ สีสิ้นในบรรยากาศ รูปทรงและลักษณะบางส่วนของสรีระในสรรพสิ่งมีชีวิตนั้น การนำลักษณะรูปแบบของสิ่งที่เห็นจริง มาแสดงออกด้วยการใช้เป็นสัญลักษณ์บางส่วน ทำให้ความเป็นจริงกลับกลายเป็นภาพจินตนาการ ที่นำมาแสดงออกให้เป็นรูปธรรม ถือว่าได้ตอบสนองข้อมูลต่างๆ ที่เป็นแรงผลักดัน ต้องการทำให้สมปรารถนา ความฝันหรือจินตนาการ จึงเกิดผลตามข้อมูล ซึ่งสัมผัสได้ในผลงานการสร้างสรรค์นี้

บทที่ 3

กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และวิธีการในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปะมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการวิจัย เพราะมีการเก็บข้อมูลก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลทางศิลปะมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากวิทยาการอื่นๆ นอกจากนี้ทั้งข้อมูลเชิงกายภาพเช่นภาพทิวทัศน์ แล้วเกิดข้อมูลจากความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากความประทับใจในข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดผลลัพธ์เป็นผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ต้องมีปัจจัยอื่นๆ มาเสริม เช่น จินตนาการ ความทรงจำและประสบการณ์แต่ละช่วงเวลา เป็นต้น ผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทางทัศนศิลป์ จึงเป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาทางอารมณ์ จึงก่อให้เกิดสุนทรียะทางอารมณ์แก่ผู้ชม

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานในวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในทางศิลปะด้วยจิตวิญญาณ โดยเริ่มจากค้นหาความต้องการเบื้องต้นในการทำงาน จากบันทึกข้อมูลที่เป็นภาพร่าง ซึ่งได้รับจากประสบการณ์ตรงความประทับใจที่ก่อให้เกิดความบังดาลใจในการสร้างสรรค์ จุดประกายให้เกิดแนวคิดจากจินตนาการที่ฟุ้งฝัน โดยผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ อธิบายได้ดังนี้

ขั้นตอนการประมวลความคิดในการสร้างสรรค์

งานศิลปะเป็นปรากฏการณ์ของความคิดสร้างสรรค์ความงามในความคิดใหม่ และแตกต่างจากผู้อื่น ด้วยทัศนคติ ความคิด ความเชื่อและศรัทธาในศิลปะตามวิถีของแต่ละบุคคล การที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันสองมิติบนผ้าใบนี้ จึงต้องผ่านการประมวลความคิด เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ดี ข้าพเจ้าจึงต้องหาความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างศาสตร์และศิลป์ ทั้งหาความรู้ทางวิชาการและสร้างสุนทรียะ ดึงจินตภาพออกมาให้เป็นรูปธรรมสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิด เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบ จากรูปทรงที่แปรผันนั้น ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและกระบวนการสร้างสรรค์ที่นำมาประมวลความคิด ก่อนปฏิบัติงานศิลปะ ประกอบด้วย

1. กำหนดแนวเรื่องที่จะใช้เป็นเนื้อหาแนวคิดในผลงาน
2. รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ และคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ ศึกษาหาความเป็นไปได้จนเข้าใจ แล้วรวบรวมไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อคัดกรองข้อมูลหาต้นแบบของรูปทรง เพื่อรองรับเนื้อหาเรื่องราวในจินตนาการ
3. เข้าสู่การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาจัดประกอบให้สอดคล้อง รองรับแนวคิดและเนื้อหาเรื่องราว

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผ่านการจัดระเบียบวิธีคิดของตนเอง ต้องอิงทัศนคติความเชื่อและอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ และนำความรู้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนกับข้อมูลที่เป็นจินตภาพของรูปทรง และที่สำคัญคือความบังดาลใจและแนวเรื่องจาก

จินตนาการ เพื่อสังเคราะห์ให้ได้รูปทรงที่มารองรับแนวคิดและจินตนาการ ด้วยวิธีการทางทัศนศิลป์ ตั้งแต่การใช้ความคิดหลายแง่มุม เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีให้กับการสร้างสรรค์นั้น ด้วยความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) สร้างความผันแปรให้กับรูปทรงไปตามอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการสังเคราะห์ที่เป็นลักษณะของอัติวิสัย เป็นมุมมอง และความเห็นส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ และความต้องการส่วนตน ซึ่งอาจพิสูจน์ไม่ได้ แต่สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมด้วยวิธีทางศิลปะในวิทยานิพนธ์นี้

การกำหนดแนวเรื่องในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้ากำหนดให้แนวเรื่อง (Theme) คือความงามและความแปลกประหลาดของสรรพสิ่งมีชีวิตในชีवालย์ แสดงเนื้อหาแนวคิดซึ่งมีที่มาของความบังคาลใจจากประสบการณ์ การท่องเที่ยว เกิดความประทับใจในความงามความมหัศจรรย์ของป่าธรรมชาติ ชีวิตสรรพสิ่งทั้งมวลซึ่งสวนทางกับสภาวะการณของธรรมชาติแวดล้อมในปัจจุบัน ที่นับวันมีแต่ความเสื่อมทราม แนวเรื่องดังกล่าว ช่วยสร้างพลังและเสริมความฟุ้งฝันส่วนตัว ให้ตนเองหลุดไปสู่พื้นที่ในจินตนาการ ได้ปลดปล่อยความรู้สึก และความต้องการของจิตใต้สำนึก สะท้อนผ่านผลงานแต่ละชิ้น ซึ่งคลอบคลุมเนื้อหาเรื่องราวจากแนวเรื่องที่กำหนด

การกำหนดรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์

รูปแบบในผลงานศิลปะในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ และช่วงวิทยานิพนธ์ มุ่งเน้นความงาม ความแปลกประหลาดของสรรพสิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จึงกำหนดให้เป็นธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ แสดงตามหลักทัศนียภาพและมีบรรยากาศตามจินตนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นเองตามอารมณ์ความรู้สึกทางจิตใจ ถ่ายทอดสู่ผลงานที่สามารถตอบโจทย์แนวคิดจินตนาการฟุ้งฝัน ประกอบด้วย

1. โครงสร้างของภาพ ส่วนใหญ่กำหนดให้ส่วนบนเป็นพื้นที่ว่างของแสดงส่วนของท้องฟ้าบรรยากาศ ส่วนล่างเป็นพื้นราบ พื้นเอียง พื้นดิน แล้วแต่มุมมองในการจัดวางภาพ ซึ่งประกอบด้วยทัศนธาตุ รูปทรง พื้นผิว สี ลีลา จังหวะ ซึ่งเป็นส่วนเนื้อหา

2. รูปทรงใช้กำหนดตัวละครในผลงาน ให้ความหมายตามเนื้อหาเรื่องราว รูปทรงได้รับการสังเคราะห์แปรเปลี่ยนใหม่ หาส่วนของรูปทรงใช้เป็นสัญลักษณ์บอกความหมาย เพื่อสื่อถึงชีวิตแปลกใหม่ที่ดิ้นรน เพื่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของชีवालย์ในจินตนาการ รูปทรงเป็นตัวบอกเรื่องราวและให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์บางประการควบคู่ไปกับสีสันของบรรยากาศและแฝงความหมาย แก่ผู้ชมแบ่งได้ 2 แบบ คือ ความหมายตรงและความหมายแฝง

2.1 ความหมายตรง คือ ผลงานที่สร้างความรู้สึกด้วยทัศนธาตุ พื้นฐานทางศิลปะที่สามารถสื่ออารมณ์ได้ทันที เช่น รู้สึกถึงความสงบ เงียบ หรือเคลื่อนไหว เป็นต้น

2.2 ความหมายแฝง คือ สิ่งที่แอบแฝงในตัวผลงานที่ผู้สร้างไม่ได้บอกโดยตรง แต่จะซ่อนไว้ในผลงาน ซึ่งสัญลักษณ์นี้ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกันกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชีवालย์แห่งจินตนาการ

3. สีและบรรยากาศ กำหนดตามความคิดจินตนาการ (Imaginary Atmosphere) ตั้งแต่แสงเงาและโทนสี ผลงานส่วนใหญ่ไม่บอกเวลาที่แน่นอน เป็นเพียงสีสันของบรรยากาศ เพื่อบอกอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว

จากเรื่องราวที่สื่อผ่านรูปทรงและสีสัน ได้บอกความหมายในผลงานซึ่งเป็นโลกแห่งจินตนาการ จึงมีความผสมผสานของความเหมือนจริงในความเป็นชีวอินทรีย์และความฟุ้งฝันที่ไกลเกินจริงของสีสันในบรรยากาศและรูปลักษณะของสรรพสิ่งมีชีวิตที่แปรพันธุ์ จึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบศิลปะแนวจินตนาการหรือFantasy Art ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันสองมิติบนผ้าใบ

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ทฤษฎีทัศนศิลป์

การสร้างสรรค์งานศิลปะทุกสาขา มีลักษณะทางโครงสร้างและคุณสมบัติของสื่อที่แตกต่างกันไป ในงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมนั้น ต้องอาศัยความรู้ในทางทฤษฎีศิลปะและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ส่วนประกอบของศิลปะที่สำคัญในงานทัศนศิลป์คือทัศนธาตุ (visual elements) ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยอื่นๆ ซึ่งนิยมเรียกว่า ทัศนธาตุของศิลปะ (Element of arts) ดังต่อไปนี้ด้วย

เส้น (Line) เส้นเกิดจากการประสานกันอย่างต่อเนื่องของจุด เส้นจึงเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการกำหนดขอบเขตของที่ว่าง การกำหนดเส้นนอกของรูปทรง น้ำหนัก และสี การใช้เส้นยังแสดงขอบเขตของกลุ่มรูปทรงเล็กๆ ที่อยู่รวมกัน เช่น กลุ่มสัตว์ กลุ่มไม้ดอก สามารถเห็นได้ด้วยจินตนาการ นอกจากนี้ทิศทางของเส้นในงานยังให้ความรู้สึก สามารถนำสายตาผู้ชมไปสู่ความหมายในงาน ลักษณะของเส้นที่ใช้ในผลงานนี้ ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง ที่เกิดจากรูปทรงอินทรีย์ภายนอกมีเส้นที่แสดงขอบเขตชัดเจนและที่เป็นส่วนของลักษณะพื้นผิว รวมทั้งเส้นภายในรูปทรง ทุกเส้นมีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน การใช้เส้นแนวนอน เพื่อให้ความรู้สึกสงบนิ่ง ส่วนเส้นโค้งของรูปทรงภายนอก ให้ความรู้สึกลึกลับเคลื่อนไหวบ้าง เช่น รูปทรงสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก เป็นต้น ส่วนเส้นของรูปทรงต้นไม้ กิ่งไม้ มีทั้งเส้นตรง และโค้งอย่างอิสระ ในแนวตั้งและเฉียง บางเส้นมีลักษณะคดโค้งงอ หรือบิดเบี้ยวตามแนวของรูปทรงเพื่อล้อกับรูปทรงอื่นๆ บนที่ว่างนั้น ส่วนความหนาบางของเส้นแตกต่างกันไป เพื่อให้มิติความลึกตื้นของภาพ

รูปทรง (forms) จัดเป็นรูปธรรมของงานศิลปะที่ใช้สื่อเรื่องราวจากผลงานศิลปะไปสู่ผู้ชม ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบสองมิติ รูปทรงมีลักษณะเป็น 3 มิติ แสดงมวลและปริมาตร (Mass and Volume) เห็นส่วนหนานูนหรือส่วนลึกเพิ่มขึ้นอีกมิติหนึ่ง ช่วยทำให้เกิดมิติจริง (Physical Space) ให้ความรู้สึกแน่นทึบหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่จับต้องได้

ในผลงานของข้าพเจ้า ใช้รูปทรงอิสระและรูปทรงอินทรีย์ เป็นหลักในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลของการสร้างสรรค์ จากเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสรรพสิ่งมีชีวิต สามารถแสดงออกซึ่งความเจริญเติบโต ความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะได้ สำหรับรูปทรงอิสระอาจไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหรือเหมือนกับอะไร เพราะที่มาจาก จินตนาการของตนเอง

สีและน้ำหนักของสี (color and value) จัดเป็นทัศนธาตุที่สำคัญ และมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม การเลือกใช้สีที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกและสร้างบรรยากาศจากจินตนาการส่วน

ตน ด้วยโครงสร้างของสีในวรรณะเย็นที่ประกอบด้วย สีน้ำเงินให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เครื่องขีมิ เอากการเอางาน ละเอียต รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบและถ่อมตน ส่วน สีฟ้าให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาดและปลอดภัย มีความสว่าง ความเป็นอิสระ และสีม่วงให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ อีกทั้งบอกถึงความเศร้า และโดดเดี่ยว ความเยียบสงบ โดยมีการผสมผสานสีตามจินตนาการคิดฝัน เช่น ข้าพเจ้าต้องการใช้สีเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านบรรยากาศที่เจียบนิ่งแฝงความเหงาและโดดเดี่ยว ที่ครอบคลุมความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเลือกใช้สีโทนน้ำเงินม่วงเจือสีส้ม เป็นต้น ความ

เป็นสียังสามารถสร้างลักษณะพื้นผิวได้หลากหลายแบบ สีต่างๆ ที่เราสัมผัสด้วยสายตา จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงภายในต่อเราเมื่อเรามองเห็นสีนั้น สีจึงให้อารมณ์ความรู้สึกโดยตรงในตัวของตัวเอง ส่วน ค่าน้ำหนักของสีนั้น จัดเป็นคุณลักษณะของสีที่สำคัญอย่างหนึ่ง สีทุกสีจะมีน้ำหนักในตัวเอง ให้ความสว่างและความมืดจากค่าน้ำหนักอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุดในสีเดียวกัน หรือให้สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) และสีทึบ (Darkness) ซึ่งช่วยให้เกิดความกลมกลืน ความตื้นลึก และให้ความแตกต่างระหว่างพื้นกับรูป ค่าน้ำหนักของสียังใช้สร้างมวลปริมาตรให้กับรูปทรง และสร้างความแตกต่างในเรื่องของขนาด ความกลม หรือความหนานูน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเพิ่มจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ และสร้างให้เกิดความรู้สึกต่างๆ กัน เช่น เกิดความเคลื่อนไหว เกิดระยะใกล้ไกล เป็นต้น

พื้นผิว (texture) ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ในงานจิตรกรรมเป็นอีกหนึ่งทัศนธาตุที่

ช่วยเสริมความรู้สึกที่สัมผัสทางตา และรู้สึกได้ว่า เรียบ หยาบ ขรุขระ นุ่ม ด้าน ลื่น ฯลฯ ให้กับรูปทรง

นั้นลักษณะพื้นผิวในผลงานนี้ ช่วยเน้นเนื้อหภายในให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้ดีในเรื่องของผิวสัมผัส

ลวงตา เห็นได้จากลักษณะพื้นผิวบนรูปทรงสัตว์ ตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก รวมถึงลักษณะพื้นผิว

อื่นๆ เช่น กลุ่มเมฆ ต้นไม้ ไม้ผล เป็นต้น มีการทับซ้อนกันและการหลอมนกันของค่าความอ่อนแก่ใน

ค่าน้ำหนักของแต่ละสี เพื่อให้เกิดมิติลึกตื้นและลวงตา

พื้นที่ว่าง (space) ในงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ มีพื้นที่ว่างเป็นเสมือนอากาศที่โอบรอบ

รูปทรง ได้แก่ มวลและปริมาตรที่เกิดขึ้นแทนที่ว่างนั้น ในจิตรกรรมใช้ที่ว่างที่เป็นสองมิติและทำให้เกิด

ลวงตาเห็นเป็นสามมิติ ด้วยกระบวนการประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆ การใช้พื้นที่ว่างต้องคำนึงถึง

ความสัมพันธ์ของรูปร่างรูปทรงในงานด้วย เพื่อให้เกิดเอกภาพในผลงาน ในรูปทรงหนึ่งๆ มักจะมีพื้นที่

ว่างเป็นตัวเชื่อมกับอีกรูปทรงหนึ่งเสมอ การจัดระยะห่างของช่องไฟ เพื่อให้เกิดลีลาเลื่อนไหลต่อกันไป

กันของเส้น สี และน้ำหนักของสี ผลงานบางชิ้น มีความซ้ำ ที่ไม่มีที่ว่างเป็นจุดเชื่อมระหว่างรูปทรง

เพื่อให้เกิดผลรวมของกลุ่มรูปทรง ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการและการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าจึงต้องจัดวางรูปทรงให้เหมาะสมกับพื้นที่ว่างในงาน ผลงานบางชิ้นมีรูปทรงอยู่เป็นกลุ่ม มี

ลักษณะการซ้ำของรูปทรง จึงมีแบ่งให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่โอบล้อมรอบๆ รูปทรง

นั้นจะได้รู้สึกสบายตา และบางส่วนของภาพมีพื้นที่ว่างที่โอบล้อมส่วนของกลุ่มเมฆในท้องฟ้า ที่ใช้

ทัศนียภาพกว้างไกล เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกสงบเยียบ ความรู้สึกเว้าเว้า เป็นต้น

นอกจากนี้ การทำซ้ำๆ ของทัศนธาตุในผลงานนี้เช่นจังหวะลีลา (Rhythm) การซ้ำของ

รูปทรง จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นลักษณะเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่อิสระ ให้พลังทั้ง

ความอ่อนหวาน ความแข็งแรงของมวลในสรรพสิ่งมีชีวิตอีกด้วย

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในปัจจุบัน ต้องมีความคิดที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนต่างๆ เมื่อพบปัญหาจึงจะสามารถแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง การสร้างสรรค์จึงต้องมีการความคิดจากหลายด้านทั้งอัตวิสัยและภววิสัยประกอบด้วย เพื่อนำไปสู่การ สรุปลผลและเลือกสิ่งที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

ข้าพเจ้ายึดหลักการตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์เรนซ์ (Torrance) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้

1. **ขั้นเริ่มคิด** คือเมื่อคิดจะสร้างสรรค์สิ่งใดๆให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย ต้องศึกษาและ รวบรวมข้อมูลให้เพียงพอ ทั้งทางวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตำราความรู้ต่างๆตลอดจนภาพผลงาน จิตรกรรมที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ตลอดจนข้อมูลภาพจากแหล่งต่างๆ หาประสบการณ์ จากการศึกษาธรรมชาติและรูปแบบทัศนียภาพ เพื่อหาความกระจ่างในข้อสงสัยที่เป็นปัญหา ซึ่งยังไม่ ทราบผลว่าจะเกิดในนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวคิด ด้วยความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อความคิดที่ เริ่มก่อตัวขึ้น

2. **ขั้นครุ่นคิด** คือ ขั้นที่ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดอย่างหนัก บางครั้งคิดไม่ออก อาจ หยุดไปชั่วคราวและต้องคิดใหม่ เพื่อหาเหตุผลของสิ่งที่คิดจะทำนั้น ขั้นตอนนี้เป็น การนำจินตภาพที่ เลื่อนกลางมาผสมกับข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อทดลองถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างหยาบๆ ด้วย Thumbnail Sketch มากมาย อันประกอบด้วยกลุ่มของรูปร่าง มวลปริมาตรของรูปทรงที่ยังไม่ลงตัว

3. **ขั้นเกิดความคิด** คือ ขั้นที่ผู้สร้างสรรค์เริ่มเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของ ความคิดที่เกิดขึ้นใหม่กับความคิดเดิมๆ เมื่อประมวลความคิดในขั้นนี้ได้แล้วจะเกิดความคิดที่ใหม่ที่สุด แบบฉับพลัน ซึ่งภาพร่างนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงและตัดแปลงได้ โดยสังเคราะห์ให้เกิดรูปแบบทาง ศิลปะตามที่วางเป้าหมายไว้ รูปทรงมีโครงสร้างทางกายวิภาคที่เป็นจริงไปสู่ไม่เหมือนจริง (Real to unreal) เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราว และการจัดวางองค์ประกอบ

4. **ขั้นปรับปรุง** คือ การพัฒนาและแก้ไขภาพให้สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งต่อเติมเสริมแต่ง ความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกัน ขั้นตอนนี้จะได้รูปแบบจำลองที่เสมือนจริง เพื่อนำไปขยายและสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กำหนดขนาดของผ้าใบและขยายสัดส่วนจากภาพร่างที่สมบูรณ์แล้ว โดยสร้างตาราง บนโครงผ้าใบ ซึ่งรองพื้นด้วยสีอะคริลิก 2 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สีน้ำมันจมนหรือถูกดูดซึมมากเกินไป

2. ขยายภาพร่างด้วยดินสอพาสเทลสีต่างๆ เพื่อให้ทราบและสังเกตได้ง่าย ตั้งแต่ระยะ หน้า ระยะกลาง ระยะไกลสุด

3. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเริ่มงานจริง ตั้งแต่การผสมสีน้ำมันในโทนต่างๆ ลินซีด พู่กัน ขนาดต่างๆ

4. สร้างสรรค์งานตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ ด้วยสีน้ำมันและพู่กันขนาดต่างๆ ให้เกิด รูปร่าง มวลปริมาตรของรูปทรง พื้นผิว ที่ว่าง และบรรยากาศ โดยกำหนดโครงสร้างของสีให้กลมกลืน ด้วยวรรณะของสีที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. กล้องถ่ายรูปและแผ่นบันทึกภาพ
2. เครื่องพิมพ์เอกสารและภาพแบบอิงค์เจ็ท (ink jet)
3. คอมพิวเตอร์
4. ฟูกันสีน้ำมัน เบอร์ 2 เบอร์ 4 เบอร์ 8 เบอร์ 12 และเบอร์ 16
5. ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 10 นิ้ว
6. ดินสอEE สำหรับร่างภาพบนกระดาษ
7. ดินสอพาสเทล สำหรับร่างภาพบนผ้าใบ
8. สีอะคริลิก รองพื้นผ้าใบ
9. สีน้ำมัน
10. สีผสมสีน้ำมัน ชนิดแห้งช้า และแห้งเร็ว ชนิดปลอดสารพิษยี่ห้อ Archival oils
11. Gel medium เพื่อเพิ่มชั้นสี
12. กรอบผ้าใบ ขนาด 200 x 150 ซม. และ ขนาด 180x120 ซม. จำนวน 32 ชั้น
13. สมุด สำหรับสเก็ตช์
14. กระดาษ ขนาด A4 สำหรับงานเอกสาร
15. วัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษสา ทราย กาว

ภาพที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน

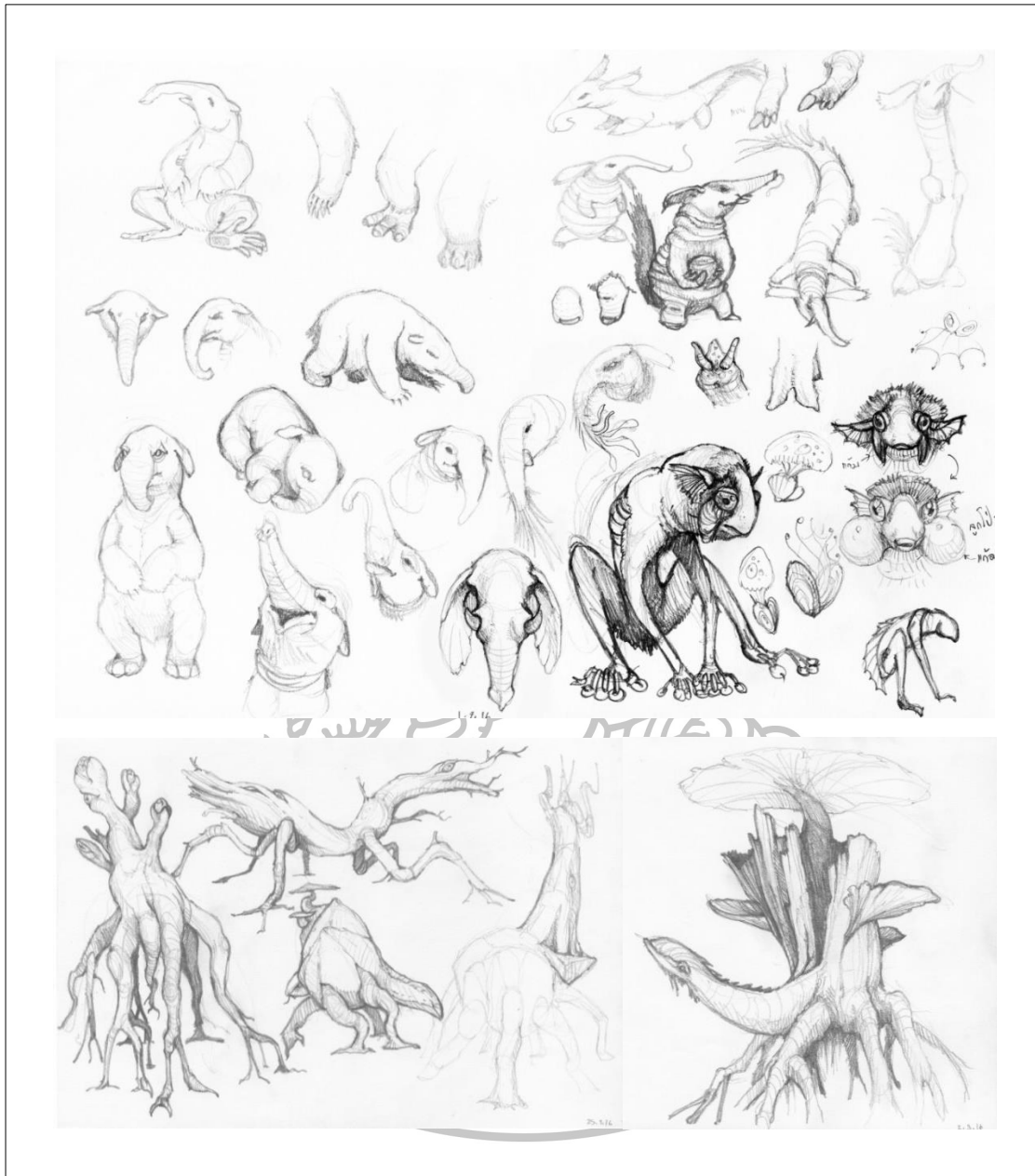
สำหรับเทคนิควิธีที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้ประกอบด้วยภาพร่างคร่าวๆ หรือภาพสเก็ตช์ (sketch) เพื่อแสดงให้เห็นจินตภาพและเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน (oil painting) วิธีเกลี่ยให้เรียบเนียน (blending) และการระบายสีให้คมชัดแบบ linear style เป็นต้น สำหรับเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน 2 มิติบนผ้าใบ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การสร้างแบบร่างบนกระดาษ (Sketch) เมื่อได้แนวคิดในการทำงาน จึงร่างภาพต้นแบบให้หลากหลาย ตั้งแต่นำข้อมูลภาพถ่ายจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญ ในการสังเคราะห์รูปทรงใหม่ให้เป็นไปตามจินตนาการ โดยอาศัยโครงสร้างอินทรีย์เป็นรูปทรงต้นแบบ ด้วยเทคนิควาดเส้นให้ได้โครงสร้างแบบหยาบๆ ก่อน แล้วจึงใส่รายละเอียดที่ต้องการต่อมามีทั้งการลดทอนและเพิ่มเติม หรือกลายเป็นรูปทรงที่ไม่เหลือโครงสร้างเดิมและพิจารณาเลียนแบบที่สื่อสารได้ตรงกับเรื่องราวที่ต้องการ

2. สร้างภาพฉากหลังและนำรูปทรงมาจัดองค์ประกอบ โดยใช้กระดาษ Transfer หรือกระดาษลอกถ่ายที่ละลายเส้นเป็นฉากหลัง เพื่อจัดระยะภาพ และปรับขนาดสัดส่วนให้เหมาะสม แล้วจึงร่างภาพลงกระดาษ A4

3. การขยายแบบร่างและสร้างผลงานจริง ด้วยการสร้างตารางเพื่อขยายอัตราส่วนให้ถูกต้องกับแบบร่างในกระดาษ แล้วจึงลงสีพื้นในฉากหลังไล่มาด้านหน้าและส่วนประกอบอื่นๆ ใส่น้ำหนักเงาและแสง สร้างมวลปริมาตรในรูปทรงให้เกิดความกลมกลืนในอัตราส่วนสีหลักและสีรอง ในระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากในการเกลี่ยน้ำหนักให้กับพื้นผิวแต่ละส่วน อีกทั้งต้องระวังในการใช้ค่าน้ำหนักของสี ที่จะแปรเปลี่ยนไปตามขนาดและบรรยากาศที่มาผสมในมวลของรูปทรง ขั้นตอนการวางโครงสร้างในแต่ละผลงาน จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากเป็นสีส้นที่กำหนดขึ้นเอง และไม่ได้อิงความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ เพื่อให้สีสร้างอิทธิพลต่อประสาทสัมผัสในการดู ที่จะส่งผลให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วยสร้างสรรค์งานตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ ด้วยสีน้ำมัน และพู่กันขนาดต่างๆ ให้เกิดรูปร่าง มวลปริมาตรของรูปทรง พื้นผิว ที่ว่าง และบรรยากาศ

4. ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บรายละเอียดต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเส้น สี แสง และเงา เนื่องจากผลงานส่วนใหญ่ไม่ได้อิงเวลาตามความจริง แต่คำนึงถึงหลักการที่ถูกต้องของแสงและเงาเท่านั้น

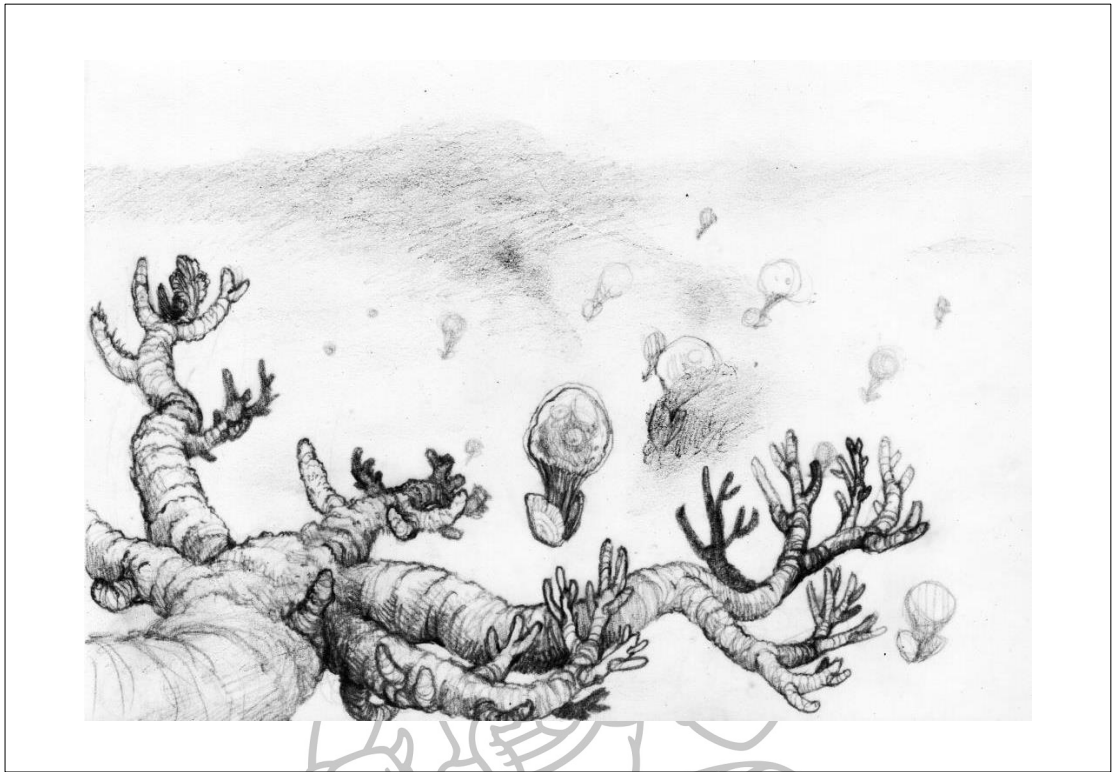
ภาพที่ 8 ตัวอย่างภาพร่างรูปทรงสัตว์ต่างๆ ที่ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูล

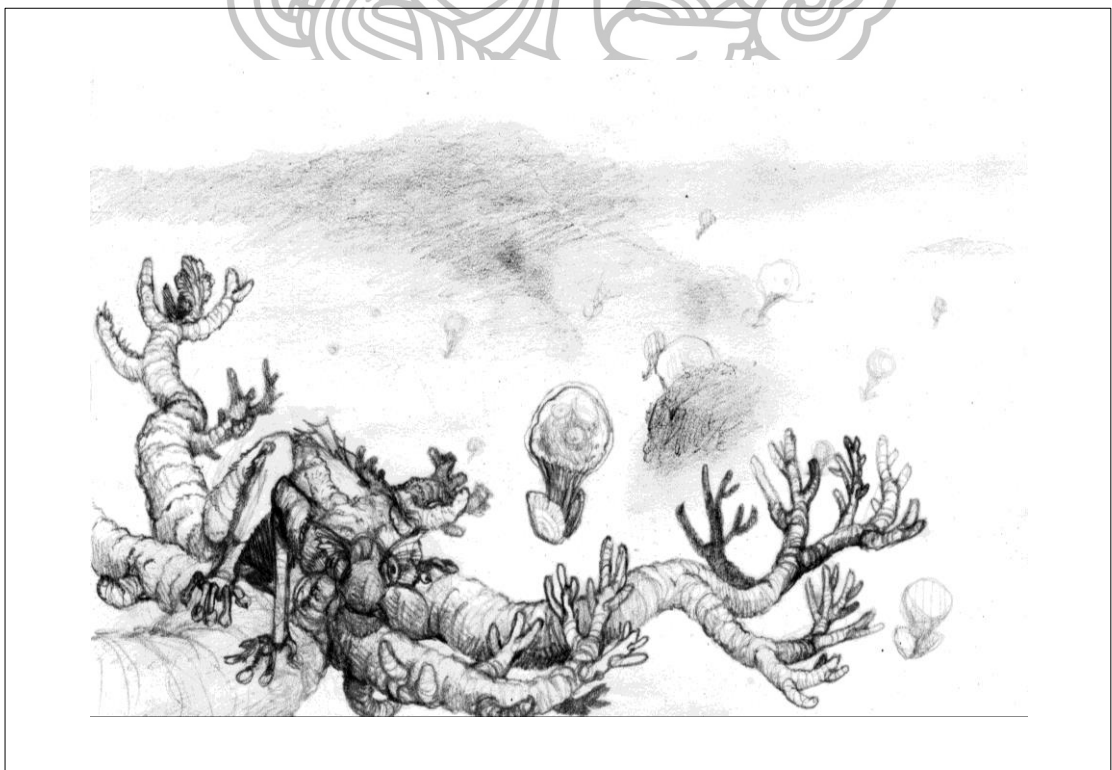
ภาพที่ 9 การคัดเลือกข้อมูล

ภาพที่ 10 เริ่มต้นจัดวางองค์ประกอบด้วยทัศนียภาพ จากกระดาษลอกลาย

ภาพที่ 11 การจัดวางองค์ประกอบด้วยรูปทรง

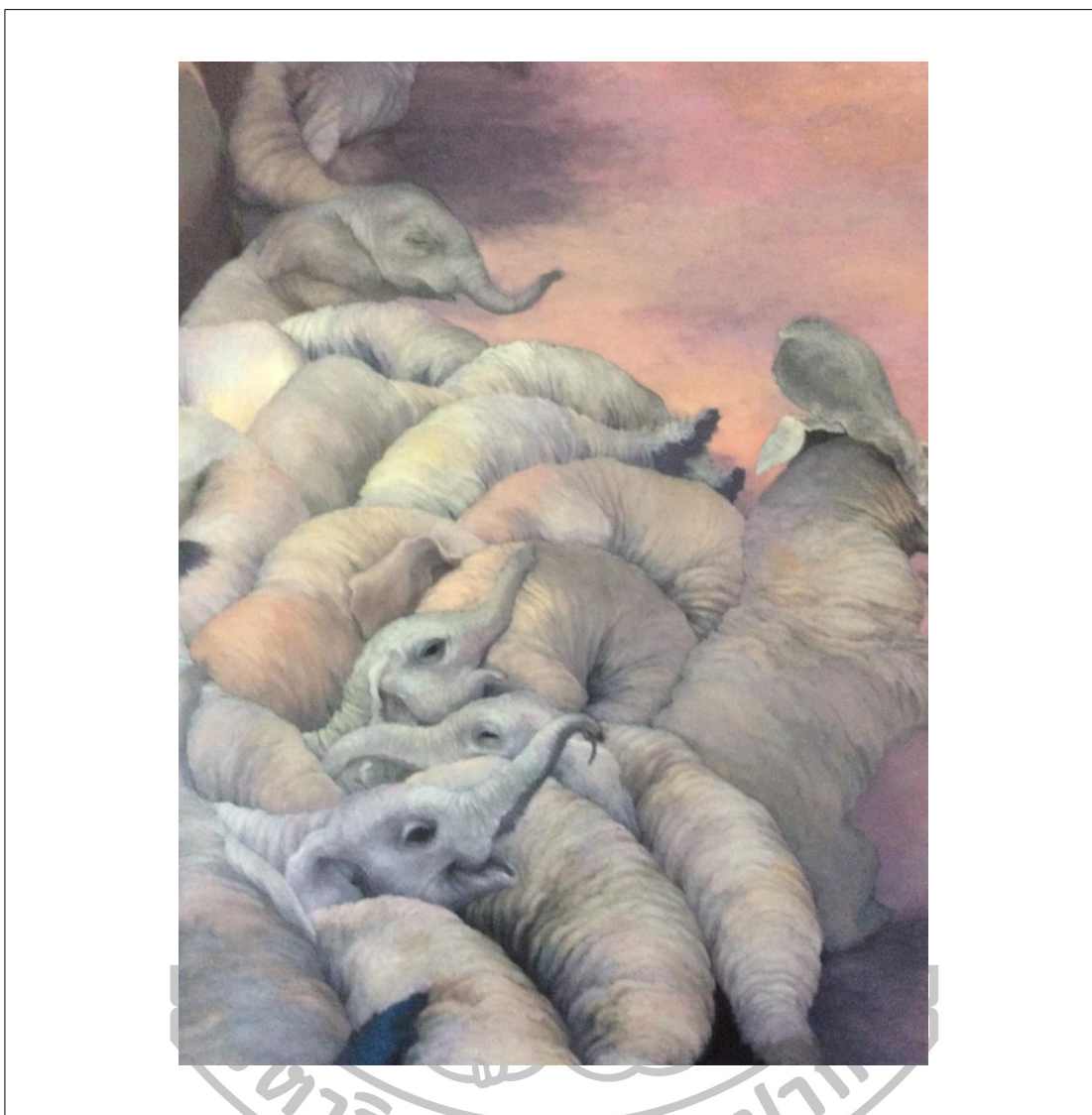
ภาพที่ 12 การปรับและจัดวางองค์ประกอบอื่นๆ

ภาพที่ 13 ตัวอย่างภาพร่างเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 14 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยปากกานกกระดาดชลอกลาย

ภาพที่ 15 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวัยยานินทร์

ขั้นตอนการติดตั้งจัดวางผลงาน

เนื่องจากผลงานของข้าพเจ้าเป็นการปฏิบัติในงานจิตรกรรมสีน้ำมันรูปแบบ 2 มิติบนผ้าใบ ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน การนำเสนอผลงานในลักษณะแขวนหรือวางติดผนังห้อง พื้นที่และทิศทางของแสง จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ผลงานมีความโดดเด่นน่าสนใจ สอดรับกับพื้นที่ในห้องแสดง นอกจากนี้การจัดเรียงภาพยังต้องคำนึงถึงลักษณะของผลงานและตัวเฟรม ที่มีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้การนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจ จึงเรียงผลงานในลักษณะขนานไปกับพื้นที่ห้อง เพราะมีข้อจำกัดในความกว้างยาวของพื้นที่ห้อง หากพื้นที่อำนวยต่อการติดตั้งผลงานให้เกิดมิติในลักษณะใกล้ไกลสูงต่ำ จะช่วยเราให้ผลงานน่าติดตามยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การพัฒนาคลี่คลายและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความงามของชีวลัยใหม่ในจินตนาการ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจากศิลปนิพนธ์ในระดับปริญญาตรี โดยพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบศิลปะแนวแฟนตาซี (Fantasy art) ข้าพเจ้านำประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับภาพความงาม ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการมากมาย แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านผลงาน ที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 3 ระยะ และช่วงวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1

ในการศึกษาระดับปริญญาโท ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในระดับมหาบัณฑิต ต้องมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประกอบวิทยานิพนธ์เป็นงานที่ต้องค้นคว้า ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีสุนทรียะ เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ การดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาผลงานที่ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี มีจำนวน 8 ชิ้นโดยยังคงแนวคิดที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการที่มีแรงบันดาลใจจากสรรพสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในช่วงนี้ผลงานมีความเด่นชัดในเรื่องการใช้สี เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องสีกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สีจากสีวรรณะเย็นมาเป็นสีในวรรณะร้อน ส่วนโครงสร้างและรูปทรงของผลงาน ได้กำหนดลักษณะรูปทรงให้มีมิติที่แตกต่างผ่านมุมมอง ที่อาศัยการถ่ายภาพและนำภาพร่าง (Sketch) มาจัดองค์ประกอบให้น่าสนใจ ดังนี้

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม “Two in one” ขนาด 150x150 ซม. แสดงออกด้วยรูปแบบของศิลปะแฟนตาซี เริ่มต้นจากโลกในฝันไม่มีความเป็นเหตุผลใดๆ มีเนื้อหาจินตนาการ เป็นเรื่องความงาม ความแปลกใหม่ น่าพิศวง เป็นการผสมผสานของความฝันเพื่อกับจิตใต้สำนึก โดยไม่ได้คำนึงถึงความแท้ จริยที่สำคัญของธรรมชาติ ในภาพ มีดอกไม้ขนาดใหญ่เกือบเต็มเฟรมเป็นองค์ประกอบหลัก ด้วยรูปทรงที่โดดเด่น และดูผิดไปจากความจริงเหมือนลักษณะการกึ่งลอย กึ่งวางบนพื้นน้ำ กลีบดอกดูแข็งมีริ้วลาย คล้ายสัตว์เลื้อยคลาน กำลังเฝ้าดูแลลูกน้อยคล้ายหนอนย้วยเย็บในดงเกสร ส่วนฐานล่างดูคล้ายโขดหิน ทำให้ภาพนี้ดูน่าสงสัย ดอกไม้ประหลาดเปล่งแสงในยามกลางคืนที่ไร้ดวงดาว มีเพียงพื้นผิวนูนที่วนคล้ายดาวเต็มท้องฟ้า พื้นผิวที่วนคล้ายดาวที่หมุนเกลียว ก็ดูหยุดการเคลื่อนไหว เพราะไม่มีรอยเชื่อมต่อของเส้นที่หมุนวนนั้นภาพผลงาน

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ผลงานนี้จัดองค์ประกอบเด่นไว้กลางภาพ ความโดดเด่นของขนาดสัดส่วน ที่มีขนาดใหญ่เกินของรูปทรงน่าจะคลี่คลายพัฒนาจากรูปทรงของดอกบัว แสดงระยะภาพได้น่า ทัศนธาตุของเส้น สี พื้นผิวของดอกไม้ นี้ ทำให้องค์ประกอบอื่นๆ เป็นเพียง

ส่วนย่อยที่เพิ่มเติมให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ได้บ้าง ด้วยความเป็นสีสันออกโทนเย็นหวานของชมพูม่วงท่ามกลางบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหงา เดียวดาย และดูเร้นลับ บอกถึงความรู้สึกอารมณ์ของผู้สร้างที่ยังจมอยู่ในสภาวะจิตใต้สำนึก สัตว์เล็กๆ มากมายที่อยู่ใจกลางของดอก ดูคล้ายสิ่งมีชีวิตเพ็งกำเนิดใหม่ ซึ่งไม่สามารถระบุประเภทหรือสายพันธุ์ได้ อาจบอกสัญลักษณ์แทนกำเนิดชีวิตใหม่ที่รอคอยการเปลี่ยนร่าง ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ การใช้วัสดุที่ทิ้งร่องรอยไว้ อาจดูประหลาดและไม่เข้ากันโครงสร้างของภาพ แต่นับว่าได้ปะติดความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมบนความสงบแห่งจิตใจ

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม “Big mama” ขนาด 110x160 ซม. มีรูปแบบและเนื้อหาที่พุ่งฝันหรือจินตนาการ ถึงวิถีชีวิตของสัตว์ในสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ใหม่ เป็นเรื่องของกำเนิดใหม่ คล้ายกับผลงาน Two in one ต่างกันที่บรรยากาศของเวลาและแสงสี ซึ่งดูมีความสดใสกว่า ในภาพมีหอยตัวใหญ่ ที่มีปากเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆ รอบๆ มีสัตว์คล้ายหาคำลางคลานอยู่รอบๆ ไม่มีทิวทัศน์ กิ่งไม้และใบไม้เส้นรอบรูปสีทอง และฟองอากาศหลากสีสัน

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ผลงานนี้ จัดองค์ประกอบเด่นด้วยรูปทรงอินทรีย์ ตั้งแต่หอยที่เลียนแบบความเป็นจริง ดูคล้ายภาพประกอบเรื่อง ส่วนของรูปทรงกลมที่กระจายอยู่รอบๆ รูปทรงหลัก มีทั้งลักษณะใสและทึบ บางส่วนขาดน้ำหนัก ทำให้ภาพขาดมิติไปบ้าง ส่วนของวัสดุที่ปะติดเพื่อเพิ่มมิติ อยู่สูงเกินสายตา ทำให้เกิดการสะท้อนของแสงไปบดบังส่วนอื่นๆ ทำให้รบกวนสายตาผู้ชม ซึ่งควรปรับปรุงต่อไป

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Fantastic Botanical” ขนาด 160x110 ซม. แสดง ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติของพรรณพฤกษชาติตั้งแต่ต้นใบผลซึ่งมีขนาดและสัดส่วนใหญ่เกินจริงการแผ่เร้นของแมลงที่มีสีสันสอดรับกับพรรณพฤกษชาติเหล่านี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ผลงานแสดงรูปลักษณะและการจัดวางองค์ประกอบในระยะหน้า และเลียนแบบธรรมชาติในด้านรูปทรง ทำให้ขาดจินตนาการด้านกายภาพที่แปลกใหม่ แต่กลับเสริมในเรื่องของสีสันสดใส ผสมความเร้นลับบางประการของจิตใต้สำนึกของผู้สร้าง ทำให้ผลงานที่อิงความเป็นธรรมชาติทั้งหมดดูแปลกตาในเรื่องการใช้สี เป็นงานจิตรกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกในความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ แม้จะด้อยหรือดูซ้ำซากกับการวางองค์ประกอบในภาพ

ข้อด้อยที่ควรแก้ไขและจัดเป็นปัญหาของการสร้างสรรค์ในระยะนี้ คือ การพัฒนาคลี่คลายรูปทรงที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวในผลงาน ควรหลีกเลี่ยงการเลียนแบบลักษณะกายภาพทางธรรมชาติ และคิดหาสัญลักษณ์แทนความรู้สึกใหม่ๆ มาปรับใช้

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 4

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ความสวยงามของชีวิต” ขนาด 150x110 ซม. แสดงออกด้วยภาพทิวทัศน์ระยะใกล้ตา เพื่อให้เห็นสีสัน บรรยากาศ และรูปทรงชีวิตใหม่ๆ ที่สวยงามมีแรงบันดาลใจจากดอกชบา ซึ่งให้ความงามแบบสามัญกับชีวิตน้อยๆ ที่กำเนิดขึ้นท่ามกลางความแปรผันทางธรรมชาติ ด้วยทัศนธาตุของสีอบอุ่นและวางองค์ประกอบแบบสมดุล ด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง

ที่ตั้งตรงและแผ่ออกไป มีความเด่นของการใช้สี ที่แบ่งเป็นสองด้าน ด้วยสีสดออกส้มแสดตัดกับสีฟ้าของบรรยากาศนั้น ให้ความรู้สึกสดชื่น อบอุ่นกับชีวิตใหม่

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 5

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “That’s Odd” ขนาด 160x110 ซม. ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนความจริงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ คือการเกิดในวัฏจักรที่ผันแปร โดยใช้ต้นไม้ พืชพันธุ์ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์แทนค่าของชีวิต ในภาพมีต้นพืชผลิดอกออกผลที่มีรูปลักษณะไม่ธรรมดาในสภาพแวดล้อมที่เป็นผลรวมของความแปรผันต่อการดำเนินชีวิตของสรรพชีวิตเหล่านั้น เป็นพลังธรรมชาติของชีวิต การพัฒนารูปทรงของพืชจากเห็ดต้นเล็กๆ คลี่คลายเพิ่มเติมให้ดูใหญ่ขึ้น ลำต้นที่แปลกจากความเป็นจริงด้วยการเพิ่มลักษณะของหนามแหลม และการงอกใหม่ของส่วนโคนต้นที่คล้ายเต้านม ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพื้นผิว 2 แบบ นอกจากนี้ยังมีสัตว์รูปร่างประหลาดที่อาศัยอยู่ด้วยกัน สื่อเรื่องราวของพลังความแปรผันในธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกถึงชีวิตรูปแบบใหม่ของธรรมชาติที่แปรผัน

ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ด้วยการจัดมุมมองชัดเจนในระยะหน้าและใช้มุมมองสูงเพื่อขับเน้นรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการ โครงสร้างขององค์ประกอบไล่ระดับจากล่างขึ้นบนมีความสมมาตรกัน รูปทรงของต้นกับพื้นผิวที่แตกต่างกัน ให้ความขัดแย้งที่อาจสื่อนัยยะแฝงของอารมณ์ภายใต้จิตสำนึก อีกทั้งสีที่เลือกใช้บอกความรื่นรมย์ของอารมณ์ความรู้สึกด้วยโทนสีฟ้า ม่วง และแดง

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 6

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Weird forest” ขนาด 150x120 ซม. เป็นการสร้างสรรค์ที่พัฒนาต่อเนื่องของความคิดและการจินตนาการในรูปทรงของสรรพชีวิตที่เกิดการพัฒนา ลักษณะและรูปลักษณ์ ท่ามกลางวิถีชีวิตที่มีความแปลกและบิดเบือนไปจากความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่แท้จริง มีโครงสร้างภาพที่ใช้มุมมอง Ant eyes view ลักษณะดึงขึ้นฟ้าทำให้มีมุมมองน่าสนใจ โครงสร้างรูปทรงของต้นไม้ มีโครงสร้างที่คลี่คลายผิดไปจากความจริง มีความแปลกประหลาดคล้ายร่ม ส่วนรูปทรงของสัตว์หลากหลายพันธุ์ มีความแปรผันที่ดูคล้ายมีความเคลื่อนไหวบ้าง เกาะนิ่งข้างบอกไม่ได้ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์น้ำ บางรูปทรงคล้ายสัตว์ปีกที่มีดวงตาใหญ่เกินจริง บอกเรื่องราว ถึงความผันแปรจากจินตนาการในเนื้อหา ก่อเกิดเป็นความงดงามของชีวิตชีวิตใหม่ที่หลากหลายด้วยรูปทรง สีเส้นและลักษณะพื้นผิว

ทัศนธาตุและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ มีความเป็นเด่นของการจัดมุมมองและการจัดวางของรูปทรง โดยส่วนรูปทรงหลักเกิดจากเส้นตรงแนวตั้ง และมีเส้นรอบนอกของเส้นโค้ง ให้ลักษณะของทรงรูปกลม วงรี เส้นตรงในแนวตั้ง และเส้นโค้งวงกลมวางตั้งฉากกัน มีจังหวะ ให้ระยะภาพ ช่วยให้เกิดมิติลึกลงตาดี ส่วนรูปทรงของสัตว์มีความเป็นรูปวงรีที่ล้อไปกับเส้นตรงของโครงสร้างต้นไม้ มีการวางจังหวะการซ้ำของรูปทรงสิ่งมีชีวิตขนาดและสัดส่วนหลากหลาย จึงมีการซ้ำของจังหวะและขนาดสัดส่วนของเส้น ทำให้เกิดน่าสนใจในความผันแปรนั้น ส่วนสีที่เลือกใช้ มีความกลมกลืนในทางที่สร้างความสดใสท่ามกลางสภาพบรรยากาศที่ดูชวนฝันของกลุ่มเมฆ มีแสงเงา ช่วยขับเน้นให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่วนของพื้นที่ว่างด้านล่างค่อนข้างโล่ง ในขณะที่ด้านบนมีที่ว่างน้อยทำให้เกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และแข็งแรงจากการวางองค์ประกอบภาพ

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 7

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “All fruits in a tree” ขนาด 110x160 ซม. มีที่มาจากจินตนาการและความสนใจเกี่ยวกับความผันแปรในธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรธรรมชาติ ผลงานเน้นจินตนาการเกี่ยวกับสี และรูปทรงแปลกๆ ของพืชพันธุ์ที่ออกผล ในภาพมีรูปทรงของผลไม้รูปร่างแปลกประหลาด หลากหลายขนาดและมีสีสันสดใสออกผลเรียงรายไปตามกิ่งไม้ที่ไร้ใบ และโค้งลงจากซ้ายไปขวา สุดปลายกิ่งด้านขวามีผลไม้หลายผล ที่ดูคล้ายปากของมนุษย์ กำลังอ้าปากซึ่งมีฟันหลายซี่ ผลไม้และดอก มีรูปทรงต่างๆ เกาะกลุ่มกันเห็นชัดเจนบนกิ่งไม้ที่โค้งและไร้ใบในระยะใกล้ มีผลผลิตและดอกต่างสายพันธุ์บนต้นเดียวกัน ได้อย่างน่าแปลกอัศจรรย์ แปลกและผิดไปจากข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนไกลออกไปเป็นท้องฟ้า ส่วนพื้นหลังเป็นที่ว่างในอากาศ และท้องฟ้านั้นให้สีสันสดใส

ทัศนธาตุและการจัดวางองค์ประกอบเด่นชัดในระยะหน้า ภาพทิวทัศน์ที่ใช้มุมมองสูง และการโฟกัสในระยะใกล้ตามากขึ้น เพื่อเน้นรายละเอียดของรูปทรงที่ต้องการสื่อ แสดงถึงจุดเด่นของการใช้สีและรูปทรงที่แปลกๆ ของพืชพันธุ์ที่ออกผลรวมกันในหนึ่งต้น ในภาพมีการจัดรูปร่างรูปทรง และพื้นที่ โดยการใช้เส้น เส้นโค้งจากซ้ายไปขวา และขนานไปกับกรอบผ้าใบให้ความรู้สึกนิ่งและเหนียว ต้นไม้มีกิ่งโค้งลงด้วยเส้นโค้งที่มีความหนา และใช้น้ำหนักของสีสร้างมวลให้กับรูปทรงลวงตา 2 มิติ จากซ้ายไปขวาแสดงด้วยรูปทรงกลมและทรงรี ที่มีขนาดต่างๆ กัน การใช้สีและน้ำหนักของสีในโทนวรรณะเย็น ด้วยสีแปร่งเกลี้ยงเนียน มีการทับซ้อนกันของสี สามารถแสดงให้เห็นพื้นผิวบนรูปทรงนั้น การเกาะกลุ่มเป็นมวลด้วยขนาดเส้นโค้งรอบนอกของรูปทรงแต่ละรูปที่ทับซ้อนอย่างตั้งใจ จนขาดที่ว่างระหว่างรูปทรงเหล่านี้ ทำให้เกิดความรู้สึกอัดแน่นในระยะหน้า มีสภาพของบรรยากาศที่แสดงออกด้วยสีเป็นตัวนำในการสร้างสรรค์ แสงในบรรยากาศให้ความรู้สึกที่ฟุ้งฝันบนความนิ่งสงบของรูปทรงที่รวมกันในหนึ่ง ผลงานศิลปะนี้แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ระหว่างความเป็นจริงในธรรมชาติ และการดัดแปลงธรรมชาติ มีการเสริมแต่งให้เกินจริง และอยู่ผิดที่ผิดทาง ตามเจตนาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ การนำสัญลักษณ์ปากและฟันมาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่เข้าพวกกับรูปทรงผลไม้ มีความหมายถึงความต้องการ ความหิว การให้สีส้มมีความสดใส และรู้สึกถึงอารมณ์ที่เร้นลับของผู้สร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 8

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Wall of the mind” ขนาด 150x120 ซม. เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่เคยหยุดนิ่ง มีความเจริญ ความเสื่อมและมีการเกิดใหม่ของสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกอย่างต่อเนื่องกันไปเช่นนี้ บนกำแพงมีดวงตาและลักษณะกำแพงวางคลื่ออกเป็นรูปคล้ายใบพัด แต่กลับตั้งได้อย่างสมดุล การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาหรือวิวัฒนาการใดๆ ของสิ่งมีชีวิตใดๆ ย่อมมีขั้นตอนในวิถีทางของมัน การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมใหม่ที่ดูเกินจริง มุมล่างซ้ายมีชีวิตแปลกใหม่ของพืชรูปร่างประหลาด เป็นการปรับตัว หรือแปรผันของรูปทรง สร้างสีสันและลักษณะต่างๆ ใหม่ๆ เพื่อให้วิถีชีวิตดำเนินไปอย่างได้ดุลยภาพในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่นั้นเสมอ

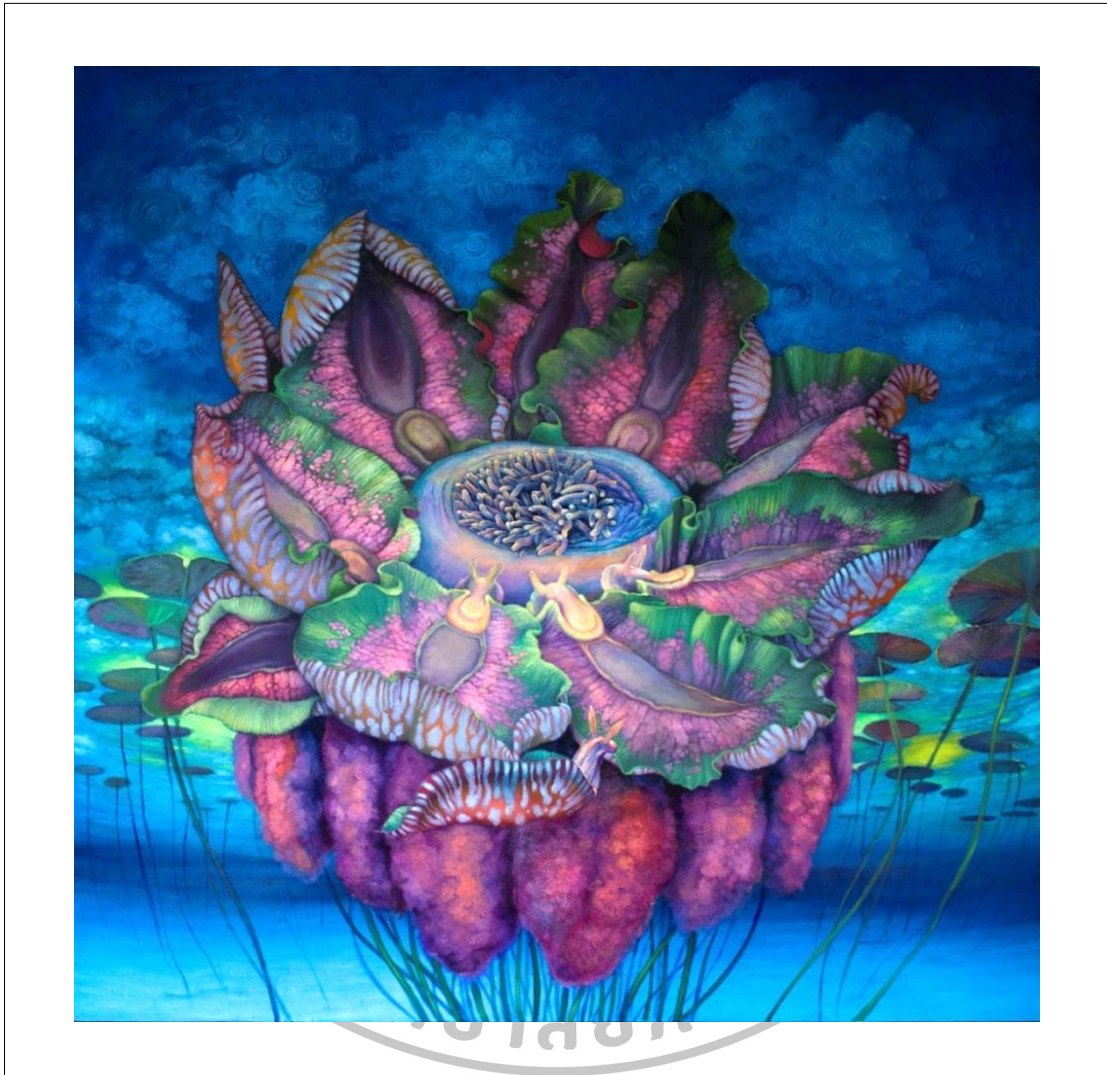
ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ผลงานนี้จัดวางองค์ประกอบจากซ้ายไปขวา มีความไม่สมดุลของน้ำหนักรูปทรง องค์ประกอบด้านล่างแสดงรูปทรงของพืชพันธุ์ใหม่ มีรูปร่างแปลก

ประหลาด ด้วยทัศนธาตุของเส้น สีและพื้นผิว บอกถึงความแปรผันและการพยายามดำรงอยู่ให้รอด โดยไม่มีเงื่อนไขของกาลเวลาใดๆ มากำหนด

การสร้างสรรคศิลปะในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 นี้ มีที่มาจากจินตนาการและความสนใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความผันแปรในธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิต มีรูปแบบและกลวิธีในการสร้างสรรค์ โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับจินตนาการเกี่ยวกับสี รูปทรง และบรรยากาศ เป็นหลัก การใช้สีมีลักษณะของการใช้สีกลมกลืน ส่วนรูปทรงมีความนิยมในลักษณะลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบธรรมชาติกับรูปทรงนิยมที่ได้คลี่คลาย ตัดทอนและปรับแต่งขึ้นใหม่ในจินตนาการ โดยมีบรรยากาศที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว

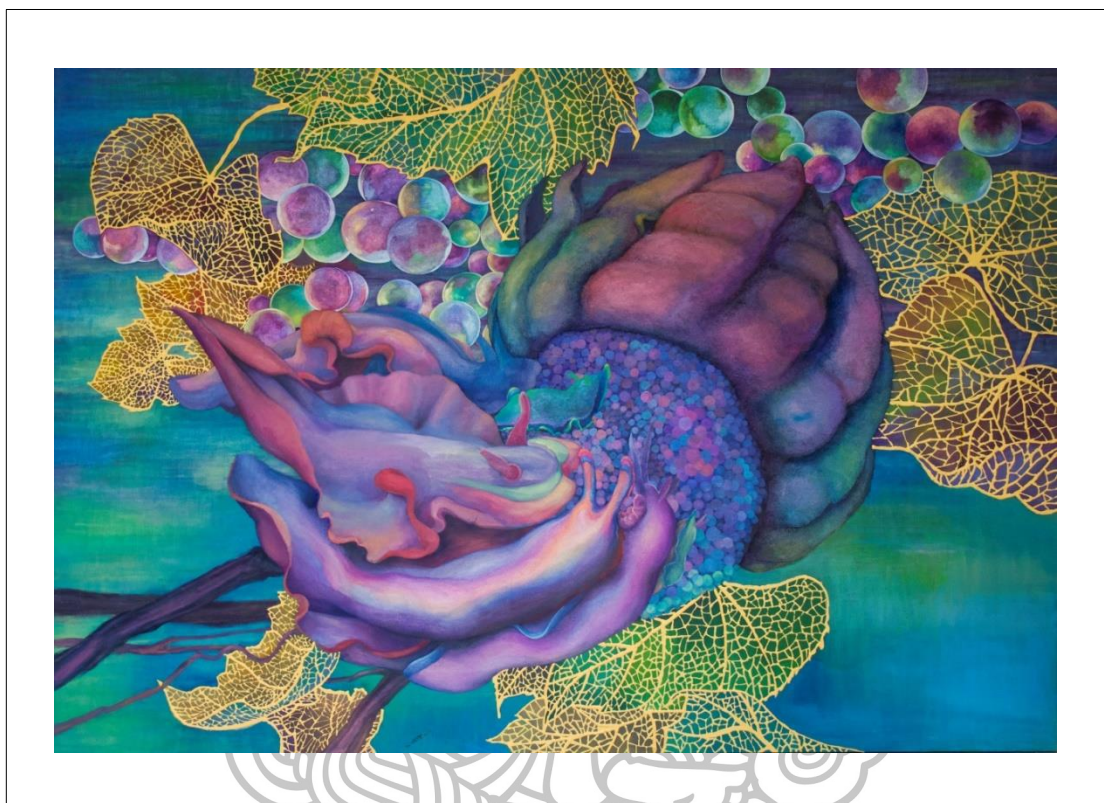

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1

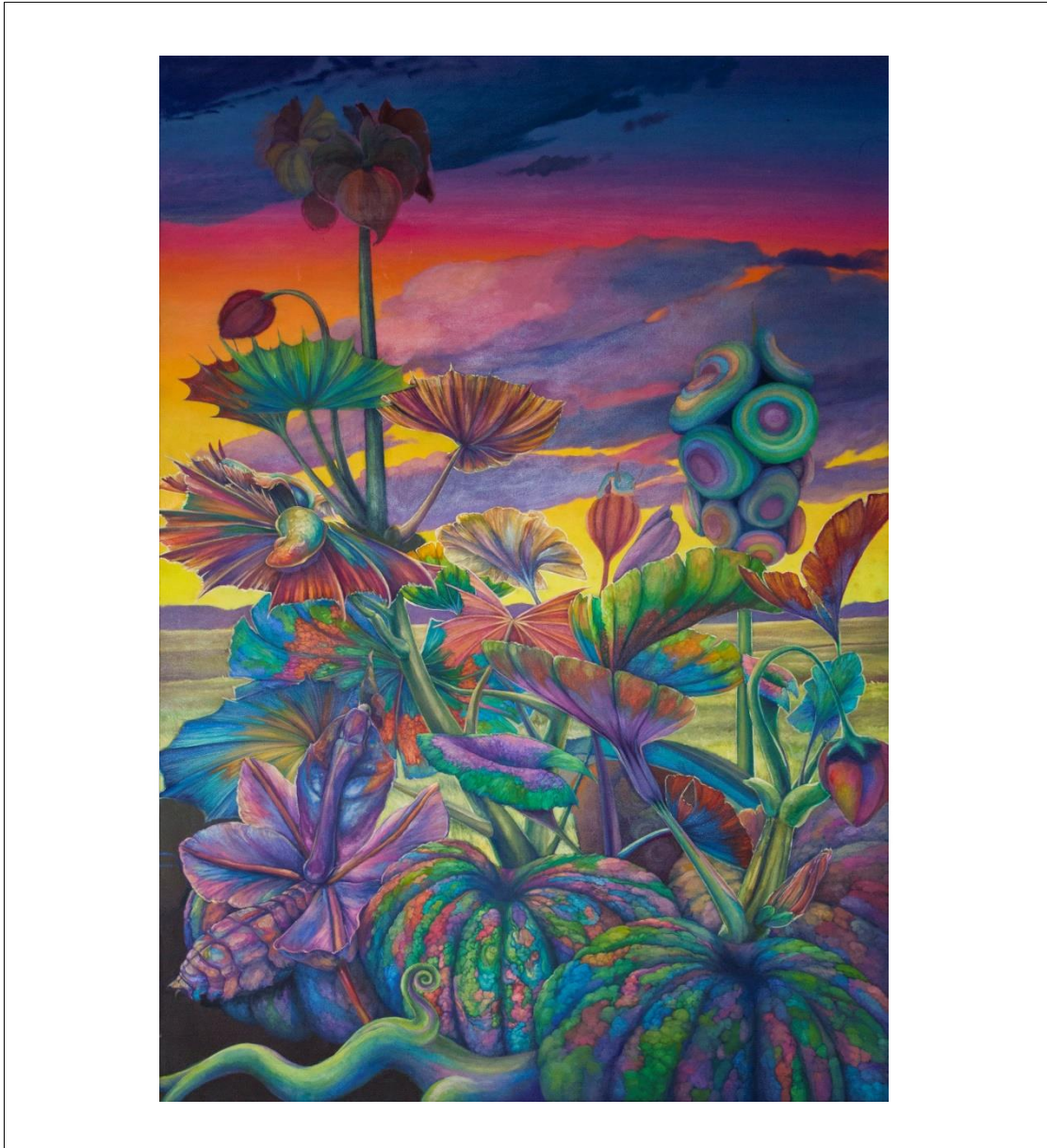
ภาพที่ 16 ชื่อผลงาน “Two in one”
ขนาด 150 x 150 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 17 ชื่อผลงาน “Big mama”
ขนาด 110 x 160 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 18 ชื่อผลงาน “Fantastic Botanical”
ขนาด 160 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4

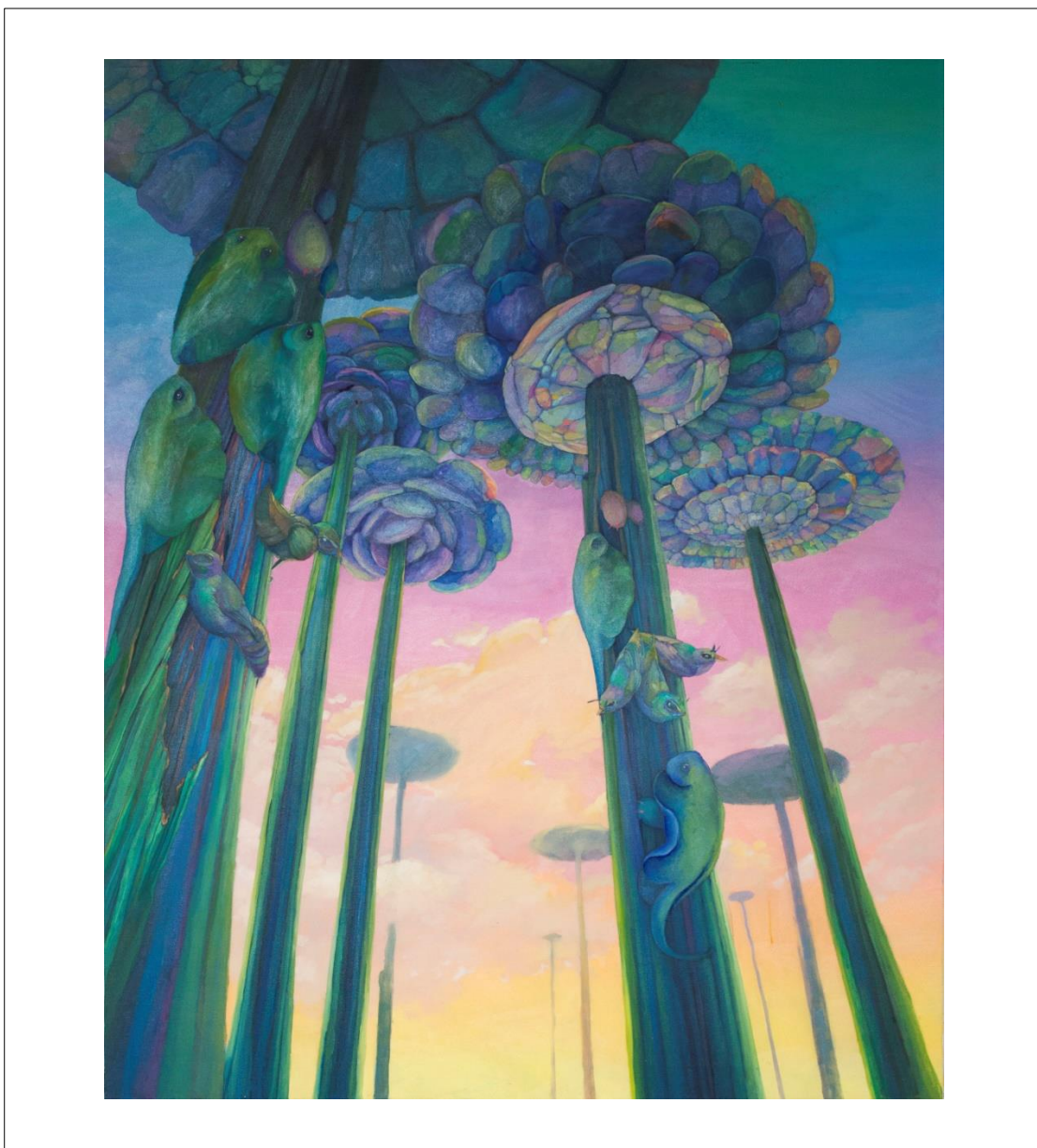
ภาพที่ 19 ชื่อผลงาน “ความสุขของชีวิต”
ขนาด 150 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 5

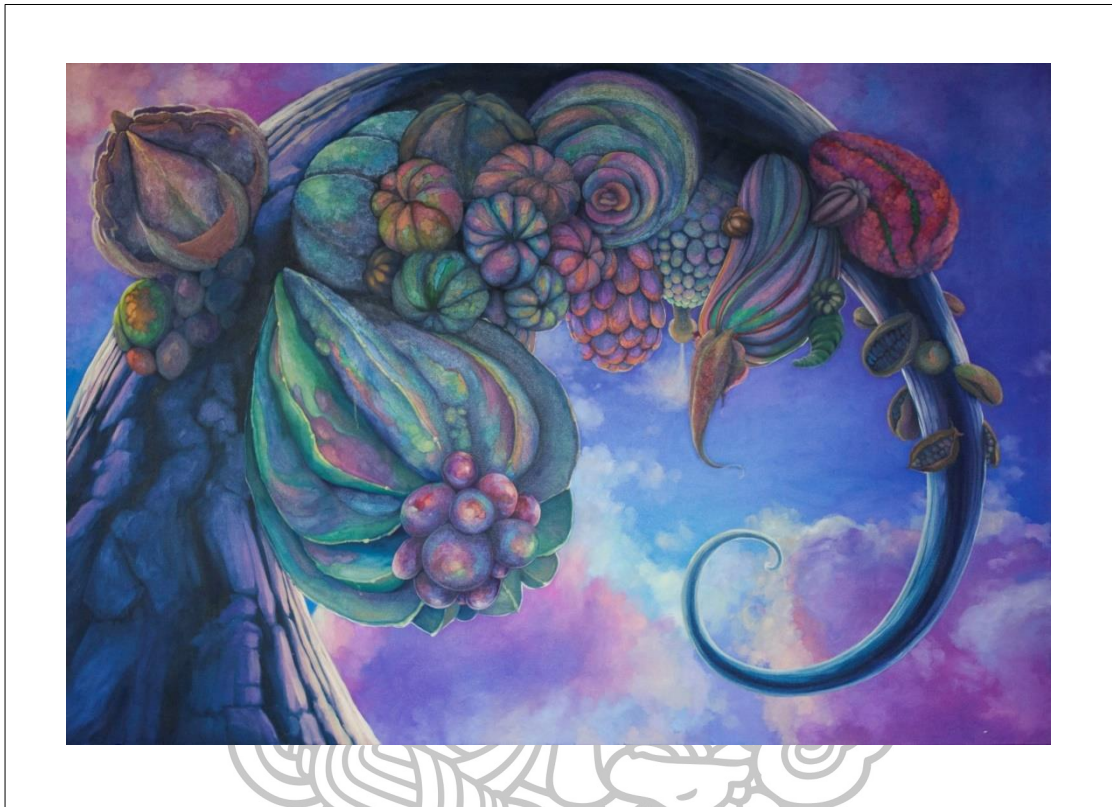
ภาพที่ 20 ชื่อผลงาน “That’s Odd”
ขนาด 160 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6

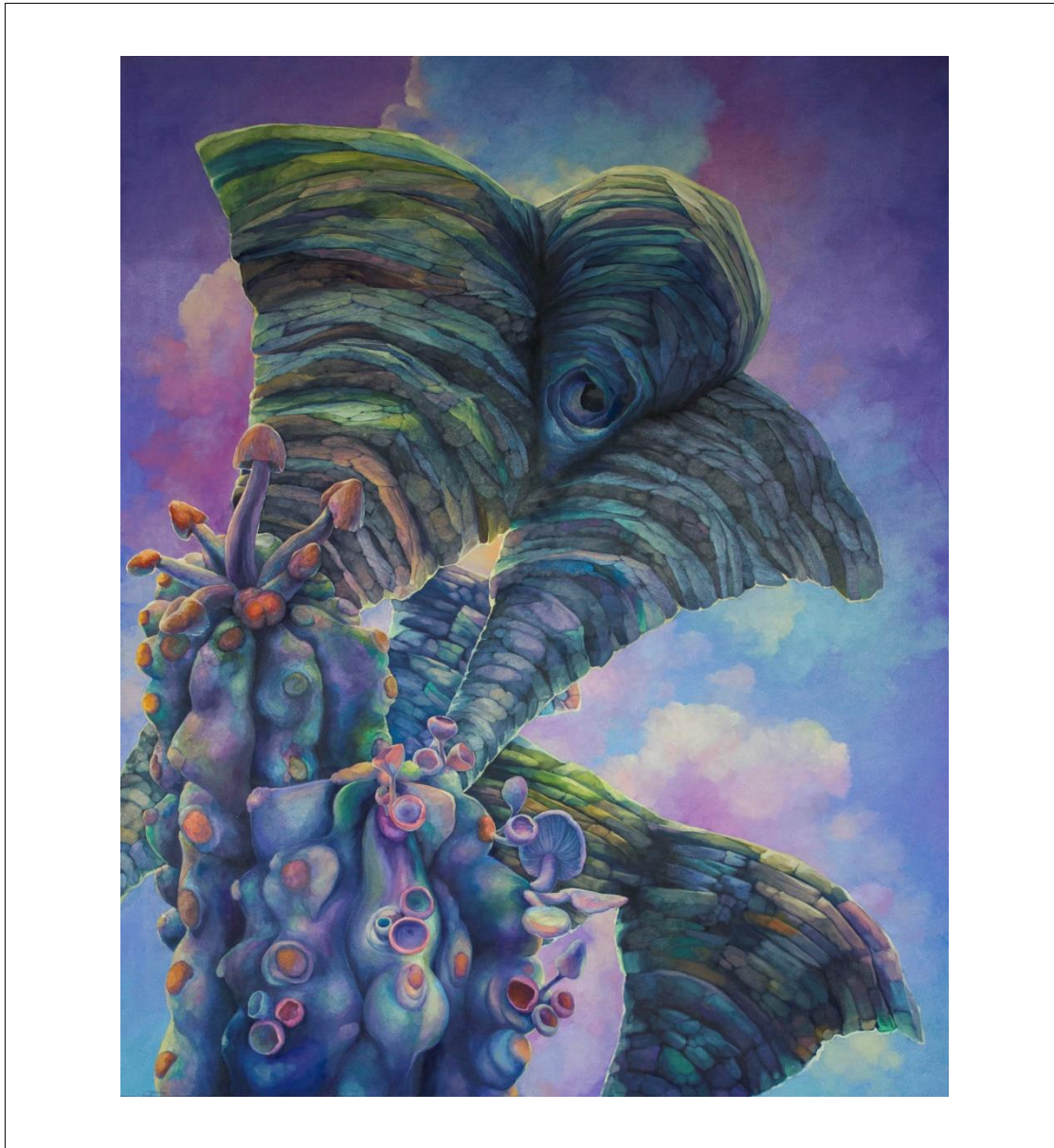
ภาพที่ 21 ชื่อผลงาน “Weird Forest”
ขนาด 150 x 120 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 7

ภาพที่ 22 ชื่อผลงาน “All in one”
ขนาด 110 x 160 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 8

ภาพที่ 23 ชื่อผลงาน “Wall of the mind”
ขนาด 150 x 120 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557

การสร้างสรรคและพัฒนาผลงานศิลปะก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2

การพัฒนาคลี่คลายรูปแบบและการแสดงออกทางศิลปะ ในระยะที่ 2 นี้ มีการปรับโทนสี โดยเลือกใช้โทนสีเย็นมีสีฟ้าเป็นโครงสร้างหลัก ผลงานการสร้างสรรคในระยะที่ 2 แสดงสภาวะจิตใจผ่านการใช้สีและรูปทรง ในบรรยากาศที่ไม่แสดงห้วงเวลาแน่ชัด เทคนิคใช้พัฒนาที่ใช้พัฒนาผลงานการสร้างสรรค เป็นจิตรกรรมเทคนิคผสมวัสดุต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มมิติแห่งสัมผัส เช่น การปะติดพื้นผิวบนรูปทรง

ข้าพเจ้าหันมาสนใจและทำความเข้าใจกับการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และนำมาเปรียบเทียบเป็นตัวแทนค่า หรือใช้เป็นเครื่องหมายที่แสดงเจตนาที่ต้องการสื่อสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่ยินยอมหรือกำหนดขึ้น เพื่อใช้สื่อความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จัดเป็นรูปแบบหนึ่งในการใช้แทนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้เช่นเดียวกับคำพูด สัญลักษณ์จึงทำหน้าที่แทนความหมายหรือคำที่ต้องการบอกได้เช่นกับตัวอย่างของสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวหนังสือเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของคำพูด เสียงที่เปล่าออกมา ส่วนของสีต่างๆ เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บอกความหมายได้เช่นกัน เช่น สีแดงเป็นเครื่องหมายเตือนภัย นอกจากนี้ พีชในรูปสัญลักษณ์ก็แทนความหมายต่างๆ ได้ เช่น ต้นตะบองเพชรแทนความอดทน และสัตว์ในรูปสัญลักษณ์ใช้แทนความหมายต่างๆ เช่น ผีเสื้อแทนความหมายของการเปลี่ยนแปลง รูปโฉมในโลกทางจิตวิญญาณ มักใช้แทนพื้นดินเกิดใหม่ เป็นต้น ผลงานมีจำนวน 8 ชิ้น ดังต่อไปนี้

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม “The owls and mouse” ขนาด 110x150 ซม. มีแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวสวนสัตว์ในฤดูหนาวท่ามกลางหิมะซึ่งตลกหนัก มีแนวเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวสรรพสัตว์ จากนิทานเรื่องนกฮูกกับหนู ฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ปีกทำหน้าที่เป็นผู้ล่า อีกฝ่ายต้องถูกล่า แต่ในจินตนาการนั้นกลับอยู่ร่วมกัน หนูกลายเป็นร่างผสมฝัก หมูครอบครัวนกฮูกเกาะบนกิ่งไม้ใหญ่ ที่มีมวลกลุ่มเมฆซึ่งลอยต่ำลงมา เพื่อให้ความอบอุ่นแก่พวกมัน

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบใช้เส้นโค้งแนวนอนนำสายตา สร้างรูปทรงที่ยังอิงกายภาพความเหมือนจริง มีการซ้ำของรูปทรงและวางเป็นจังหวะ องค์ประกอบส่วนล่างใช้การสร้างพื้นผิวจากวัสดุ ให้ความขัดแย้งเรื่องมิติของน้ำหนักของสีทั้งสอง ลักษณะของผิวหยาบจากวัสดุติดกับผิวเรียบเนียนของสีบนรูปทรง สร้างความแปลกแยกบนระนาบของผ้าใบ ทิวทัศน์ระยะใกล้ แสดงความเด่นชัดของรูปทรงสัตว์ ส่วนระยะกลางแสดงการซ้ำของรูปทรงจากขวาไปซ้ายด้วยสัดส่วนและขนาดต่างๆ กัน ระยะไกลแทนด้วยกลุ่มเมฆและบรรยากาศที่ว่างด้วยสีสันสดและรู้สึกอบอุ่น

ส่วนที่ต้องปรับปรุง ยังขาดความเหมือนจริงและขาดจินตนาการที่ต้องการสื่อ การใช้วัสดุปะติด ต้องระวังการแยกออกจากกันของพื้นระนาบ ทำให้ภาพรวมเกิดความแตกต่างของมิติที่ชัดเจนเกินไป

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ไม่มีชื่อ” ขนาด 80x180 ซม. ผลงานแสดงเรื่องราวของความแปลกๆ ของธรรมชาติและชีวิต มีกิ่งไม้ที่แหลมคล้ายเขาสัตว์และมีผลเป็นกลุ่ม มีกลุ่มสัตว์ปีกหน้าคล้ายค้างคาวผสมนก บินเรียงจากขวาไปซ้าย ระยะหลังของภาพเป็นกลุ่มเมฆสีม่วง

สัตว์ที่บินเรียงกันไปมีความเชื่อมต่อของจังหวะและการเคลื่อนไหวอย่างซ้ำๆ บรรยากาศในภาพรู้สึก เชื่องซึมขัดแย้งกับสีตัดกันของสีเขียวและสีส้มแดง ต้นไม้ที่ไร้ใบกลับมีผลตามปลายกิ่งที่โค้งนั้น การ บิดเบือนของสีสัน บรรยากาศ และรูปทรงที่แปรผัน บอกสภาวะจิตของผู้สร้างที่สับสนระหว่างความ สนุก กับความไม่สนุกในอารมณ์ ซึ่งเห็นได้จากความขัดแย้งดังกล่าวในภาพรวม การใช้เฟรมยาวและ สั้นเกินไป ดูไม่สัมพันธ์กับการสร้างองค์ประกอบในผลงานที่มีทัศนียภาพและความเป็นเด่นของ รูปแบบศิลปะที่ต้องการ

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Super amphibian” ขนาด 90x180 ซม. อาศัยจินตนาการและข้อมูลด้านชีววิทยาในเรื่องการปรับตัวด้วยวิถีแห่งการคัดเลือกของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ เพื่อประกอบการสร้างสรรค์นี้ ส่วนการผสมผสานของรูปทรงนั้น อาจ เกิดจากสภาวะจิตไร้สำนึกสู่สภาวะรู้สำนึกสัตว์ที่ไม่น่าเกี่ยวข้องกันนำมาผสมผสานกันให้กลมกลืน กระตุ้น ให้เกิดความรู้สึกใหม่ๆ แก่คนดู สร้างเรื่องของสรรพชีวิต ที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับความงาม ความแปลก ประหลาด สร้างขึ้นเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสภาพสังคมในภาวะปัจจุบัน ซึ่งนับวันมี แต่ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ คนในสังคมมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ และอาจแฝงไว้ซึ่งอันตราย ที่ไม่คาดคิดทำให้เกิดความกังวล กลัวอันตรายต่างๆ สัตว์เลื้อยคลานเช่นจระเข้เป็นสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก ให้ประโยชน์ต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ในขณะที่เดียวกันสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ของ ความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคงของจิตในทางจิตวิทยา ส่วนความงาม ความนุ่มนวลของเพศหญิงแทน ด้วยขนหางของสัตว์ปีก รวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งที่สังเคราะห์เกราะป้องกันอันตรายแก่ตัวเอง ตั้งแต่ เขาแหลม เขี้ยวคมและมีความงาม เพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ดุขัดแย้งกับความจริง ผลงานแสดงด้วยรูปทรงสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ส่วนหางมีขนนกผสมอยู่ในร่าง ส่วนหัวมีเขาแหลม มีรูปทรงที่ตัดแปด หรือแปรเปลี่ยนให้ดูบิดเบือนจากความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน เป็นลักษณะเด่นของศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) ซึ่งมักแสดงออกผิดที่ผิดทาง ไร้กาลเวลา และ ลักษณะของศิลปะแนวเหนือจริงหรือเซอร์เรียลลิสต์ (Surrealism) ที่ผสมผสานรูปลักษณะของสองสิ่งให้ เข้ากัน คือจินตนาการและอาศัยโทนสีและบรรยากาศเพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและเพิ่มความฟุ้ง ฝันของข้าพเจ้าที่มีต่อการสร้างสรรค์นี้

ทัศนธาตุใช้เส้นเป็นแกนสำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ต่อเติมเป็นรูปทรงที่มีการ ตัดทอน และเสริมเพิ่มเติมบางส่วนระหว่างความเหมือนจริง และการจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ จัด ว่าเป็นการค้นหาวีธี การนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่เฉพาะบุคคล มีความอิสระในการเลือกสถานที่ และกาลเวลาที่ไม่มีจริง ได้ถ่ายทอดตามความรู้สึกมากกว่าการเลียนแบบความจริงทั้งหมดด้วยรูปทรง อินทรีย์ที่ปรากฏในภาพสามารถบอกเล่า เรื่องราว และให้ความเป็นชีวิต ใช้สีวรรณะเย็นด้วยเทคนิคสี น้ำมันมีสีแปร่งละเอียดเรียบเนียน ส่วนของพื้นผิวสร้างขึ้นใหม่ให้มีมิติสัมผัสลงตาเสมือนจริง ทั้งบน รูปทรงสัตว์และพืช เน้นการสื่อสัญลักษณ์ทางอารมณ์ของผู้สร้างสรรคเอง เขาแหลมนั้นบอก สัญลักษณ์ถึงเกราะป้องกันอันตราย ขนหางแสดงความรักสวรั้งามของสตรีบรรยากาศของแสงและ เงาแม้ไม่แสดงเวลา แต่ก็สร้างตามหลักการของทิศทางแสงและมีสีสันที่สร้างสรรคขึ้นตามอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว เพื่อให้เกิดมิติที่แตกต่างและน่าสนใจบนพื้นที่ใหม่นั้น

การจัดองค์ประกอบในภาพตามแนวนอนมีความสมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical

Balance) กลมกลืนไปกับรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวนอนเช่นกัน เส้นตรงในแนวนอนที่ขนานกันให้ความรู้สึกเรียบง่ายสงบ มีการจัดวางจังหวะจากรูปทรงใหญ่ไปสู่รูปทรงเล็กซึ่งแตกต่างกัน เป็นความหลากหลายที่สร้างความน่าสนใจและแปลกตา ด้วยสัดส่วนและจำนวนเหมาะสมไม่มากเกินไป การถ่ายทอดทัศนียภาพแสดงระยะใกล้ ระยะกลางและไกลของภาพ หากจะประเมินค่าตามลักษณะของศิลปะที่เป็นไม่ได้ตามความจริง จัดได้ว่า ผลงานนี้ให้คุณค่าด้านสุนทรียะ ด้านอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด ได้สร้างความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม ได้หลีกเลี่ยงจากภัยหรือความวุ่นวายต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Face to face” ขนาด 150x110 ซม. สร้างสรรค์เพื่อแสดงเรื่องความผันแปรในรูปร่าง รูปทรงของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเป็นเนื้อหาที่มีเรื่องราวจากจินตนาการ มีแนวเรื่องที่แสดงออกให้เห็นถึงความงาม และความแปลกประหลาดของรูปร่าง รูปทรง ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวผ่านสี สัน และบรรยากาศ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ตามทัศนะความเชื่อส่วนตัว

ชิ้นนี้นำเสนอภาพเล่าเรื่องจากท่าทางการแสดงออกของสัตว์รูปร่างแปลกประหลาด อาจต่อสู้แย่งชิงที่พักอาศัย เข้าทำนองเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ ภายใต้สภาวะที่แปรผันไปของกาลเวลา รูปทรงในผลงานเกิดจากจินตนาการและการสังเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับเรื่องราว โดยเฉพาะส่วนหัวและลำคอที่ยาวเกินจริง สัตว์ทั้ง 2 ตัวอาจมีสายพันธุ์เดียวกัน แต่กลายร่างบางส่วนอย่างเห็นได้ชัด โครงสร้างทางทัศนธาตุที่สำคัญคือ เส้น แสดงด้วยเส้นรูปทรงของสัตว์ จากลักษณะของเส้นรอบนอกและเส้นโดยนัยที่เกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งรับรู้ได้โดยนัยผ่านลีลาของรูปทรงนั้น เส้นโค้งจากลำคอสัตว์ ให้ความงามและความรู้สึกเคลื่อนไหวเร็วแบบตัวเอส (S) การแผ่ออกของเส้นที่ทับซ้อนกับของขนหางนก ช่วยสร้างความงาม และความตื่นเต้นเร้าใจให้กับเรื่องเล่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ในผลงานนี้ ใช้มุมมองทัศนียภาพแบบ Ant eyes view โดยมีรูปทรงสัตว์ที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวนำสายตาไปสู่ด้านบน ด้วยลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ในแนวตั้ง ทำให้เกิดความรู้สึกตั้งมั่น การวางจังหวะของรูปทรงบนและล่างในลักษณะเฉียงสามารถสื่อการเคลื่อนไหว มีพลังและสอดคล้องกันดีกับส่วนของลำคอสัตว์ที่โค้งงอได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนที่ต่างไขว่คว้าเพื่อไปถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิต

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 5

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ไม่มีชื่อ” ขนาด 180x90 ซม. ผลงานแสดงธรรมชาติอันโดดเด่นด้วยต้นไม้ใหญ่และสูงจรดขอบเฟรม ลำต้นเต็มไปด้วยรูมางกาย และมีพืชรูปร่างกลมๆ มากมาย และขึ้นบนต้นนั้น กิ่งที่ยื่นออกมา มีสัตว์รูปร่างประหลาด หน้าตาคล้ายกบมีคางเต็มไปด้วยหนามแหลมและมีหางปลา บนต้นที่สูงนั้นมีสัตว์รูปร่างน่าพิศวงแอบกายอยู่เงียบๆ ไกลออกไปในบรรยากาศและที่ว่าง มีสัตว์ปีกหน้ากบมีหางปลากำลังบิน และจ้องมาที่สัตว์บนกิ่งไม้

ผลงานนี้ในครั้ง นี้ ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่ผันแปรของเหล่าสรรพชีวิต ที่เกิดจากการผสมผสานทั้งสัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ผิวดินที่ผิวดินด้วยโครงสร้างผสมผสานกันให้ดูรู้ที่มาของรูปทรงนั้น คือ กบและคางคก การเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำและบนบกแต่บินไม่ได้จึงเสริมหรือผสมให้มีปีก

เพื่อบินได้ เช่นปีกค้ำคาว เป็นความต้องการที่ไม่เคยหยุดสิ้นเปรียบดังจิตใจและความต้องการของมนุษย์เช่นกันที่ไม่เคยหยุด มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีก้าวไกลไปเท่าไรยัังนำพาให้การดำรงชีพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ต้องพัฒนาไปด้วย สัตว์จึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีความเปลี่ยนแปลงตามที่ธรรมชาติกระตุ้นให้มันเกิดวิวัฒนาการสายพันธุ์ของมันเอง รวมกันเป็นรูปทรงหนึ่งชีวิตที่สังเคราะห์ใหม่ท่ามกลางบรรดาอากาศซึ่งดัดแปลงโครงสร้างใหม่ ใช้สีเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลกลับทางจิตวิญญาณช่วยสร้างสมดุลของจิตใจให้พ้นจากภาวะหดหู่ ความเศร้าหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ครอบงำอยู่

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ แสดงด้วยภาพทิวทัศน์จากต้นตาลเตี้ยกลางทุ่งนาในหน้าแล้ง ให้จินตนาการต่อเติมบนความเงิบเหงาของจิต ด้วยรูปทรงหลักแสดงด้วยโครงสร้างของต้นไม้สูงโค้งงอ เหมือนคนแก่หลังโก่ง ยืนต้นโดดเดี่ยวด้วยมุมมองสูงพื้นผิวที่ทับซ้อนกับบนรูปทรงให้ความรู้สึกหยาบหนา รูปทรงกลมของสัตว์ลื้อไปกับรูกลมๆ บนลำต้นนั้น ส่วนหนามแหลมบนลำตัวสัตว์สี่สัณฐานการป้องกันตัว เพื่อความปลอดภัยของชีวิตที่แปรผันนั้น ภาพรวมบอกความรู้สึกของตนเองถึงการดำรงชีวิตในสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ใส่ใจกัน พื้นที่ในงานแบ่งเป็นสองด้านด้วยแสงเงาเท่ากันทั้งสองด้าน ในสภาพแวดล้อมที่แปรผันไปจากความจริง ท้องฟ้าสีเร็นลับของสีม่วงฟ้า ดูหม่นๆ ความรู้สึกแห้งแล้งจากต้นไม้ไร้ใบ แต่กลับผลิดอกพีชได้และให้ที่พิงพิงแก่สรรพชีวิตอื่นๆ และอาจมีชีวิตใหม่ๆ แผงเร็นอยู่ภายในรูปบนลำต้นนั้น

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 6

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Any skulls” ขนาด 110x160 ซม. แสดงมุมมองแบบ Bird eyes view จากบนสู่เบื้องล่าง ประกอบด้วยเหล่าสรรพสัตว์ที่กลายร่างไม่ชัดเจนแสดงด้วยภาพลักษณะของสัตว์ปีก มีขนฟู บางตัวคอยาวคดเคี้ยวมีทั้งโครงหน้าเป็นกระดูกและโครงหน้าเหมือนภาวะความจริงปัจจุบัน สะท้อนความหมายของการเป็นอยู่และการเสื่อมสลายของชีวิตบนร่างเดียวกันอย่างน่าฉงน สอดคล้องกับฉากหลังที่ไม่แสดงทิวทัศน์ใดๆ และใช้สีน้ำตาลเป็นหลัก ขณะเดียวกับสะท้อนภาวะจิตที่กำลังเหนื่อยล้า ต้องการพักผ่อน การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ที่ค้ำอยู่ข้างบน ทั้งด้านบนซ้าย กลางและขวาล่าง ให้ความรู้สึกอบอุ่นระหว่างสรรพชีวิตเหล่านั้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้ แสงเงาจากด้านบนสู่เบื้องล่างให้ความหวังของการอยู่รอด

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบในผลงานนี้ ใช้มุมมองที่ต่างจากเดิม รูปทรงสิ่งมีชีวิตต่างๆ มีขนาดลดหลั่นกัน ตามระยะความลึกของภาพ พื้นผิวให้ความรู้สึกถึงผิวสัมผัสขัดแย้งระหว่างผิวหยาบของไม้กับผิวนุ่มของขนสัตว์ พื้นที่ว่างและบรรยากาศของสี ให้ความหมายของธาตุดินที่สอดรับกับสัญลักษณ์การเสื่อมสลายในวัฏจักรชีวิต

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 7

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Trick tree# 1” ขนาด 100x160 ซม. สร้างสรรคเพื่อแสดงเรื่องเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่ดำเนินภายใต้กฎธรรมชาติ สัจธรรมความเสื่อมสลายของชีวิต ในเงื่อนไขของกาลเวลา สืบด้วยแผ่นผิวของต้นไม้ การอำพรางตัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกับความเสื่อมนั้น ผลงานแสดงด้วยรูปร่าง รูปทรงของส่วนลักษณะเปลือกนอกของขอนไม้ มีสัตว์เล็กๆ มาอาศัยและอำพรางตัวอย่างกลมกลืน สีสนของบรรยากาศไร้แสงอาทิตย์ มีแต่

แสงเงาที่เติมจากจิต บอกถึงความสงบเงียบภายใน มองลอดผ่านไต้ขอนไม้ เป็นความมืด ดอกไม้ สะท้อนแสงเล็กๆ ผุดขึ้นปะปราย ดูสวยงาม ทำให้ธรรมชาติมีความสมดุลของการดำรงอยู่ การทิ้งฟิง เปิดเผยและอำพราง ผสานกันเป็นเรื่องราวจากจินตนาการเสมือนหนึ่งมายากลจากธรรมชาติเอง

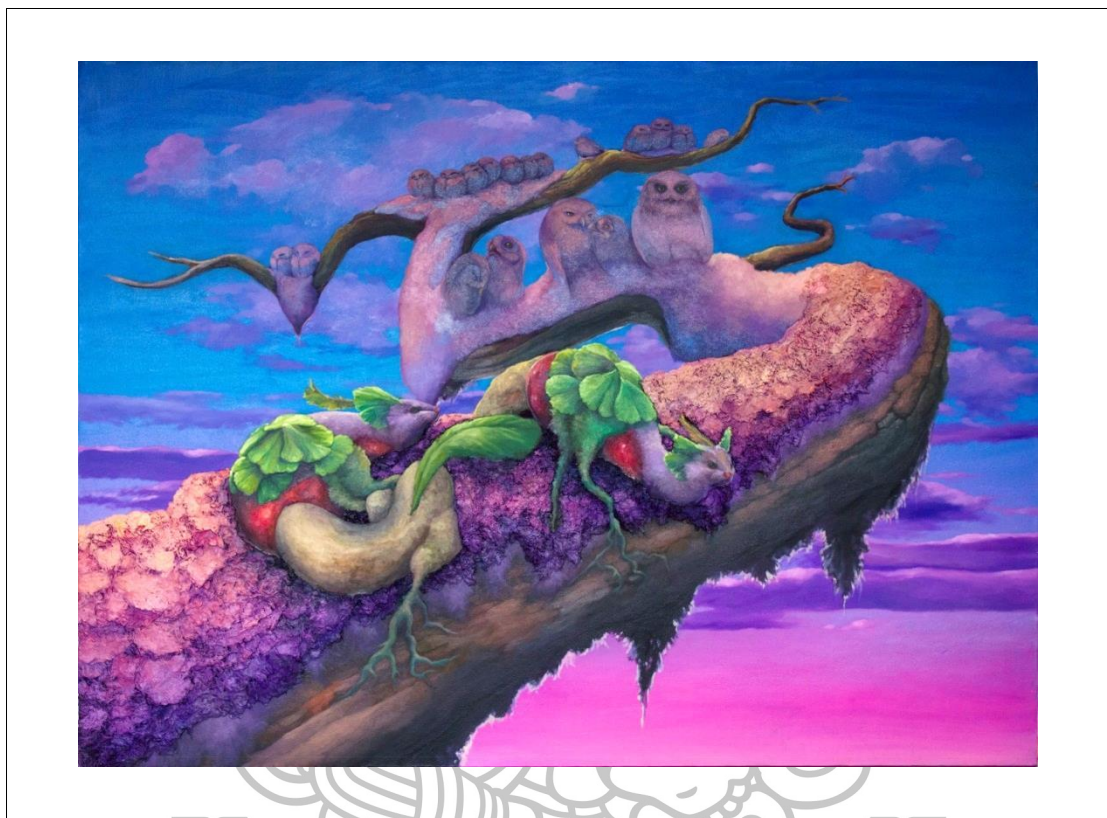
ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ใช้มุมมองลอดผ่านจากระยะหน้าไประยะหลัง ด้วย ทัศนธาตุสีเย็นของสีฟ้าเทา การจัดองค์ประกอบที่แน่น เต็มเฟรม ทำให้มีพื้นที่ว่างเหลือน้อย อาจสร้างความรู้สึกอึดอัดแก่ผู้ชม แต่ชดเชยด้วยช่องแสงไต้ขอนไม้ เส้น รูปทรงและพื้นผิวเลียนแบบธรรมชาติ แต่มีสีเกินความเป็นจริง มาจากการจัดองค์ประกอบใหม่ตามความรู้สึกที่จะถ่ายทอด เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง และสีโทนฟ้าเทา ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ บอกความรู้สึกนิ่งสงบ เรียบเฉย มิติของผิวสัมผัส เรียบเป็นแนวเดียวกันจากเส้นและสีที่ทับซ้อนและเกลี่ยเนียน มีความกลมกลืนสอดรับกัน ให้อารมณ์ ความรู้สึกถึงความเงียบสงบและความเหงา

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 8

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “Trick tree# 2” ขนาด 110x150 ซม. จาก ประสบการณ์และความคิดคำนึง ถึงความงามและความแปลกประหลาดของชีวิตในธรรมชาติ ที่ต้องอาศัยร่วมกัน ฟังพากันด้วยเงื่อนไขจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ทั้ง สี สัน ลวดลายของรูปทรง การค้นหาความจริงในความงามนั้น ภายใต้โลกจินตนาการแห่งตน กลับเป็นความเรียบง่ายของพื้นผิวภายนอกของชีวิต ผลงานแสดงด้วยพื้นผิวของเปลือกไม้ บอกความยาวนานของชีวิตด้วยสีโทนน้ำตาล เทา ให้สภาวะการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทุกชีวิตในความจริง กับจิต ที่สร้างจินตภาพความงามแปลกๆ ความเร้นลับของชีวิตใหม่ๆ การพยายามอำพรางและการถูก ล่า ผลงานแสดงด้วยภาพธรรมชาติในระบบนิเวศ มีแผ่นเปลือกไม้ขนาดใหญ่ และรูปทรงของสัตว์ที่ แอบตามซอกไม้ เบื้องบนมีอวัยวะบางส่วนยื่นออกมาจากรูหรือโพรงเล็กๆ ภาพเล่าเรื่องการดำเนินไป ของวิถีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ต่างกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมือง ซึ่งแฝงอันตราย โดย ไม่มีป้ายเตือน

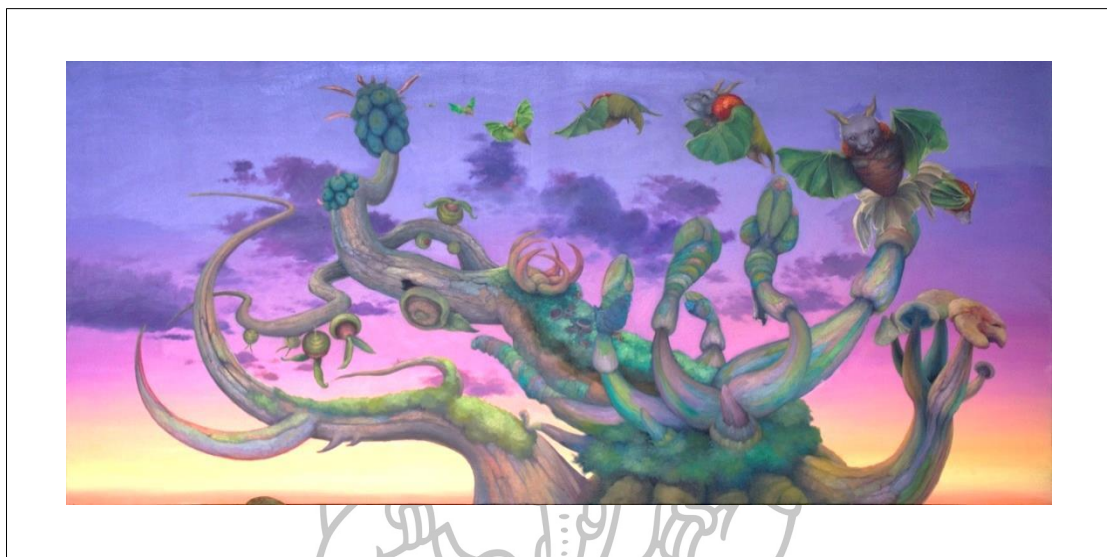
ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ใช้การจัดองค์ประกอบแน่นด้านหนึ่ง มีพื้นที่ว่างเป็น ฉากหลังอีกด้านหนึ่ง เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นทะแยง ทำแนวนอนขนานไปกับเฟรม ทัศนธาตุของสีผสม ด้วยสีน้ำตาลเป็นหลักกับสีแปร่งที่เกลี่ยเรียบ ให้ความรู้สึกสัมผัสลวงตาของความเรียบ สอดรับกับสีสัน ในบรรยากาศที่มีความคลุมเครือและเรียบนิ่ง เป็นลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกันในรูปแบบศิลปะแฟนตาซี(Fantasy Arts)

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 24 ชื่อผลงาน “The owls and mouse”
ขนาด 110 x 150 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

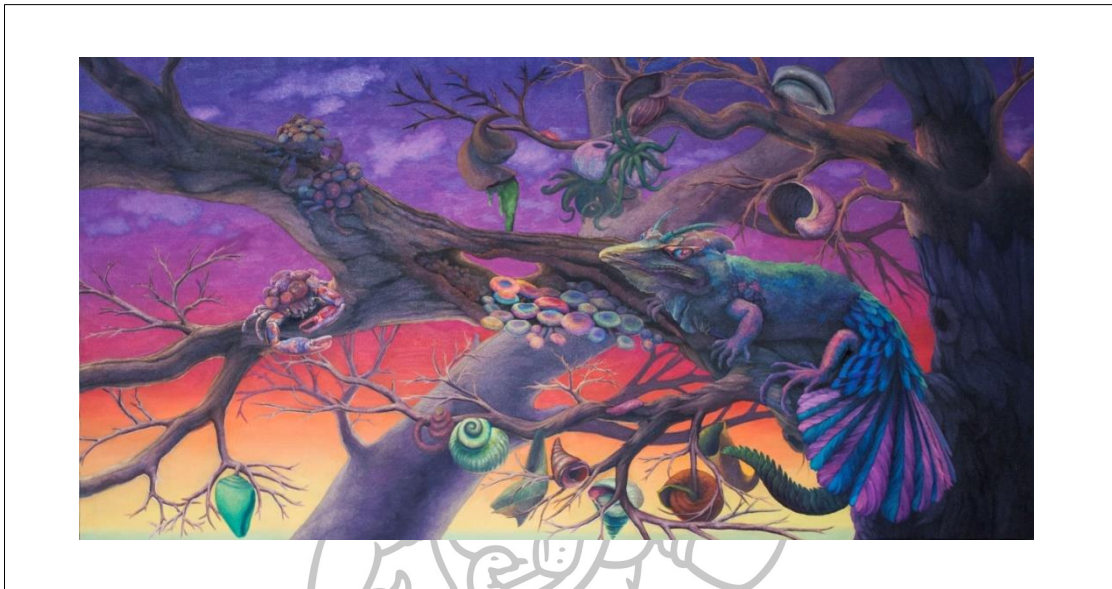
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2

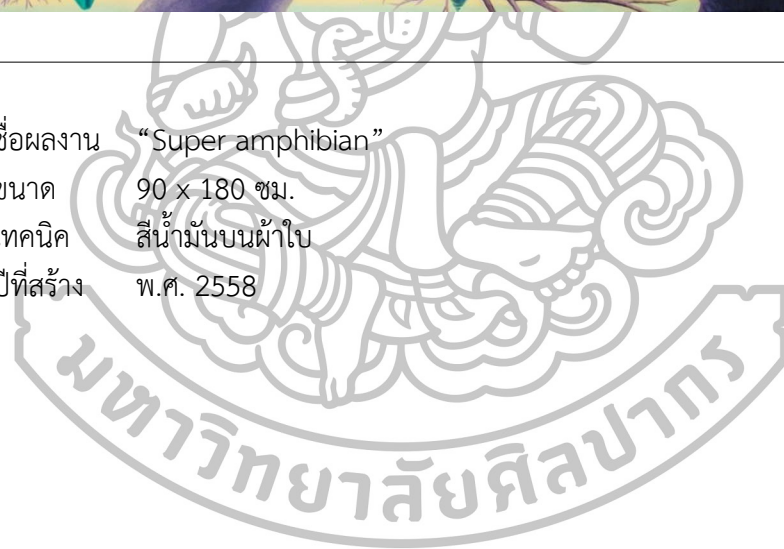
ภาพที่ 25 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ”
ขนาด 80 x 180 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 26 ชื่อผลงาน “Super amphibian”
ขนาด 90 x 180 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

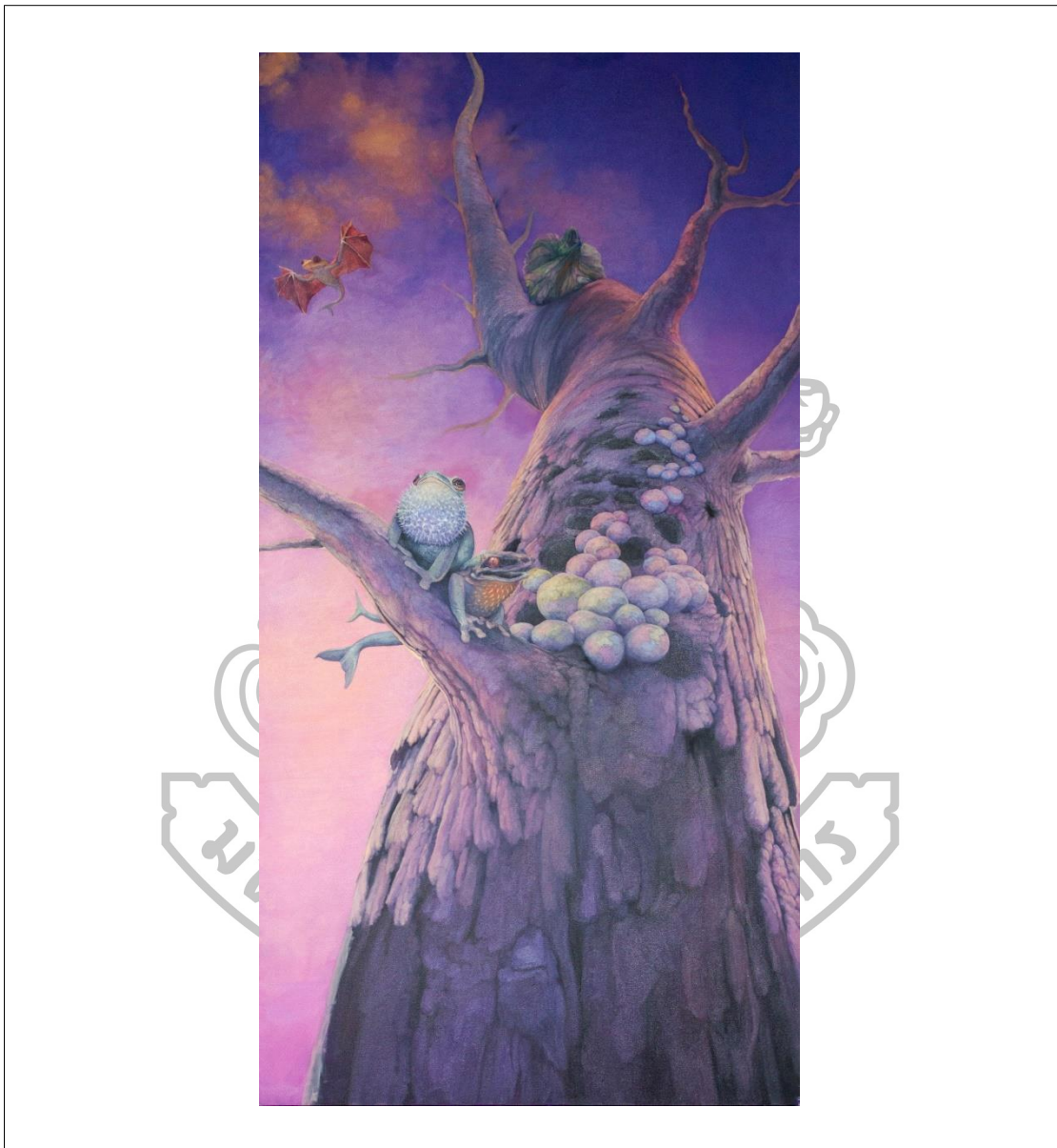

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4

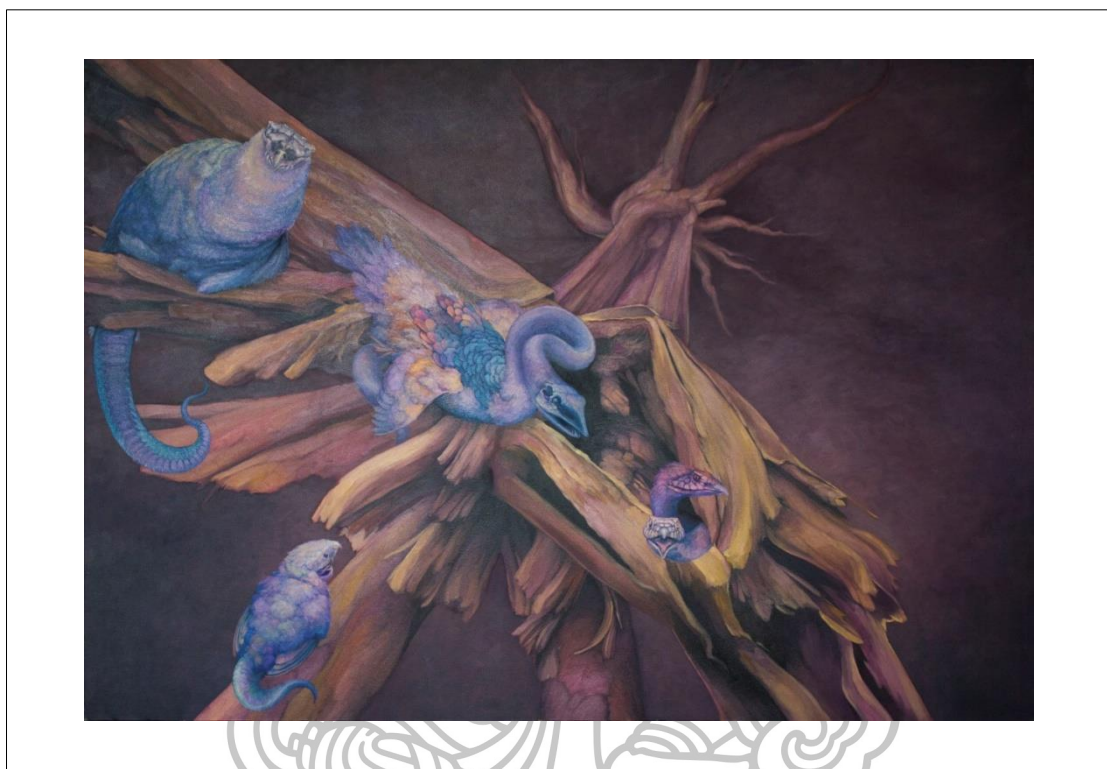
ภาพที่ 27 ชื่อผลงาน “Face to face”
ขนาด 150 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 5

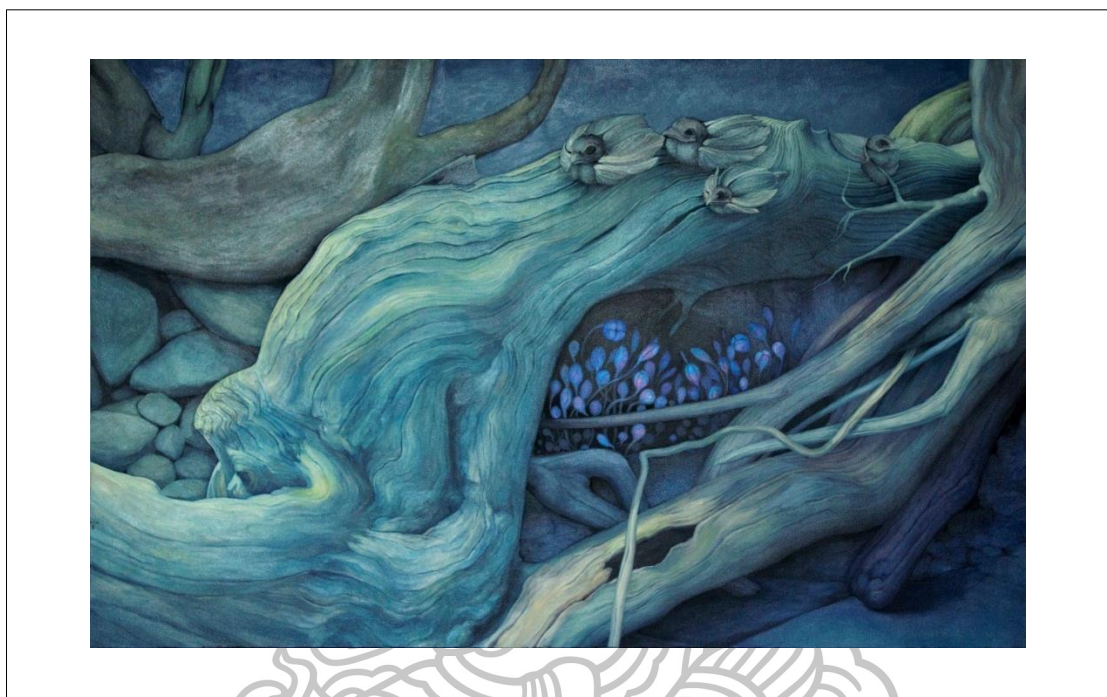
ภาพที่ 28 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ”
ขนาด 180 x 90 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 6

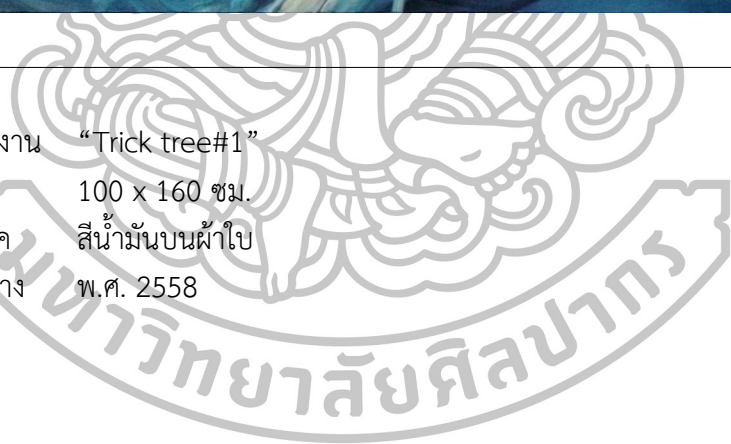

ภาพที่ 29 ชื่อผลงาน “Any skulls”
ขนาด 110 x 160 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

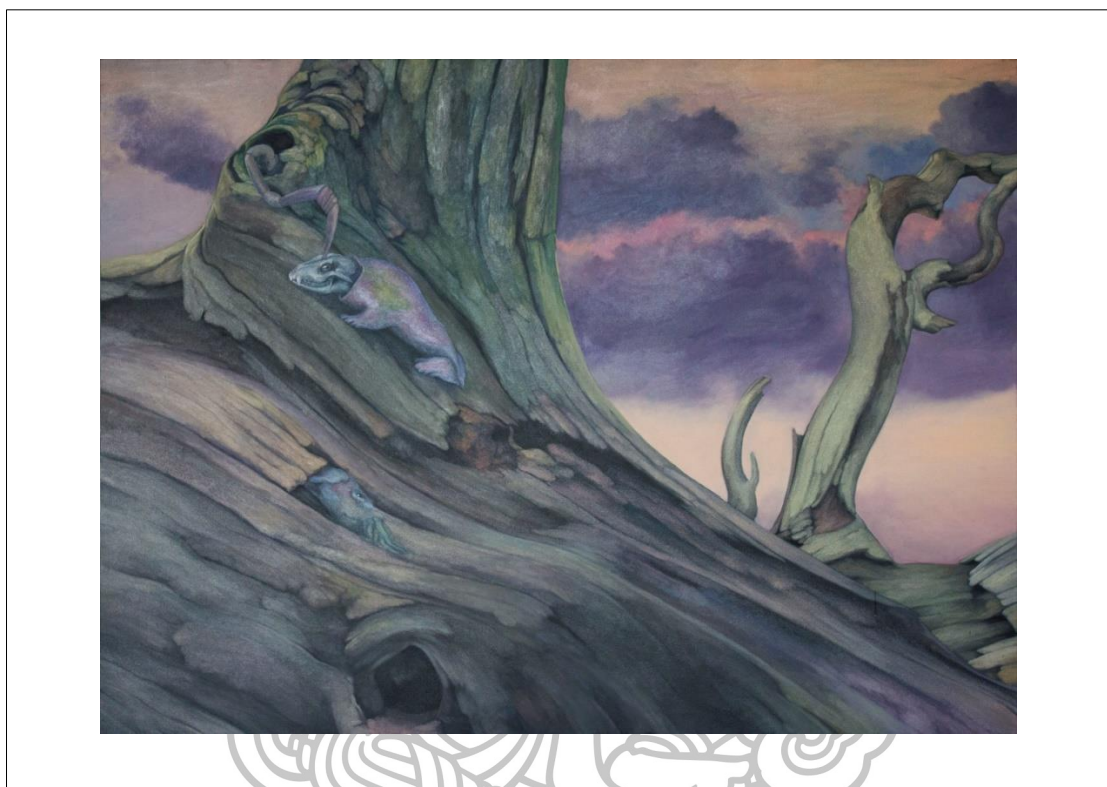
ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 7

ภาพที่ 30 ชื่อผลงาน “Trick tree#1”
ขนาด 100 x 160 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 8

ภาพที่ 31 ชื่อผลงาน “Trick tree#2”
ขนาด 110 x 150 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

การสร้างสรรคและพัฒนาผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3

ก่อนเข้าสู่การสร้างสรรคผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ในช่วงระยะเวลาที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าเริ่มกังวลและสับสน ตลอดจนมีความเครียดมากมาย ทำให้ผลงานในช่วงนี้ แสดงความหม่นหมอง หดหู่ ไม่สดใส สื่อผ่านเรื่องราวจากรูปทรงและการใช้สีในบรรยากาศ ผลงานในรยะนี้มี การตัดทอนและคลี่คลายลักษณะทางสีระในชีวอินทรีย์บางส่วนออกไป มีการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายของอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนที่ชัดเจนขึ้น ในช่วงท้ายๆ ของผลงานการสร้างสรรคระยะที่ 3 นี้ จึงเริ่มกลับสู่สภาวะเดิมๆ ของชีวิตที่เป็นตัวเอง อธิบายได้ดังต่อไปนี้

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม “My Earth Mother” ขนาด 110x160 ซม. ความคิดและความบังนดาลใจในผลงาน มาจากความเจ็บป่วยของแม่ เกิดความรู้สึกเป็นห่วง มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของมารดา ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น ต้องเข้าออกโรงพยาบาลค่อนข้างถี่ ข้าพเจ้าเกิดความกังวลในสุขภาพและความเจ็บป่วยของท่าน จึงนำภาพสัตว์คล้ายเต่ากำลังกระทำการบางอย่างกับอวัยวะที่เหมือนดวงตา มีสี รูปทรงและลักษณะที่ต่างไปจากปกติ บรรยากาศดูเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศ ทิศทางของแสงที่อยู่ใกล้ กลับเหมือนอยู่ในใกล้ เพื่อสะท้อนความรู้สึกเป็นห่วง ต้องการให้ท่านมีอายุยืนยาวและหายจากโรคร้าย แม่เป็นผู้ที่ดูแลข้าพเจ้าทั้งในยามดีและยามเจ็บป่วย แต่ในยามแม่เจ็บป่วย กลับต้องดูแลตนเองอย่างเดียดาย ข้าพเจ้าสร้างสรรคผลงานด้วยรูปทรงสัตว์คล้ายเต่า ด้วยความเชื่อของคนไทยโบราณที่ว่า เต่าเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของการมีอายุยืน มีชีวิตที่ก้าวไปอย่างช้าๆ สุขุมรอบคอบ เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยต่อคน และเต่ายังเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดิน ซึ่งห่อหุ้มเปลือกโลก จึงเปรียบเต่าเป็นสัตว์ที่รับภาระหนักต้องแบกโลกเอาไว้

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 2

ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม “The mind in the eyes” ขนาด 100x150 ซม. ความคิดและความบังนดาลใจในผลงาน มีที่มาต่อเนื่องกัน รูปทรงกลมคล้ายลักษณะของดวงตา ที่มีมากมายออกขึ้นตามขอนไม้ มีสีสันต่างๆ กัน ข้างๆ ภาพมีสัตว์รูปลักษณะที่ไม่ปรากฏในโลกแห่งความจริง แสดงพฤติกรรมบางอย่างกับดวงตาเหล่านั้น เสมือนดวงตาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ผลงานจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงในระยหน้าทั้งหมด ส่วนระยหลังเป็นบรรยากาศของสีที่หม่น ให้ความรู้สึกหม่นหมอง คลางแคลงใจ รูปทรงสรรพสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้ กำลังแสดงพฤติกรรมที่บอกถึงความรู้สึกหวงแหนสิ่งที่คล้ายดวงตามากมาย ผิงบนขอนไม้ นั้น ดวงตาเป็นอวัยวะรับสัมผัสหนึ่งในสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ คือการมองเห็น ผลงานสะท้อนความรู้สึกของตนเอง หากข้าพเจ้าขาดจักขุสัมผัสเพิ่มอีกหนึ่งสัมผัส ชีวิตที่ได้มองโลกอันสวยงาม คงหม่นหมองและเศร้าใจไปนาน

ผลงานทั้งสองชิ้น แสดงประเด็นของเนื้อหาและรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นการแปรเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรง สี บรรยากาศ ไปตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว เพื่อแสดงออกถึงชีวิตที่ดิ้นรนค้นหาชีวิตที่เหมาะสมกับการอยู่รอดตามสัญชาตญาณของโลกธรรมชาติ และใช้สัญลักษณ์ดวงตา เพื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกอารมณ์ของตนเอง ความต้องการของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 3

ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม “ขยายพันธุ์” ขนาด 150x100 ซม. ภาพผลงานที่เป็นรูปร่าง รูปทรงคล้ายฝักดอกบัวอุปมาเปรียบถึงรัง เพื่อใช้เป็นที่ก่อร่างใหม่หรือใช้หลบซ่อน เมล็ดที่จะงอกงามเกิดเป็นชีวิตใหม่กลีบกลายเป็นดวงตามากมาย ให้ชีวิตที่เริ่มผลิตบานบนโลกสมมติของข้าพเจ้า ดวงตาฝังตามเป้าของฝักบัว รอเวลาไปสู่โลกที่อิสระเพื่อสื่อความรู้สึกถึง ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมที่วุ่นวาย ความบกพร่องในภาษาพูด ตั้งแต่วัยเด็กสร้างผลกระทบต่อจิตใจ ดวงตาจึงเป็นสิ่งที่หวังแถมมาก การเห็นเป็นการรับสารเบื้องต้นมากกว่าการพยายามรับสารจากการฟัง การเห็นทำให้กระตุ้นอารมณ์ที่นำไปสู่ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความกังวล ความเครียด ความสนุก ความสุข ฯลฯ สีเส้นและบรรยากาศ สร้างขึ้นใหม่ตามอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึก ส่วนใหญ่เป็นสีที่แสดงออกซึ่งอารมณ์เหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว การแสดงออกด้วยสีเส้น เปรียบได้ด้วยการขดเขย ความรู้สึกทางอารมณ์ส่วนตนที่ไม่สมดุลในบางช่วงเวลา

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 4

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ซึ่งกันและกัน” ขนาด 150x110 ซม. มีที่มาจากสภาพของบรรยากาศในห้วงอวกาศเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างทิวทัศน์ในผลงานชิ้นนี้ การแปรพันธุ์เป็นสิ่งช่วยเสริมความคิดจินตนาการ ต้นไม้ไร้ใบกำลังกายเปลี่ยนสภาพ จากการผสมผสานกันแสดงให้เห็นร่องรอยระหว่างการเปลี่ยนสถานะของชีวิตระหว่างกันและกัน รูปทรงที่เลียนแบบเท้าต่างๆ แสดงถึงชีวิตที่ก็พยายามดิ้นรนเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อดำรงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โครงสร้างแห่งชีวิตที่ผสมผสานกันนี้ ก็ให้ที่พักพิงแก่อีกหนึ่งสรรพสิ่งมีชีวิต ที่ผสมผสานระหว่างสัตว์กับอวัยวะคือตา ส่วนใยแมงมุมนั้นสร้างสรรค์ให้มีรูปร่างอิสระ มีพื้นผิวพริ้วไหวไร้เส้นใยที่เหมือนจริง รูปทรงผสมผสานของสัตว์กับดวงตาที่กลมใหญ่ ให้มิติการเห็นที่แปลกไปจากปกติ รูปทรงที่แปรพันธุ์ มีความแปลก มีขนาดแตกต่างกันและกระจายไปตามจุดต่างๆ บนพื้นผิวที่บางคล้ายใยผ้าที่ยึดโยงกับกิ่งไม้เสมือนหนึ่งการสื่อสารจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งอย่างเงียบๆ

ประเด็นของเนื้อหา ในผลงานนี้ เรื่องราวที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดิ้นรนและการแปรพันธุ์ ในสรรพสิ่งมีชีวิต ภายใต้สภาวะการณ์ที่ผิดปกติ ทั้งสีเส้นในบรรยากาศ การผสมผสานของรูปทรง โดยมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำพาให้ถ่ายทอดความฟุ้งฝันจินตนาการที่ดูเร้นลับนั้น

ในหลักการศิลปะความงามเกิดจากการสะท้อนให้ด้วยการสร้างสีเส้นในบรรยากาศที่เร้นลับ พื้นผิวของแผ่นใยแมงมุมให้ความรู้สึกและมีการเคลื่อนไหว จังหวะของรูปทรง และสื่อความหมายถึงที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแก่ชีวิตที่แปรพันธุ์ ซึ่งต้องดิ้นรน เพื่อให้อยู่รอดในการดำรงชีวิต การกระจายไปตามจุดต่างๆ บนแผ่นใยที่ให้ความรู้สึกพริ้วไหวและบอบบางด้วยจังหวะลีลาที่อิสระ สีที่ใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกหม่น หดหู่ บรรยากาศสร้างความรู้สึกเร้นลับและน่าสะพรึง

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 5

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ปล่อย (อ๊ต) ตา” ขนาด 120x160 ซม. ความบันดาลใจจากลิง จากประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยปกติ ลิง มักสื่อแทนความซุกซนอยู่ไม่นิ่ง แต่มีความแคล่วคล่องว่องไว ในภาพสัตว์มีลักษณะการเคลื่อนไหวห้อยโหนได้คล้ายลิง มีแขนขามากกว่าธรรมดา กำลังจับสิ่งหนึ่งและใช้ลิ้นตัวอีกสิ่งที่คล้ายดวงตามีปีก ส่วนหญิงสาวนั่งบนขอนไม้มีความนิ่งสงบ ไม่

เคลื่อนไหว ผมคล้ายเส้นหวดปลาหมึก ความนิ่งสงบของคนให้ความตรงข้ามกับพฤติกรรมในสัตว์ ผลงานนี้สื่อความหมายถึงสัตว์คล้ายลิงว่าเป็นส่วนของใจ และรูปร่างรูปทรงของสตรีเพศเป็นส่วนองกาย จิตใจมีความกังวลกระสับกระส่ายไม่นิ่ง แต่ต้องปรับให้มีบุคลิกนิ่งเฉย ทั้งสองอย่างยากที่จะควบคุมหรือปรับให้สมดุลได้ สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวและนิสัยของข้าพเจ้าที่ภายนอกเป็นคนนิ่งเงียบ ดูเฉยเมย ในสังคมที่แตกต่างจึงต้องเก็บกดเอาไว้ไม่กล้าแสดงออก บนความเปล่าเปลี่ยวของร่างกายเป็นสภาพธรรมชาติของมนุษย์แรกเกิดทุกคน เพราะเราเกิดมาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมา เมื่อตายไปก็ไม่อาจนำสิ่งใดติดตัวไป ดังสัจธรรมที่ว่า “เกิดมาตัวเปล่า ตายไปก็ตัวเปล่า มีแต่บุญกับบาปติดตัวไปเท่านั้น” จัดได้ว่าส่วนหนึ่งในความหมายของผลงานนี้ ได้ถ่ายทอดปรัชญาชีวิต ข้อหนึ่งที่ใช้ความเปลี่ยวเปล่าเป็นสัญลักษณ์แทนสัจธรรมนี้

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 6

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “The standing of tree stone” ขนาด 160x110 ซม. ผลงานนี้มีแรงบันดาลใจจากทิวทัศน์ของหินรูปกรวย และรูปพีระมิดที่ขึ้นกระจายทั่วหุบเขาในประเทศตุรกี ทำให้รู้สึกเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ความมหัศจรรย์ของรูปทรงหินปูนต่างๆ มีความแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลภาพถ่ายในมุมมอง Ant eyes view ของทิวทัศน์มาแปรผลตามที่จินตนาการไว้ ความรู้สึกจากดวงตามนุษย์เรานั้น มองภาพและแปรผลภาพได้สองนัย บางครั้งเราอาจมองเห็นเมฆเป็นรูปร่างต่างๆ เพราะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจ อันมาจากความทรงจำที่คุ้นเคยโน้มน้าว และเก็บไว้ในจิตใต้สำนึก ความคิดและจินตนาการจึงเกิดการปรุงแต่งนั่นเอง ข้าพเจ้าจึงเรียกคืนความทรงจำในจิตใจกลับคืนมา เห็นทิวทัศน์ที่นี้เสมือนหนึ่งเป็นสิ่งที่เร้ามากระตุ้นให้นำจิตใต้สำนึกแสดงออกมาผ่านผลงานศิลปะชิ้นนี้

ภาพผลงานนี้ แสดงห้วงบรรยากาศที่สดใส ท้องฟ้ามีสีฟ้าสด มีเมฆบางส่วน มีบรรยากาศที่ดูเหนือจริงและฟุ้งฝัน ความแปลกพิสดารในผลงานดูคล้ายประติมากรรมของต้นไม้ใหญ่ ที่เป็นกิ่งก่อก่อเกิดของชีวิตที่อยู่เบื้องบนสุด รูปลักษณ์ที่ประหลาดนี้มีช่องรูคล้ายโพรงต่างๆ ไล่เป็นจังหวะของการข้ำขึ้นสู่เบื้องบน ผลงานสื่อความหมายของความไม่เที่ยง ความเสื่อมสลาย สูการแปรเปลี่ยน เพื่อความเจริญงอกงามใหม่ของอีกชีวิต ในรูปลักษณะที่แปลกประหลาดและมีบรรยากาศที่เป็นความสงบสุข

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 7

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ความฝันติดเชื้อ” ขนาด 160x110 ซม. ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากข่าวสารข้อมูลในช่วงความผันแปรทางธรรมชาติ เกิดการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจด้วยไวรัสหลายสายพันธุ์ซึ่งกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆ จนผลิตวัคซีนรักษาไม่ทันจากสัตว์ปีกสู่คน จึงเกิดความบังงอกสร้างผลงานศิลปะ สื่อจินตนาการฟุ้งฝันด้วยรูปทรงสัตว์ขนาดใหญ่เกาะนั่งบนขอนไม้โค้ง เต้นชดกลางภาพ มีหลายขา หลายวง และมีสรีระผสมผสานหลายอย่างที่บอกไม่ได้ว่าผลการสังเคราะห์ได้สัตว์พันธุ์ใด มีท่าทางเซื่องซึม ดูเหงาเศร้า ด้วยสีสนที่ช่วยเสริมความรู้สึกเช่นนั้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เบื้องล่างหญิงสาวที่มีเส้นผมขนาดใหญ่เกินจริง นั่งแอบใต้ขอนไม้โค้งอย่างเดี๋ยวดาย ความโดดเด่นของรูปทรงในผลงานดูทรงพลัง เพื่อแสดงถึงความพลังธรรมชาติ ที่มาแปรเปลี่ยนให้สรรพสิ่งมีชีวิตเกิดการแปรพันธุ์ และได้นำความรู้สึกของตนเองออกมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวดังกล่าว ส่วนที่มาของหญิงสาว ได้กล่าวถึงก่อนหน้าแล้วในผลงานข้างต้น

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 8

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ระยะปลอดภัย” ขนาด 180x100 ซม. เป็นความบังดาลใจที่ต่อเนื่องจากผลงานชิ้นที่ 7 ผลงานนี้ให้ความหมายถึงกันชีวิตตนเองไว้ในระยะปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวิตสรรพสิ่งเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตในทุกๆ เรื่อง ใช้มุมมองภาพแสดงภาพการเคลื่อนไหวของชีวิตเบื้องบนและเบื้องล่าง ที่ต่างมีลีลาที่ล้อกันไปด้วยเส้นโค้งและขนาดของมวลปริมาตร ให้ความรู้สึกถึงชีวิตที่กำลังดิ้นรนเพื่อปรับสภาพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้น ลักษณะของสรรพสิ่งทั้งสองบอกความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ดังสัจธรรมที่ว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่คงทนถาวร มีความสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาที่ต้องสื่อ คือความแปรเปลี่ยนในสรรพสิ่งมีชีวิต แปรผันไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ภาพการเคลื่อนไหวที่ดูมีลีลาของรูปร่างทรงสองชนิด ทั้งเบื้องสูงและเบื้องล่างมองดูไม่ต่างกับวิถีชีวิตที่กำลังดิ้นรนของสรรพสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเสมือนหนึ่งสัจธรรมความจริงที่ว่า ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไม่คงทนถาวร ผู้แข็งแรงย่อมยืนหยัดอยู่ได้ทุกชีวิตต่างต้องการความปลอดภัยในการดำรงอยู่ของชีวิต มีความสอดคล้องกับเรื่องราวในประเด็นของเนื้อหาที่แสดงออกถึงการค้นหาชีวิตและการอยู่ระยะปลอดภัย ด้วยสัญลักษณ์ของสรรพสิ่งมีชีวิตในโลกธรรมชาติ

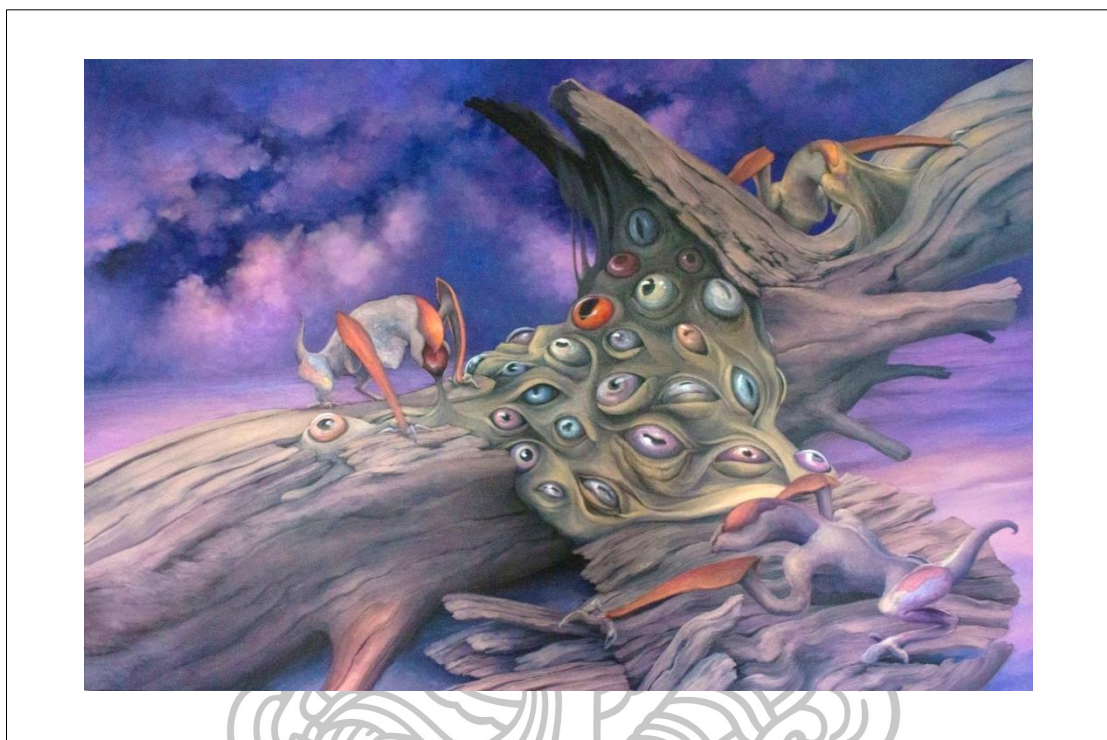

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 32 ชื่อผลงาน “My Earth Mother”
ขนาด 110 x 160 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 2

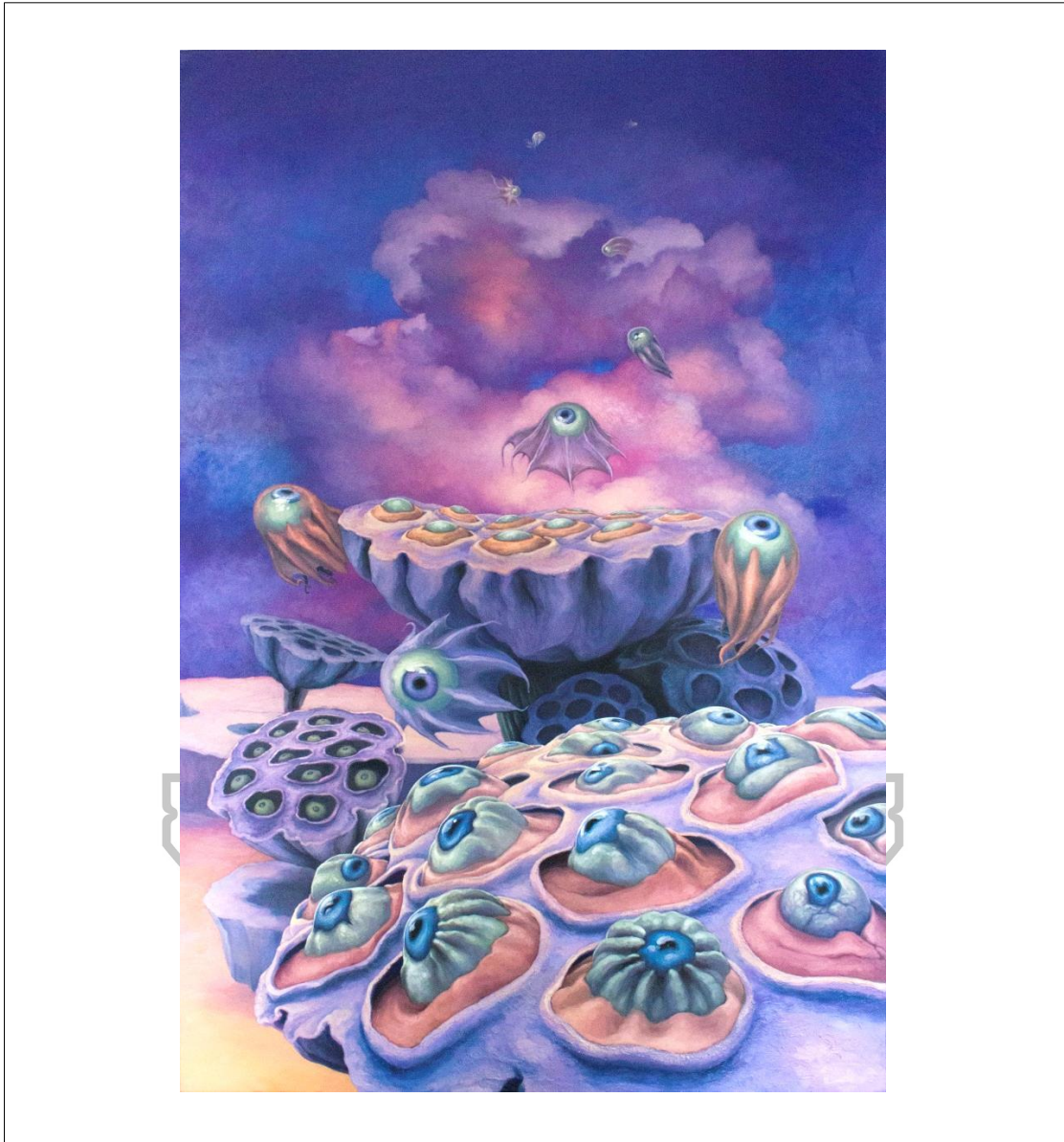
ภาพที่ 33 ชื่อผลงาน "The mind in the eyes"

ขนาด 100 x 150 ซม.

เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

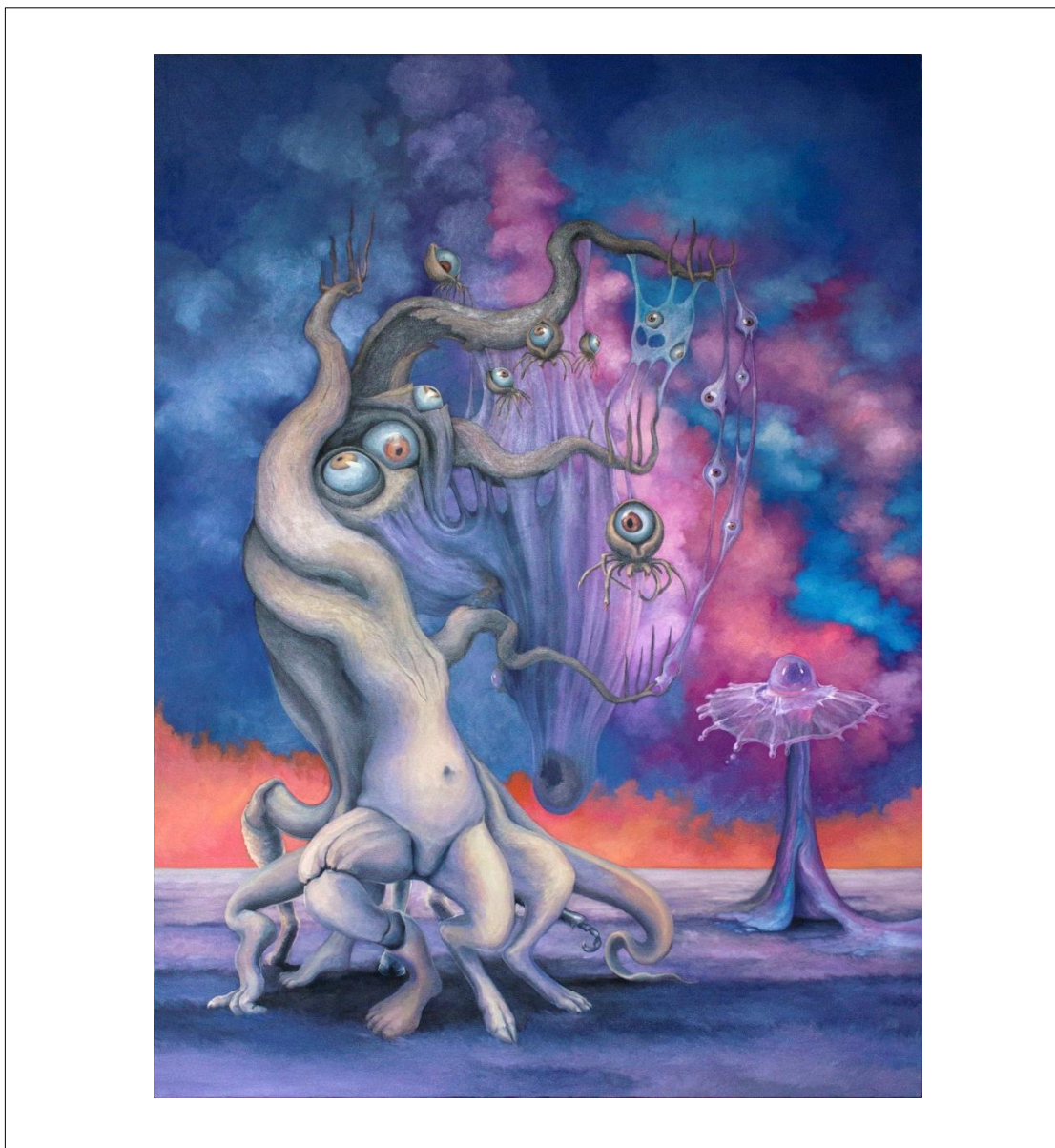
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 3

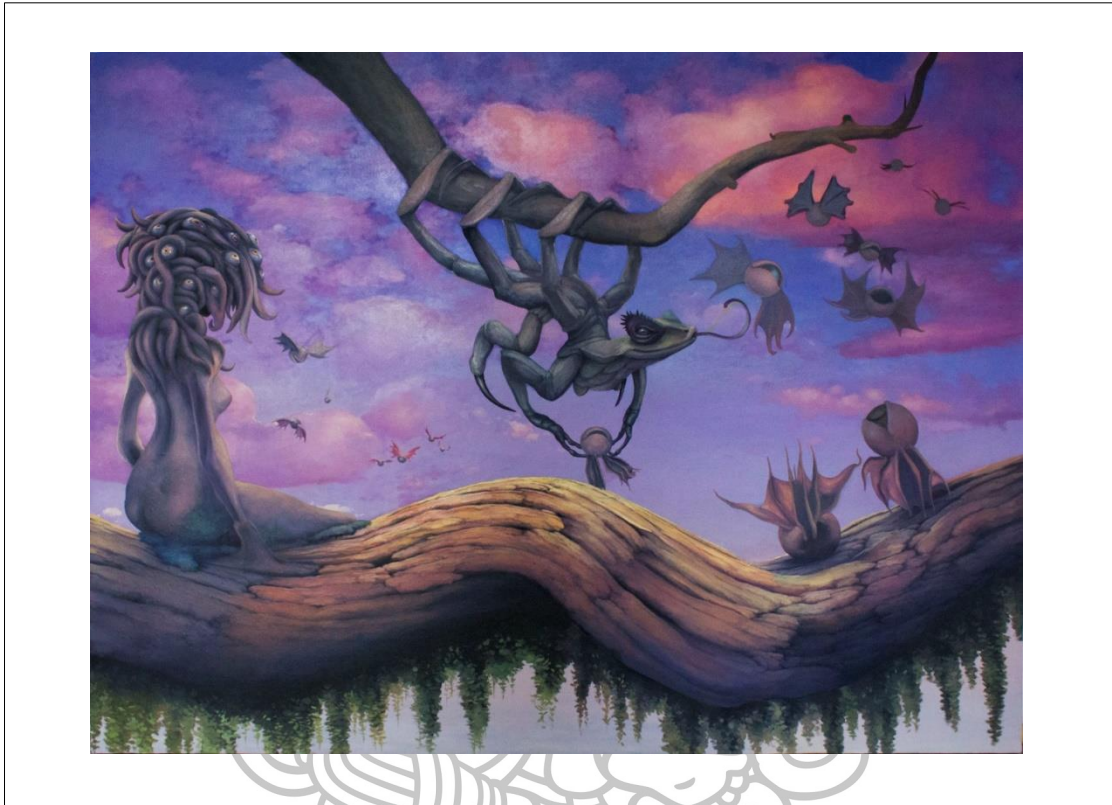
ภาพที่ 34 ชื่อผลงาน “ขยายพันธุ์”
ขนาด 150 x 100 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 4

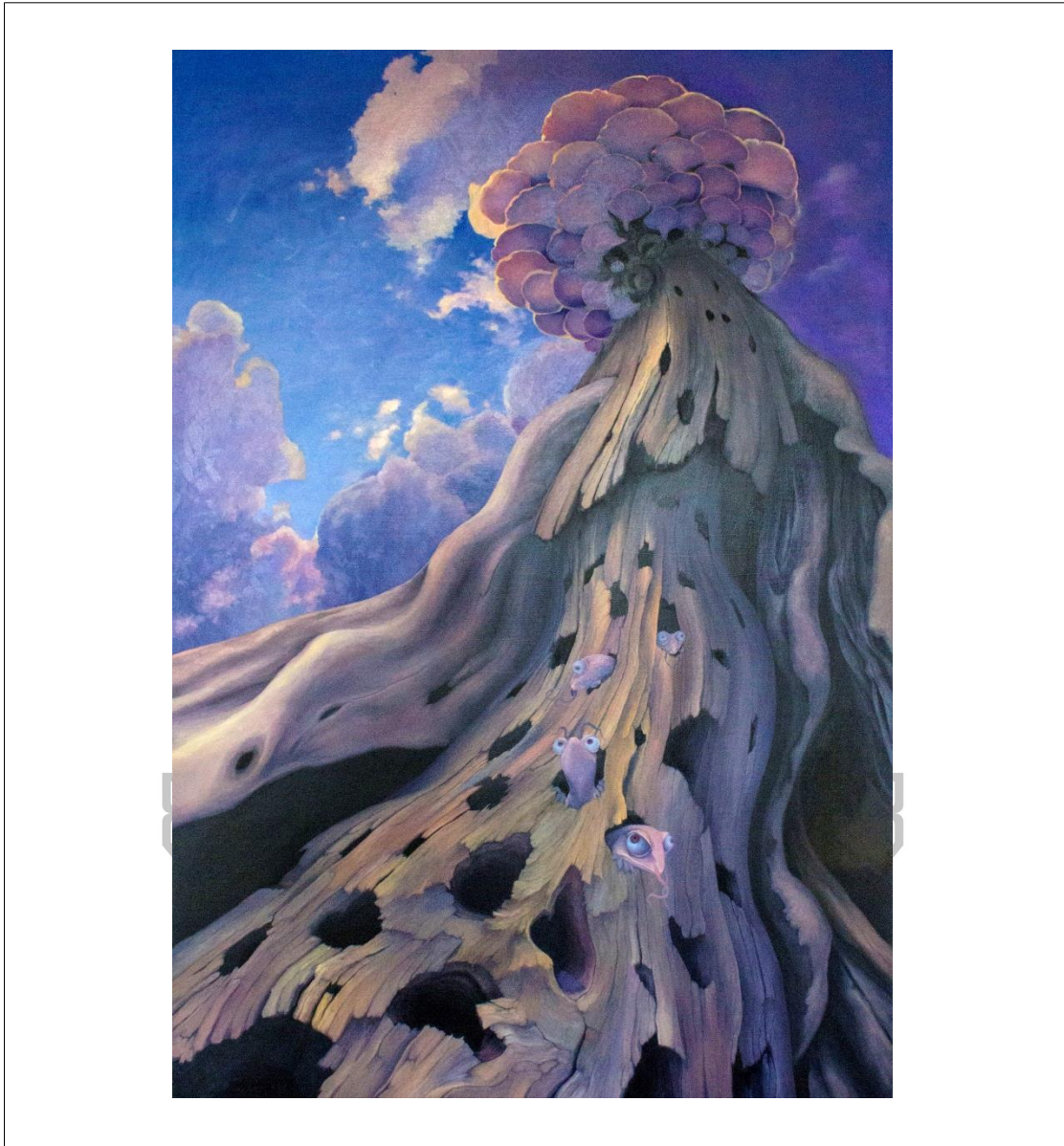
ภาพที่ 35 ชื่อผลงาน “ซึ่งกันและกัน”
ขนาด 150 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 5

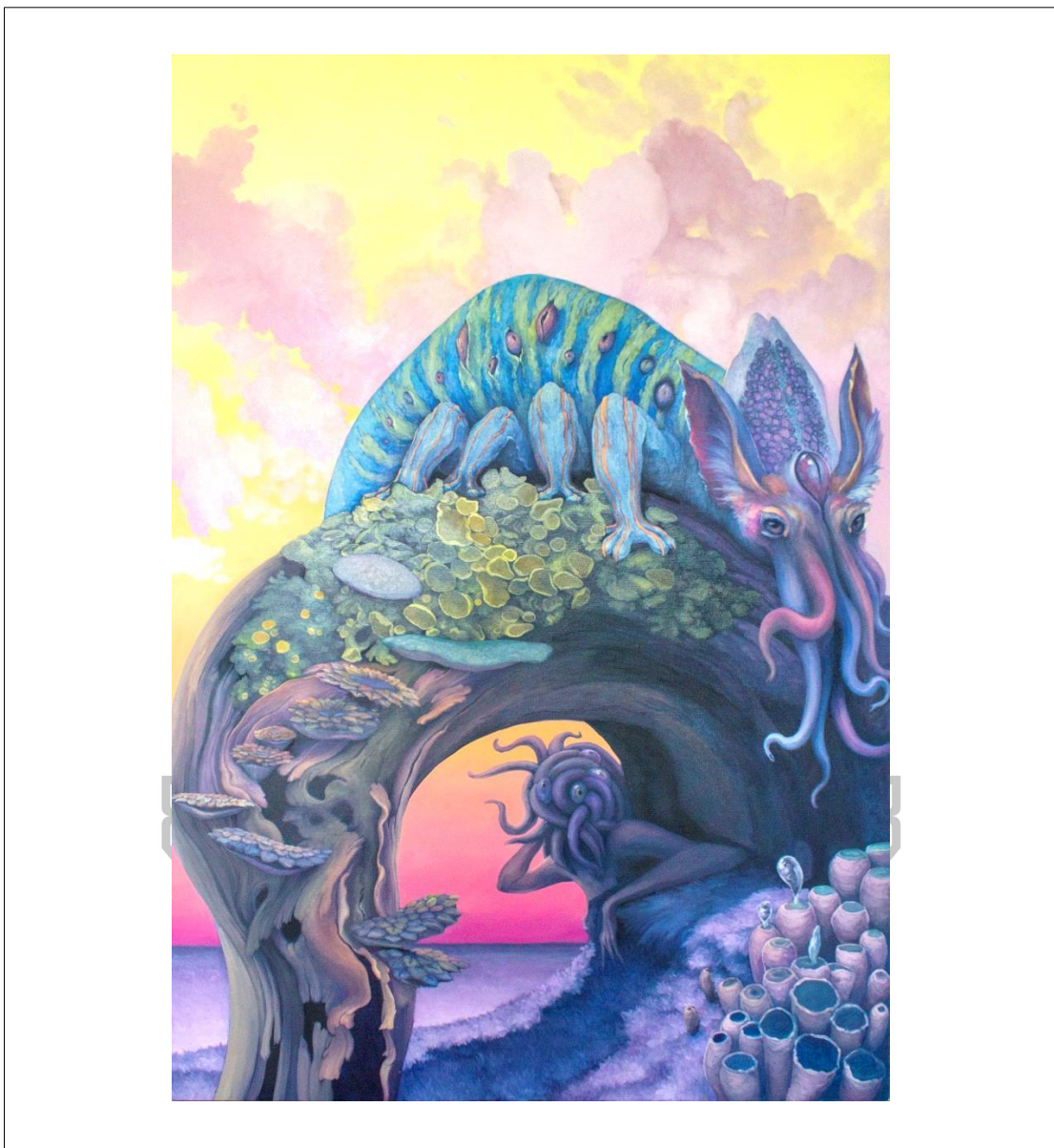
ภาพที่ 36 ชื่อผลงาน “ปล่อย (อัด) ตา”
ขนาด 120 x 160 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 6

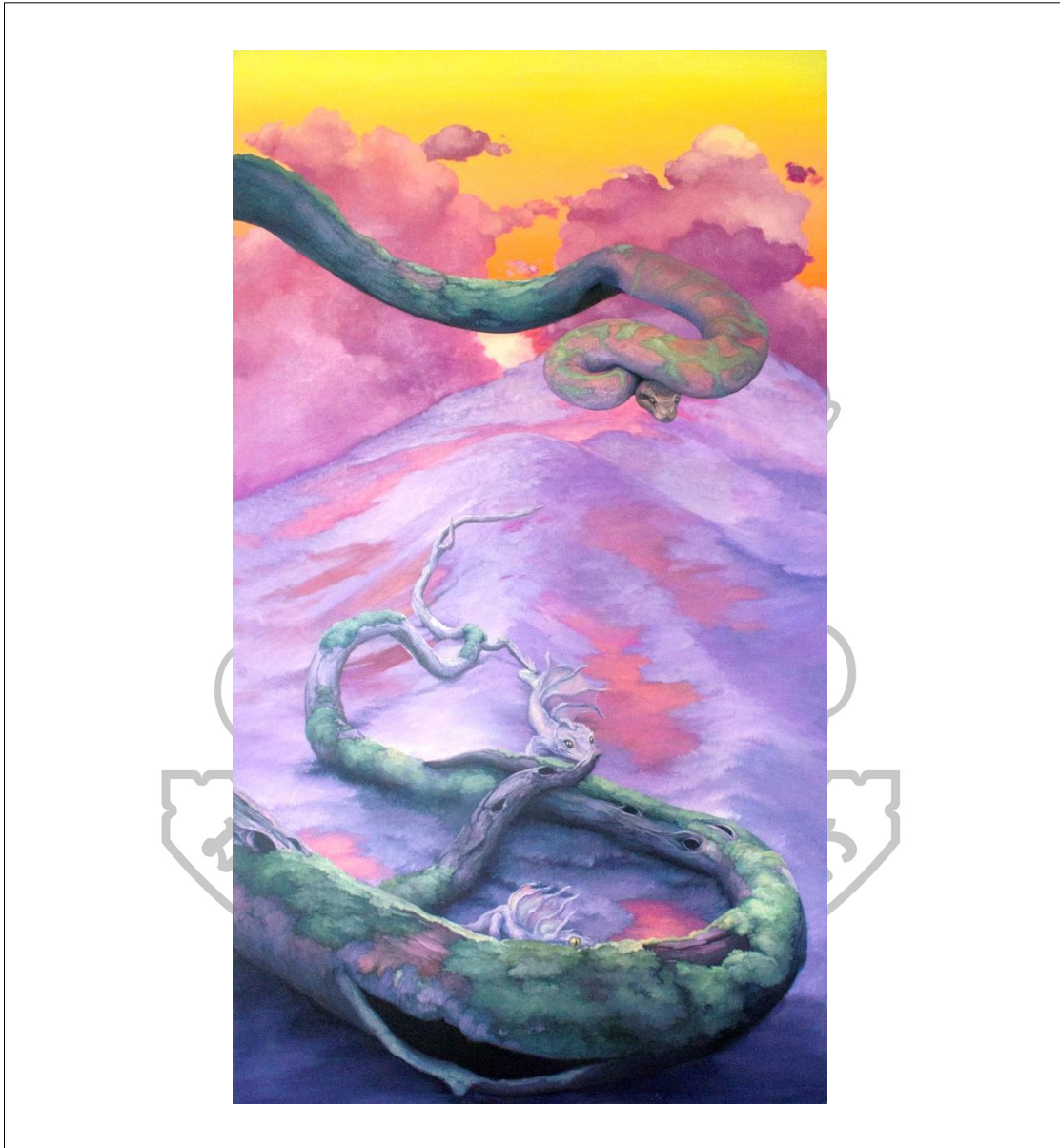
ภาพที่ 37 ชื่อผลงาน “The standing of tree stone”
ขนาด 160 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 7

ภาพที่ 38 ชื่อผลงาน “ความฝันติดเชื้อ”
ขนาด 160 x 110 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 8

ภาพที่ 39 ชื่อผลงาน “ระยะปลอดภัย”
ขนาด 100 x 180 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

การสร้างสรรคและพัฒนาผลงานช่วงวิทยานิพนธ์

การดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เริ่มในช่วงปีการศึกษาที่ 2 จึงเริ่มกำหนดขอบเขตของรูปแบบและเนื้อหาแนวคิด โดยยังคงกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ข้าพเจ้าใช้เวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา เดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวป่าอนุรักษ์ พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ ทำให้เกิดความบันเทิงใจ มีความคิดริเริ่มใหม่ เพื่อต่อเติมความคิดในการทำงานให้สอดคล้องกับแนวความคิด ทดลองร่างภาพ ซึ่งเกิดอัตโนมัติขณะท่องเที่ยวจากการมองภาพวัตถุเก็บไว้ เพื่อนำมาคัดกรองและเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การพัฒนาคลี่คลายผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะช่วงวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ความงามของชีวลัยในจินตนาการ” เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวความแปรผันของธรรมชาติ สภาวะแวดล้อม และวิถีแห่งชีวิตของสรรพสิ่ง ในสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิด คือ ชีวลัยในจินตนาการ

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว พลวัตรแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ได้ส่งผลมากมายต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ ในยุคร่วมสมัยนี้ ยังคงยึดมั่นในแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ ด้วยจิตรกรรมสีน้ำมัน 2 มิติบนผ้าใบ ซึ่งสามารถแสดงพัฒนาการให้เห็นจากเส้น สี น้ำหนัก แสงเงา และรูปทรงที่คิดค้นการผสมผสานด้วยแนวทางและทัศนคติ ความเชื่อของตนเอง ได้เชื่อมโยงความรู้สึกส่วนตน ผ่านสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว

แนวคิดในการทำงานศิลปะช่วงวิทยานิพนธ์ได้คลี่คลายอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบมีความเป็นศิลปะแนวฟุ้งฝัน (Fantasy Art) มุมมองต่างๆเกี่ยวกับชีวิต เริ่มมีปรัชญาทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ กฎไตรลักษณ์ที่กล่าวถึงชีวิตและวัฏจักรการเกิด การเสื่อม การตาย สิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นประกอบด้วยมนุษย์ สัตว์ พืช ซึ่งต่างมีวัฏจักรเช่นเดียวกัน การกำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการนั้น มีความสลับ ซับซ้อน แตกต่างกัน ดังนั้นปรัชญาทางพุทธศาสนา จึงสร้างมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการตามธรรมชาติของสรรพสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นทัศนคติ ความเชื่อ ความมีเหตุผลของข้อมูลของสภาวะจิตรู้สำนึก และความฟุ้งฝันที่ไกลความจริงของสภาวะจิตใต้สำนึก ผลงานจึงมีความหลากหลายที่แปรผันไปตามอารมณ์ ด้วยการนำจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน เชื่อมร้อยข้อมูลต่างๆที่ปะทะความรู้สึก ความทรงจำในอดีต สะท้อนให้เห็นในงานทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นการค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผลงานมีจำนวน 8 ชิ้น ดังต่อไปนี้

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “ชีวิตในชีวลัยใหม่” ขนาด 140x210 ซม. จากจินตนาการที่มีต่อสรรพสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานที่หรือพื้นที่ที่เป็นที่กำเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิตหรือชีวลัย (Biosphere) มีความบันเทิงใจจากการเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่จำลองสภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยอย่างอิสระคือกวางเรนเดียร์ ที่ถูกตัดเขาจนสั้น จึงไม่เห็นเขากวางที่แตกกิ่งสวยงาม เช่น ในภาพยนตร์ จึงเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อความอบอุ่นของสภาพบรรยากาศและความเกื้อกูลกันของชีวิตมีความพิศดารของพืชพรรณผลไม้ที่ออกงามขึ้นแทนเขากวาง เป็นดังนี้ เพราะธรรมชาติแสดงความจริงให้เห็นในเรื่องการปรับตัวและความอยู่รอดของชีวิต รูปทรงที่เรียงรายในระยะหน้าต้องการแสดงความเด่นชัดของรูปลักษณ์ที่

แปรผันไปบางลักษณะของสรรพสิ่งมีชีวิตนี้ ความนิ่งไม่เคลื่อนไหวและการซ้อนเรียงแนบชิด สร้างจังหวะให้รูปทรง สื่อความรู้สึกต้องการความอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่เว้งว่างและกว้างไกลของทิวทัศน์ที่ปราศจากทุ่งหญ้าในชีवालีย์นี้

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “วันวาฬ” ขนาด 120x180 ซม. ในผลงานสร้างสรรค์ประกอบวิทยานิพนธ์นี้ มีต้นไม้เป็นโครงสร้างสำคัญ ต้นไม้ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ไร้ใบ โดยทั่วไปต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิต แต่เมื่อไร้ใบมักคิดไปถึงความตายหรือความเปลี่ยนแปลงในทางเศร้าหดหู่ใจ จึงแสดงอัตลักษณ์ของรูปทรงในสรรพสิ่งมีชีวิตที่ล้วนอยู่ในกฎธรรมชาติ สรรพสิ่งมีชีวิตถูกปกครองโดยธรรมชาติ ความคิดคำนึงของข้าพเจ้าที่มีต่อต้นไม้ คือ แทนค่าชีวิตในชีवालีย์ แต่ช่วงของชีวิตจึงแสดงความเป็นไปและความรู้สึกผ่านโครงสร้างของต้นไม้ที่ยืนต้นไร้ใบ โดดเดี่ยว กิ่งก้านที่แผ่ออกไปมีความอ่อนโค้งจนแนบชิดพื้นดิน คล้ายเท้าที่พยายามก้าวเดิน ดิ้นรนไป ซึ่งไม่ปกติธรรมดา ผลงานนี้ มีความผสมผสานของต้นไม้กับปลาวาฬ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติที่ประกอบเป็นโครงร่างเดิม จุดประกายให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานนี้ รูปทรงที่คดโค้ง เป็นสภาพสังขารจากความรู้สึกที่จิตปรุงแต่ง ให้มีลักษณะแสดงออกทางรูปธรรม เป็นเรื่องของกายภาพ ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเวทนา จากการได้สัมผัสความจริงถึงความตาย จึงต้องเตือนตนเองให้พัฒนาความรู้สึก อยาได้ยึดมั่น ใ้หมองสิ่งที่เห็นเป็นสภาวะวิสัยตามที่มันเป็นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก มีความสงบสุขในการใช้ชีวิตในสังคมที่วุ่นวาย

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “สัมพันธ์ภาพของชีวิต” ขนาด 190x140 ซม. ในฤดูกาลที่คาบเกี่ยวระหว่างอากาศหนาว แห้งแล้ง กำลังเคลื่อนเข้าสู่ความสดชื่นของสายฝนที่โปรยปรายทางฝั่งทวีปเอเชีย ส่วนในทวีปยุโรปก็กำลังเป็นช่วงผลิใบของพรรณพฤกษา ฤดูกาลที่กล่าวถึงนี้ให้แรงบันดาลใจแก่ผลงานชิ้นนี้ ต้นไม้ไร้ใบในผลงานของข้าพเจ้าชิ้นนี้ เป็นสัญลักษณ์ของที่อยู่ ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตอื่นๆ สามารถผลิตดอกออกผล แสดงถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตที่เกินความจริง กิ่งไม้แผ่กิ่งก้านออกไปคล้ายเส้นโลหิตที่ช่วยลำจุน ชีวิตให้เจริญงอกงาม รูปทรงของต้นไม้ที่สร้างสรรค์นี้เป็นดังสัญลักษณ์แทนชีวิตในสรรพสิ่งที่ดำเนินไปตามวาระของการวิวัฒนาการ ตั้งแต่การรอคอยเพื่อการก่อเกิดใหม่ และเสื่อมสลาย เพื่อแตกดับต่อเนื่องกันไป วนเวียนเช่นนี้ตลอดกาล สภาวะของชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาที่เชื่อมความคิด จินตนาการ จึงเกิดการเปรียบเทียบชีวิตด้วยต้นไม้ ปรากฏเป็นผลงานที่ตอบโต้กับอารมณ์ความรู้สึกซึ่งแสดงผ่านสีเส้นและบรรยากาศในชีवालีย์แห่งนี้

ทัศนธาตุของเส้นโครงสร้างในแนวตั้ง ให้ความรู้สึกโดดเดี่ยว เส้นแนวเฉียง แนวโค้งของลำต้นและกิ่งไม้ที่ไหลเลื่อนขึ้นสู่ห้วงบรรยากาศ ล้อกับรากต้นไม้ขนาดเล็กใหญ่ที่ยังลึกลงผิวดินแสดงความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง บอกความความอ่อนไหวของสภาวะจิตที่เปลี่ยนแปลงทิศทางได้ทุกขณะจิต ให้ความสอดคล้องกับสีในบรรยากาศ พื้นที่ว่างในผลงานมีความพอมะเหมาะแก่กับรูปทรงในลักษณะสมดุล

รูปลักษณะของธรรมชาติที่แสดงผ่านโครงสร้างของต้นไม้ใหญ่นี้ เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับจินตนาการ จึงปรากฏเป็นผลที่ตอบโต้กับอารมณ์ความรู้สึกในห้วงแห่งจินตนาการ

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “อนิจจตา (Impermanence)” ขนาด 180x120 ซม. ในทัศนะของข้าพเจ้าสรรพลสิ่งมีชีวิต เป็นอยู่ด้วยตัวของตัวเอง ทุกสิ่งดำรงอยู่และเป็นไปในสภาวะของความไม่เที่ยงคือเกิด เสื่อมและดับสลับกันไปอย่างต่อเนื่อง เราไม่อาจสังเกตชีวิตในแต่ละช่วงได้ทันตลอดเวลา เพราะสภาพชีวิตมีความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงมัญญลักษณะที่มีความไม่คงตัว ไม่เที่ยง หรือเป็นอนิจจัง หนึ่งในลักษณะในไตรลักษณ์ ข้าพเจ้าเข้าใจสภาวะดังกล่าวจากคราวในไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอายุมาถึง 90 ปีแล้ว ผลงานจึงได้แรงบันดาลใจจากความเจ็บป่วย ความเสื่อมของร่างกาย ผสมผสานข้อมูลข่าวสารความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและป่าไม้ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ที่แสดงความตื่นรนของชีวิตในชีवालัยแห่งใหม่ แทนค่าชีวิตในหลักพุทธปรัชญาด้วยต้นไม้ รูปทรงต้นไม้ที่มีพื้นผิวผุพัง ไร้ใบและผล คืบคลานและเคลื่อนไหวในบรรยากาศที่เปลี่ยวเหงาเพียงลำพัง การใช้สีและการสร้างบรรยากาศสะท้อนสภาวะจิตใจที่แปรเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดรูปลักษณ์ที่แปรผันไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “พูปอนแห่งชีวิต” ขนาด 150x200 ซม. ผลงานนี้มีที่มาและความบันดาลใจจากการเที่ยวชมอุทยานป่าไม้อายุกว่าร้อยปี ซึ่งได้รับการดูแลอนุรักษ์ไว้อย่างดีต้นไม้ยืนต้นมีขนาดลำต้นใหญ่มาก และมีรากใหญ่โผล่พื้นผิวดิน เพื่อหาอาหารเป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด ให้ความรู้สึกประทับใจ เป็นความทรงจำดีๆ ที่นำมาสร้างจินตนาการในผลงานชิ้นนี้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ เพราะทุกอย่างในธรรมชาติต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ไม่ต่างกับมนุษย์ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม บางครั้งชีวิตจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดำรงอยู่ ดังเช่นในผลงาน รากเป็นพูปอนที่แปรผันเป็นลำตัวคล้ายคน ไม่มีขาและส่วนบนคือศรีษะและใบหน้า มีเพียงแกนกระดูกสันหลัง เพื่อช่วยค้ำยันให้ต้นไม้มีความแข็งแรงขึ้น เป็นที่พิศพิงในการเจริญเติบโตแก่สรรพชีวิตอื่นที่อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม ด้วยรูปลักษณ์ของรูปทรงในสรรพสิ่งสองชีวิตที่มาเชื่อมร้อยเป็นส่วนเดียวกัน อันเกิดจากจินตนาการและจิตใต้สำนึกนำไปให้เกิดความแปรผันของรูปร่างลักษณะของสรรพสิ่งมีชีวิต ให้ความแปลกพิสดารในชีवालัย สถานที่กำเนิดและแหล่งอาศัยของสรรพสิ่งมีชีวิต ภายใต้วิวัฒนาการซึ่งเกิดและหมุนวนเป็นวัฏจักรของกฎแห่งไตรลักษณ์ ด้วยรูปลักษณ์ที่แปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกของสภาวะจิตใต้สำนึกและรู้สำนึกของผู้สร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “หลากสภาวะ” ขนาด 150x200 ซม. ธรรมชาติและสรรพสิ่งมีชีวิตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เปรียบเหมือนวัสดุให้ข้าพเจ้าได้เลือกสรรคเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยการประสานกับข้อมูลต่างๆ เพื่อสานต่อความคิดจินตนาการ ที่เอื้อต่อการสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานทุกๆ ชิ้น ในผลงานนี้แสดงด้วยทัศนียภาพฟุ้งฝันของป่าในชีवालัย แสดงให้เห็นความแตกต่างของสภาวะแห่งชีวิต ต้นไม้ใหญ่ริมขอบขวามีความสมบูรณ์แสดงออกด้วยลักษณะพื้นผิวเรียบ ส่วนด้านตรงข้ามไกลออกไปแสดงต้นไม้ที่มีพื้นผิวที่หยาบผุสถึงความหยาบขรุขระ ส่วนเบื้องล่างเป็นความรู้สึกสดใสของสีสนและรูปทรงที่ไล่เรียงเป็นจังหวะด้วยขนาดที่แตกต่างทั้งหมดนี้เป็นบทบาทของธรรมชาติในโลกแห่งจินตนาการ ที่แสดงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่าง

ธรรมชาติกับสรรพสิ่งมีชีวิต อีกทั้งเชื่อมร้อยความรู้สึกของสภาวะจิตผ่านรูปทรง สีเส้นและบรรยากาศ สอดคล้องกับสัจธรรมแห่งชีวิต คือ การก่อกำเนิดใหม่ สภาวะแห่งความเจริญงอกงาม และความเสื่อมแห่งสังขาร ซึ่งครอบคลุมเป็นวัฏฏะในชีवालันี้

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “สังสาร” ขนาด 140x210 ซม. นี้ได้รับความบันดาลใจจากการท่องเที่ยวชมการปล่อยบอลลูก ความประทับใจในรูปทรงของบอลลูก ที่เลื่อนสู่อากาศและลอยลอยอย่างอิสระเหนือฟากฟ้า ท่ามกลางบรรยากาศสดใสของแสงสีในยามเช้าตรู่ จิตได้สำนึกกับสภาวะที่ลอยลอยไปของวัตถุ จุดประกายความคิดจินตนาการ ขึ้นโดยอัตโนมัติ จึงนำจินตนาการมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนี้ ด้วยทิวทัศน์ของภูเขาและเมฆหมอกเป็นฉากหลัง มีต้นไม้ที่แสดงพื้นผิวคล้ายปะการังสีสดใส ขึ้นเรียงรายและลอยเหนือพื้นดิน บนกิ่งปะการังมีรูปทรงสัตว์ที่ไม่อาจบอกสายพันธุ์ ได้เกาะอาศัย ด้วยรูปลักษณะแปลกประหลาดที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ และเป็นสภาวะการแปรพันธุ์ด้วยการบิดเบือนข้อมูลตามแนวคิด แสดงสังขารที่ขัดแย้งระหว่างความเสื่อมและความงดงามแสดงด้วยพื้นผิวให้รู้สึกสัมผัสได้ ส่วนรูปทรงขนาดใหญ่เล็กที่ลอยลอยไกลออกไป มีลักษณะผสมผสานของเปลือกหอยและสัตว์น้ำคล้ายแมงกะพรุน เป็นรูปทรงสรรพสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยสายลมและแสงในการดำรงชีวิตในอากาศ ไม่ต่างกับต้นไม้รากอากาศในโลกธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสรรพสิ่งมีชีวิตในผลงานนี้ ต่างแสดงสภาวะของรูปทรงที่แปรผันและบิดเบือนไปจากความจริง สิ่งที่แสดงออกทางสภาวะจิตคือความสุข ความพอใจรู้สึกมีอิสระซึ่งแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ของรูปทรงและการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ผลงานสื่อความหมายของชีวิต ที่ท่องเที่ยวไปอย่างไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลาย และแสดงความล่องลอยของวัยในอีกชีวิตหนึ่ง ที่ผันแปรไปตามกาล เวลาของสรรพสิ่งล้วนหมดไปกับสภาวะแห่งความไม่เที่ยง ดุจสังสารแห่งวัฏฏะที่หมุนวนเช่นนี้ตลอดกาล ผลงานจึงตอบโจทย์ของสมมติฐานถึงความผันแปรในสรรพสิ่งมีชีวิต ที่เป็นไปได้ด้วยวิถีทางของศิลปะ

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8

ภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ “การกำเนิดใหม่” ขนาด 190x140 ซม. นี้ได้รับความบันดาลใจจากการศึกษาชีวิตสัตว์ต่างๆในโลกซึ่งสูญพันธุ์ไปหลายชนิด เช่น ช้างแมมมอธ (Mammoth) ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งสูญพันธุ์ไปจากโลก เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การท่องเที่ยวให้ความรู้ ประสบการณ์ชีวิต และสร้างจินตนาการแก่ข้าพเจ้า ด้วยโครงสร้างใหญ่โตของโครงกระดูก ที่จัดเรียงให้เห็นเป็นรูปร่างเดิมของแม่ และซากของร่างลูกน้อยที่สตัฟ (staff) ไว้อย่างดี ให้ความสะเทือนใจในความงามและความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างแม่ลูก ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปทรงที่แสดงรูปลักษณะบางประการของช้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกถึงความรักความผูกพันของตนเองกับแม่ รูปทรงสรรพสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่นี้ มีวงสั้น ไร้งาและขา มีหางคล้ายปลาและคล้ายสัตว์อื่นๆ นอนเบียดกันหลายตัว จากเบื้องบนสู่เบื้องล่างไล่ตามขนาดใหญ่สู่ขนาดเล็ก ให้ความรู้สึกถึงแม่ที่โอบอุ้มคอยดูแลลูกๆ ทั้งหลายซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันของอวัยวะ ตั้งแต่ลักษณะใบหู ความยาวของงวง บางตัวดูเหมือนมีขาและมีหางเป็นขนพูนุ่ม ต่างนอนเบียดเสียดหาไออุ่นจากกันและกัน แม่เฝ้ามองลูกๆ อย่างไม่รังเกียจในความแตกต่างของลูกแต่ละตัว ท่ามกลางบรรยากาศและสีเส้นที่กลมกลืน ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเร้นลับ ด้วยการจัดวาง

องค์ประกอบของรูปทรง ช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว หากเชื่อมโยงความประทับใจที่เลือกใช้สัญลักษณ์กับความรู้สึกผูกพันในความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่กับข้าพเจ้า กล่าวได้ว่าได้แสดงความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์นี้ อีกทั้งได้เชื่อมโยงข้อมูลของสภาวะจิตรู้นี้จากสภาวะเหตุการณ์ความแปรผันทางธรรมชาติและจิตใต้สำนึกที่ย้อนวัยไปสู่ความทรงจำในวัยเด็ก คุณค่าของความรกระหว่างแม่ลูก ช่วยสร้างความสดชื่นและความงามแก่ชีวิต ในขณะที่เดียวกันความงาม ความรื่นรมย์ที่ศรัทธาของธรรมชาติ ให้คุณค่าแก่สรรพสิ่งมีชีวิต ได้ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืน ได้เข้าใจและตระหนักถึงสังขธรรมที่เป็นกฎแห่งธรรมชาติ คือ สรรพสิ่งล้วนแปรผัน ไม่เที่ยงกับสภาวะการเกิด ตั้งอยู่และดับสลาย

สรุปผลการสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจิตรกรรมสีน้ำมัน ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์และช่วงวิทยานิพนธ์ ผลงานมีจำนวนทั้งสิ้น 32 ชิ้น ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโครงสร้างของผลงานและการแสดงออกของตนเอง สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. การใช้ทัศนธาตุหลัก ด้วยรูปทรงของสรรพชีวิตในผลงาน มีความแปรผันไป ตั้งแต่การแปรผันเป็นรูปทรงใหม่ มีสัดส่วนแตกต่างจากความเป็นจริง ทั้งการต่อเติมและลดทอน เพื่อให้กลมกลืนกับรูปทรงใหม่ ความเป็นไปได้ตามรูปแบบศิลปะที่สร้างด้วยอารมณ์จินตนาการพุ่งฝันเป็นหลัก การสร้างรูปทรงขึ้นใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์ ติความ มีความสัมพันธ์กับส่วนหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกจริงของผู้สร้างสรรค์ อีกทั้งการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ตั้งแต่ สัญลักษณ์ของสีที่บอกอารมณ์ความรู้สึก สัญลักษณ์ของอวัยวะที่ปรากฏบนรูปทรงใหม่ๆ นั้น สามารถอธิบายที่มาของสภาวะจิตใต้สำนึก ได้แสดงออกเพื่อถ่ายทอดให้ทราบเรื่องราวที่แต่งเติมด้วยจินตนาการตามแนวเรื่อง
2. การจัดองค์ประกอบในผลงาน ใช้มุมมองภาพสร้างทัศนียภาพที่คล้ายธรรมชาติ และธรรมชาติที่สร้างใหม่ตามจินตนาการ การสร้างรูปทรงอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อให้รูปทรงเล่าเรื่องราว บอกแนวเรื่องของความงาม ความแปลกประหลาด และความรื่นรมย์ ด้วยรูปลักษณะของภาพจินตนาการต่างๆ ที่ไม่อาจเป็นจริงได้ในชีวิตประจำวันของเรา มีความงาม ความแปลกประหลาดที่สร้างสรรค์ โดยการประสานกันของทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ การศึกษาองค์ความรู้จากบางส่วนของลักษณะรูปแบบของลัทธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism) และรูปแบบศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) ได้นำมาใช้ให้สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในชุดนี้ ด้วยเทคนิควิธีการระบายสีที่เรียบเนียนและไล่น้ำหนัก มีรูปทรงให้ชีวิตใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานทางกายภาพ การใช้สีสร้างบรรยากาศใหม่ดูรื่นรมย์ ไม่มีจริงในโลก บรรยากาศมีความนุ่มนวล แสงเงาไม่บ่งบอกกาลเวลา และให้ความงามที่แปลกตา และเหมาะสมกับการแสดงออกทางอารมณ์เฉพาะตน ส่วนลักษณะของรูปทรงตรงกับแนวคิดจินตนาการพุ่งฝัน สอดคล้องกับศิลปะแฟนตาซีที่ไร้กาลเวลา และอยู่เหนือเหตุผล มีเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงของวิถีชีวิต มีความผิดที่ผิดทาง เช่น สัตว์เลี้ยงคลานที่มีพื้นผิวหยาบแข็งกับความนุ่มนวลของขนนกที่สามารถดำรงชีวิตได้บนต้นไม้ และแสดงออกด้วยลักษณะแฟนตาซิก (fantastic) ที่ผู้สร้างสรรค์และผู้ชมต่างตีความไปได้หลายทางตามทัศนะของปัจเจกบุคคล
3. การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องแปรพันธุมาศึกษา และทดลองสร้างความแปรผันบนรูปทรง เกิดการเรียนรู้ในการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการ และการกลายร่างในพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับจินตนาการและดำเนินเป็น

ขั้นตอน เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างสรรค์งานซึ่งสะท้อนผ่านผลงานที่สร้างสรรค์นี้ เช่นผลงาน “Face to face” มีฉากหลังของภาพเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แล้งใบ มีแต่กิ่งก้านที่แผ่ไปในอากาศ ดูคล้ายจะยืนต้นตาย แต่กลับเป็นที่พักพิงแหล่งสุดท้าย ทำให้สัตว์กลายเป็นพันธุ์ที่มีรูปร่างพิลึกแปลกประหลาดนั้น ได้แสดงความดิ้นรนและต้องแย่งชิงกัน

4. เนื้อหาด้านการแสดงออกทางอารมณ์ในผลงานทั้งหมดใช้สีสีน และบรรยากาศที่สร้างขึ้นตามอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึก ส่วนใหญ่เป็นสีที่แสดงออกซึ่งอารมณ์เหงาและรู้สึกโดดเดี่ยวตลอดจนความรู้สึกหดหู่ หม่นหมองและความน่ากลัว การแสดงออกด้วยสีสีนอย่างอิสระ เปรียบได้ด้วยการชดเชยความรู้สึกทางอารมณ์ส่วนตนที่ไม่สมดุลด้วยผลงานศิลปะในชุดนี้ โดยยึดหลักการของทฤษฎีสีและแสง และพัฒนาให้เป็นลักษณะสีสีนส่วนตัว ที่สามารถเน้นรูปทรงในเรื่องให้เด่นชัดไปพร้อมๆ กับอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะของตนเองด้วย

5. ประเด็นด้านคุณค่าความงามทางสุนทรียะในผลงานสร้างสรรค์นี้ กล่าวได้ว่าการใช้รูปทรงในผลงานโดยรวมเป็นรูปทรงชีวอินทรีย์ โครงสร้างรูปแบบของต้นไม้จากจินตนาการ และรูปทรงที่ผันแปรในสรรพสิ่งมีชีวิต ล้วนมีความหลากหลายนั้น เป็นการสร้างมิติลวงตาให้รู้สึกถึงความสามมิติบนผ้าใบ เอกภาพและความกลมกลืนในผลงาน มาจากองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน รูปทรงที่จัดวางสร้างความหมายแก่นื้อหาเรื่องราว และแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์นั้นมามีอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใญภายในแสดงออกมาผ่านสีสีน บรรยากาศและรูปทรงนั้น ส่วนคุณค่าทางสุนทรียะในด้านที่เป็นคุณสมบัติของจิต ที่ตอบสนองต่อการรับรู้ความงามที่สัมผัสได้ทางตาจากรูปร่าง รูปทรงแปลกๆ ที่สังเคราะห์ให้บิดเบือนไปจากโลกผัสสะกับความงามที่เป็นโลกเหนือผัสสะ ด้วยสีสีนและบรรยากาศในความฟุ้งฝันแห่งพื้นที่ชีวลัย เป็นโลกแห่งจินตนาการด้วยลักษณะเด่นของรูปแบบศิลปะแฟนตาซี (Fantasy Art) และสัมผัสได้ด้วยจิต จากสีสีนและบรรยากาศ การชื่นชมความงามในศิลปะเป็นความเข้าใจและประสบการณ์สุนทรียะของปัจเจกบุคคล หากผลงานศิลปะสามารถสร้างความพอใจและให้ความเพลิดเพลินทางใจ อันเกิดจากการรับรู้ในความงามของบุคคลที่สนใจแล้ว ผลงานศิลปะนั้นย่อมมีคุณค่าแห่งสุนทรียภาพที่ศิลปินต้องการ

6. ผลการสร้างสรรค์งานศิลปะในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์และช่วงวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันและเทคนิคจิตรกรรมผสม 2 มิติบนผ้าใบเป็นส่วนน้อย ด้านรูปทรงที่เกิดจากสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะแปรผันทางรูปทรง มาจากจินตนาการ ความคิดฝัน ทัศนคติและความเชื่อส่วนตัวผสมกับข้อมูลความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์มีรูปแบบลักษณะคล้ายตามโครงสร้างจริงของสิ่งมีชีวิตในด้านกายวิภาคที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาค แต่มีการเพิ่มเติมและลดทอนตามเจตนาให้คำตอบถึงความแปรผันในรูปร่าง รูปทรงของสรรพชีวิตในธรรมชาติว่า มีความเป็นไปได้ด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ จากจินตนาการถูกนำมาขยายเป็นภาพ และสามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้แสดงลักษณะของรูปลักษณ์เชิงชีวภาพและสร้างแสงสีต่างๆ จากสภาวะจิตให้กับรูปทรงเหล่านี้ รวมทั้งได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เพื่อลดความกดดันภายในเท่าได้สร้างสภาวะสมดุลแก่จิตใจ ทำให้เกิดความสุข ลืมความวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้ชั่วขณะหนึ่ง นับเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการสร้างสรรค์นี้

อภิปรายผลการสร้างสรรค์

ผลการสร้างสรรค์งานศิลปะในชุด “ความงามของชีวลัยใหม่ในจินตนาการ” ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน ให้ผลตามวัตถุประสงค์ด้านรูปทรงที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการทดลองสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะแปรผันทางรูปทรง ด้วยทัศนคติและความเชื่อส่วนตัว ผสานกับปรัชญาความรู้ ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์มีรูปแบบลักษณะผันแปรไปตามโครงสร้าง ที่จินตนาการ อ้างอิงบางส่วนของความจริงของสิ่งมีชีวิตในด้านสรีระ แต่มีการเพิ่มเติมและลดทอนตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ ให้คำตอบถึงความแปรผันในรูปร่าง รูปทรงของสรรพชีวิตในธรรมชาติว่ามีความเป็นไปได้ การดำเนินการสร้างสรรค์เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ดีความและสังเคราะห์ จากจินตนาการถูกนำมาขยายเป็นภาพ และสามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ จึงปรากฏเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน 2 มิติบนผ้าใบ มีลักษณะแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการให้ปรากฏออกมา และได้แสดงลักษณะของรูปลักษณะเชิงชีวอินทรีย์ สร้างรูปทรงแสงสีใหม่ๆ ให้กับชีวลัยในจินตนาการ ความงามทั้ง 2 ลักษณะนี้เป็นส่วนของความงามในปรัชญาศิลปะที่เสริมคุณค่าแก่กันและกัน หากผลงานศิลปะสามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารความรู้สึกไปสู่ผู้ชมได้ย่อมแสดงว่า ความงามของศิลปะได้สร้างความเพลิดเพลินใจ หรือความพึงพอใจ ให้คุณค่าแห่งสุนทรีย์ะ ส่วนผู้สร้างสรรค์เองได้นำสภาวะจิตใต้สำนึกหรือความฝันที่แฝงเร้นหรือฝังลึกในจิตออกมาแสดง เพื่อลดความกดดันภายใน เท่ากับได้สร้างสภาวะสมดุลแก่จิตใจ ทำให้เกิดความสุข สัมความวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้ชั่วขณะหนึ่ง นับเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการสร้างสรรค์นี้

ปัญหาของการพัฒนาสร้างสรรค์ในผลงาน คือ การสร้างรูปทรงใหม่ โดยในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ยังดูคล้ายๆกันทุกภาพ มีความเป็นแฟนตาซีน้อยยังไม่ก้าวข้ามข้อเท็จจริง จนทำให้จินตนาการที่นำมาสร้างสรรค์มีความฟุ้งฝันลดลงกว่าแต่ก่อน ยังพึ่งพารูปทรงธรรมชาติอยู่ จึงต้องแก้ไขพัฒนาให้มีรูปทรงที่แปลกใหม่กว่าแบบเดิมที่คุ้นตา และให้หลุดไปจากความเป็นข้อเท็จจริงทางกายภาพนั้นๆ กล่าวคือต้องหาไอเดีย (Idea) ใหม่ๆ และเพิ่มประสบการณ์เพื่อเพิ่มเติมจินตนาการให้มีความแปลกใหม่ขึ้น พัฒนาการใช้สัญลักษณ์ ด้วยรูปทรงแทนความรู้สึก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินชีวิตในสังคม ข้าพเจ้ายอมรับว่าไม่อาจสลัดความรู้สึกโดดเดี่ยวออกไปจากจิตใจได้ ความรู้สึกจึงปรากฏให้เห็นจาก สีสนและบรรยากาศ ซึ่งเป็นส่วนเด่นในผลงาน มนุษย์ในยุคของเทคโนโลยี มักมองโลกด้วยวิถีแห่งวัตถุนิยม ต้องมีสาระในชีวิต บางคราของการดำเนินชีวิตนั้นต้องเผชิญความเครียด การหยุดพักและผ่อนคลายอารมณ์ในช่วงขณะหนึ่งของวันเวลาด้วยจินตนาการ ฝันกลางวัน อาจช่วยปลดปล่อยจิตใจให้สงบนิ่งได้สักพัก ก่อนจะกลับไปสู่โลกแห่งความวุ่นวายอีกครา ส่วนหนึ่งของสาระในผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นผลของการประมวลอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งมีสภาวะจิตมีรูสำนึกและไร้สำนึกเป็นตัวชักนำ ทำให้ผลงานช่วงหนึ่งมีความขัดแย้ง ความสับสนของจิตรูปทรงที่ผันแปรจึงเสมือนตัวตนของผู้สร้างสรรค์ เป็นอุปสรรคในการควบคุมรูปแบบของผลงาน

การพัฒนาคลี่คลายรูปทรงให้หลุดไปจากความเป็นจริงด้วยจินตนาการ จะทำให้เกิดการ

สังเคราะห์รูปทรงแปลกๆ ได้มากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวคิด และจินตนาการนั้นสามารถผสมผสานกับประสบการณ์ที่มี เพื่อไม่ให้งานเกิดความซ้ำซาก อีกทั้งรูปแบบของศิลปะแฟนตาซี จึงสามารถเพิ่มความเหนือจริง ด้วยรูปแบบ Surrealism ได้ เพื่อให้ผลงานเกิดความแปลกใหม่ รวมถึงเทคนิคในการสร้างพื้นผิว สามารถพิจารณาใช้วัสดุที่สอดคล้องกัน จะทำให้เกิดมิติที่แตกต่างในผลงานยิ่งขึ้น

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 40 ชื่อผลงาน “ชีวิตในชีวลัยใหม่”
 ขนาด 140 x 210 ซม.
 เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

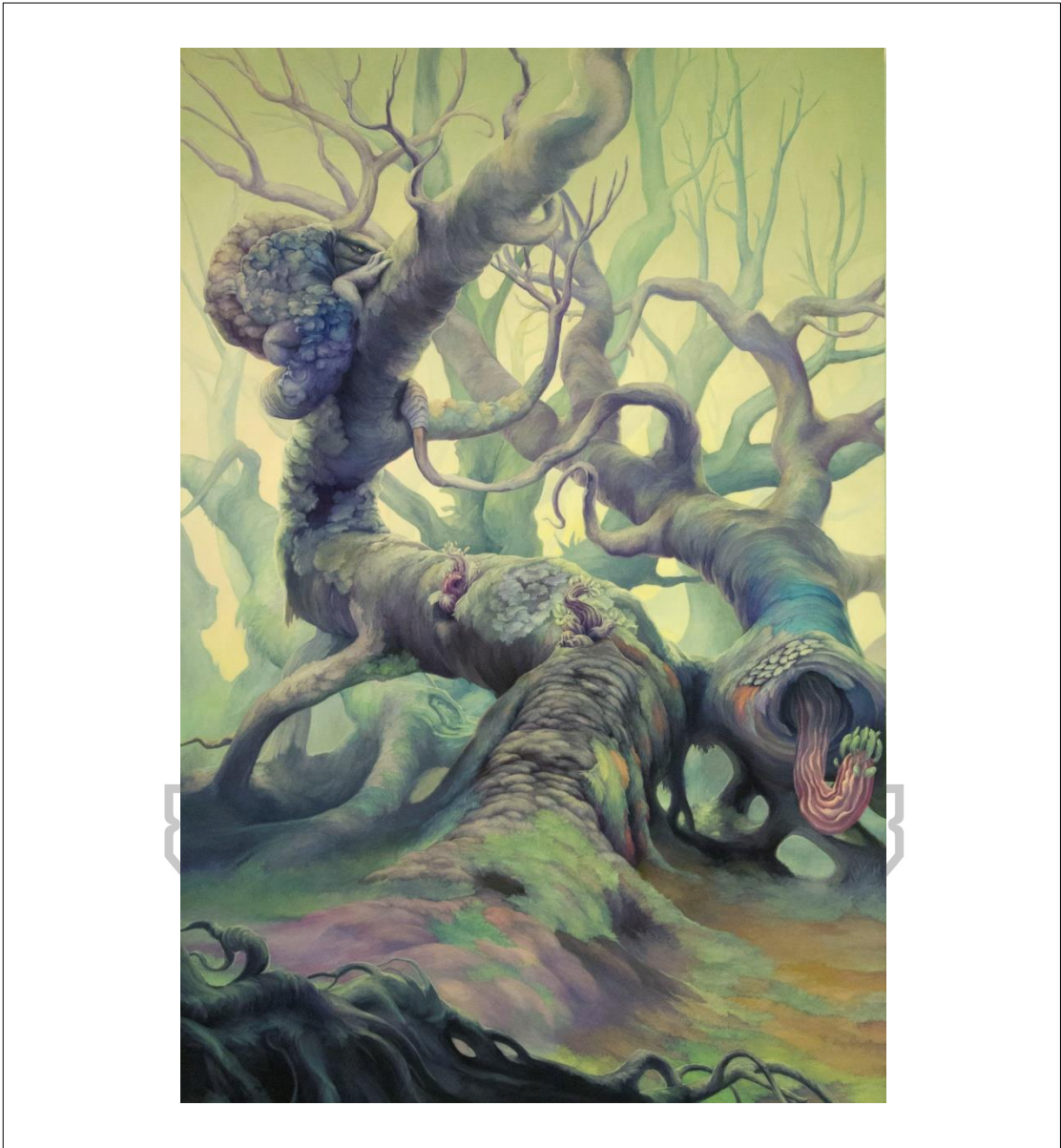
ภาพที่ 41 ชื่อผลงาน “วันวาฬ”
ขนาด 120 x 180 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 42 ชื่อผลงาน “สัมพันธภาพของชีวิต”
ขนาด 190 x 140 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559

ผลงานการสร้างสรรคศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 43 ชื่อผลงาน “อนิจจตา (Impermanence)”
ขนาด 180 x 120 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

ภาพที่ 44 ชื่อผลงาน “พุพอนแห่งชีวิต”
ขนาด 150 x 200 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6

ภาพที่ 45 ชื่อผลงาน “ทลากลสภาวะ”
ขนาด 150 x 200 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 7

ภาพที่ 46 ชื่อผลงาน “สังสาร”
ขนาด 140 x 210 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ ช่วงวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 8

ภาพที่ 47 ชื่อผลงาน “การกำเนิดใหม่”
ขนาด 190 x 140 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559

บทที่ 5

สรุป

ในการศึกษาค้นคว้างานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ความงามของชีวลัยใหม่ในจินตนาการ” ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การพัฒนาผลงานแต่ละช่วงของปีการศึกษา ซึ่งต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจได้รับทั้งผลดีและผลเสีย การแสดงวิถีทางของการพัฒนาความคิด ความหมาย และรูปแบบผลงานผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ เหมือนหนึ่งการเดินทางค้นหาตัวตนในสภาพแวดล้อมแปลกใหม่ เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนวิทยานิพนธ์ และช่วงวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้เชิงวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหาสาระที่นำมาประกอบความคิดและจินตนาการในผลงานศิลปะ ข้าพเจ้านำปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม การค้นคว้าข้อมูล มาเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่องมาจากระดับปริญญาตรี แนวคิดในการทำงาน ยังคงแนวทางจินตนาการเช่นเดิม และได้เพิ่มเติม ในส่วนของปรัชญาการดำเนินชีวิตในแนวทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้แสดงลักษณะและ ภาพลักษณ์ของอารมณ์ความรู้สึกทั้งสองด้าน มีจุดประสงค์แน่ชัดในเรื่องของการนำอารมณ์มา เชื่อมโยงกับแนวคิดจินตนาการ ส่งผลให้รูปทรงหรือตัวละครแปรผันไปตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว การแสดงออกในผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันสองมิติบนผ้าใบของข้าพเจ้า จึงแสดงถึงความต้องการ ภายในของสภาวะจิตได้รับการปลดปล่อยออกมา และผลงานสามารถสื่อความหมาย ความงาม ก่อให้เกิดสุนทรียะจากสีสันและรูปทรงรวมทั้งตอบปัญหาที่ตั้งสมมติฐานไว้ ในด้านการพัฒนาที่เห็นเด่นชัดคือการใช้สีในทางจิตรกรรม พบการคิดค้นวงล้อสีในแนวทางของตนเอง ซึ่งช่วยเสริมให้รูปทรง และบรรยากาศ เกิดความงามน่าสนใจยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดสุนทรียะในผลงาน ถือได้ว่าได้สร้างสรรค์ ผลงานเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยปัจจุบัน ทำให้เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ผิด เวลา และฤดูกาล วิฤตธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า มาจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งมองข้ามคุณค่าของธรรมชาติที่ได้สร้างองค์ประกอบต่างๆ แก่สรรพชีวิตไว้ มากมาย มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนและความสะดวกสบายที่เกินความจำเป็น ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ ศิลปะที่นำความประทับใจในความงามของธรรมชาติมาถักทอใหม่ แสดงโลกทัศน์ส่วนตัวด้วย จินตนาการฟุ้งฝัน แฝงพุทธปรัชญาด้วยวิธีการแห่งศิลปะ ผลงานการสร้างสรรค์นี้ เป็นส่วนหนึ่งในวิถี แห่งศิลปะ มุ่งหวังให้ผลงานเป็นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะสาขาทัศนศิลป์แก่ผู้ที่สนใจ และเป็น ส่วนหนึ่งในสังคม ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งความหมายความรู้สึกลงสู่ผู้ชม อันจะได้หยุดคิดและ หวงแหน ความงดงามและคุณค่าของธรรมชาติซึ่งได้สร้างชีวิตและเป็นเสมือนครูผู้สอนและให้ปัญญา ความรู้แก่มนุษย์ในทุกๆ ด้าน

รายการอ้างอิง

หนังสือภาษาไทย

กำจร สุนพงษ์ศรี. **สุนทรียศาสตร์: หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

เกษม จันทร์แก้ว. **วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม**. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

จรูญ โกมุทรัตนานนท์. **สุนทรียศาสตร์ ปัญหาเบื้องต้นในปรัชญาศิลปะและความงาม**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540.

บุญมี แทนแก้ว. **ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย**. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตน, 2548.

มัย ตะติยะ. **สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์**. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2547.

ราชบัณฑิตยสถาน. **พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.

วนิดา ขำเขียว. **สุนทรียศาสตร์**. นนทบุรี: พีเอสพรีนท์, 2549.

สุนทร ฌ รังษี. **พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

หนังสือตา[นามแฝง]. **ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน“เซอร์เรียลลิสต์” ชาลวาดอร์ ดาลี**. กรุงเทพฯ: พีราบ, 2537.

อารี พันธมณี. **ความคิดสร้างสรรค์**. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2537.

อารี สุทธิพันธุ์. **ศิลปะนิยม**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535.

หนังสือภาษาอังกฤษ

Crossley, Kevin. **101 Top Tips From Professional Fantasy Painters**. Lewes, East Sussex: Ilex, 2012.

O’Connell, Mark, and Airey, Raje. **The Illustrated Encyclopedia of Sign & Symbols**. UAE: Anness Publishing, 2005.

หนังสือแปล

ซูเรียน, วอลเตอร์. **ศิลปะแฟนตาซี**. แปลโดย เมธาวิ เครืออ่อน. กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552.

ดาร์วิน, ชาร์ลส์ โรเบิร์ต. **กำเนิดสปีชีส์ The origin of Species**. พิมพ์ครั้งที่ 2. แปลโดย ดร. นำชัย ชีวีวรรณ และคณะ. กรุงเทพฯ: สารคดี, 2558.

พรอยด์, ซิกมันด์. **จิตวิเคราะห์**. แปลโดย กิตติกร มีทรัพย์. กรุงเทพฯ: นพรัตน์, 2523.

วารสาร

ไพศาล ธีรพงศ์วิษ. “ในความต่างระหว่าง Surrealism ฝรั่งเศสกับศิลปะเหนือจริงอย่างไทย.” **สีสัน** 7, 1 (กรกฎาคม 2537): 95.

บทความในนิตยสาร

วันชัย ตันตวิทยาพิทักษ์. “บทเรียนเมื่อโลกร้อน” ใน **สารคดี**, 160-163, กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550.

เว็บไซต์

- วิกิพีเดีย. **สัญลักษณ์**. เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/สัญลักษณ์>
- อาฆาต วิทยุณไพโรธ. **ลัทธิ DADA หยุดตัดจริตโลกสวย แล้วเผชิญความจริงบนโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ**. เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก www.moontonerecords.weebly.com/361036073588362336343617-reveiw/
- Art Dail.com. **Salvador Dail biography and 1000 paintings**. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก www.art-dali.com
- Darwin, Charles. **The Origin of Species Chapter 7: Instinct**. เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://brocku.ca/MeadProject/Darwin/1859_7.html
- Deviantart.com. **Art Analysis #29: THD, by Ian Miller**. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก <http://sequentialscott.deviantart.com>
- Hannahyata.com. **Hannah Faith Yata**. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก <https://www.hannahyata.com/older/>
- Pinterest.com. **Hannah Yata**. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก <https://www.pinterest.com/hannahyata/pins/>
- Wikipedia.org. **Struggle for existence**. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Struggle_for_existence

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล นางสาวปภาดา ศิริสุวัฒน์
 ที่อยู่ 28/1 หมู่บ้านการ์เดนซิตี ซอยสุขุมวิท79 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
 10260

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
 และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2557 ศึกษาต่อปริญญาโทบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
 และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน

พ.ศ.2557 นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิก ครั้งที่ 16 ณ พิพิธภัณฑ์สถาน
 แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2557 นิทรรศการจิตรกรรมเอเชียพลัส “ลีลา แสงและสี” ณ หอศิลป์สมเด็จพระ
 นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2559 นิทรรศการศิลปกรรม “วันสุข” ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒน
 ศิลป์ กรุงเทพมหานคร

