

พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ

วิทยานิพนธ์
ของ
วิศวัต อุดสาหงษ์

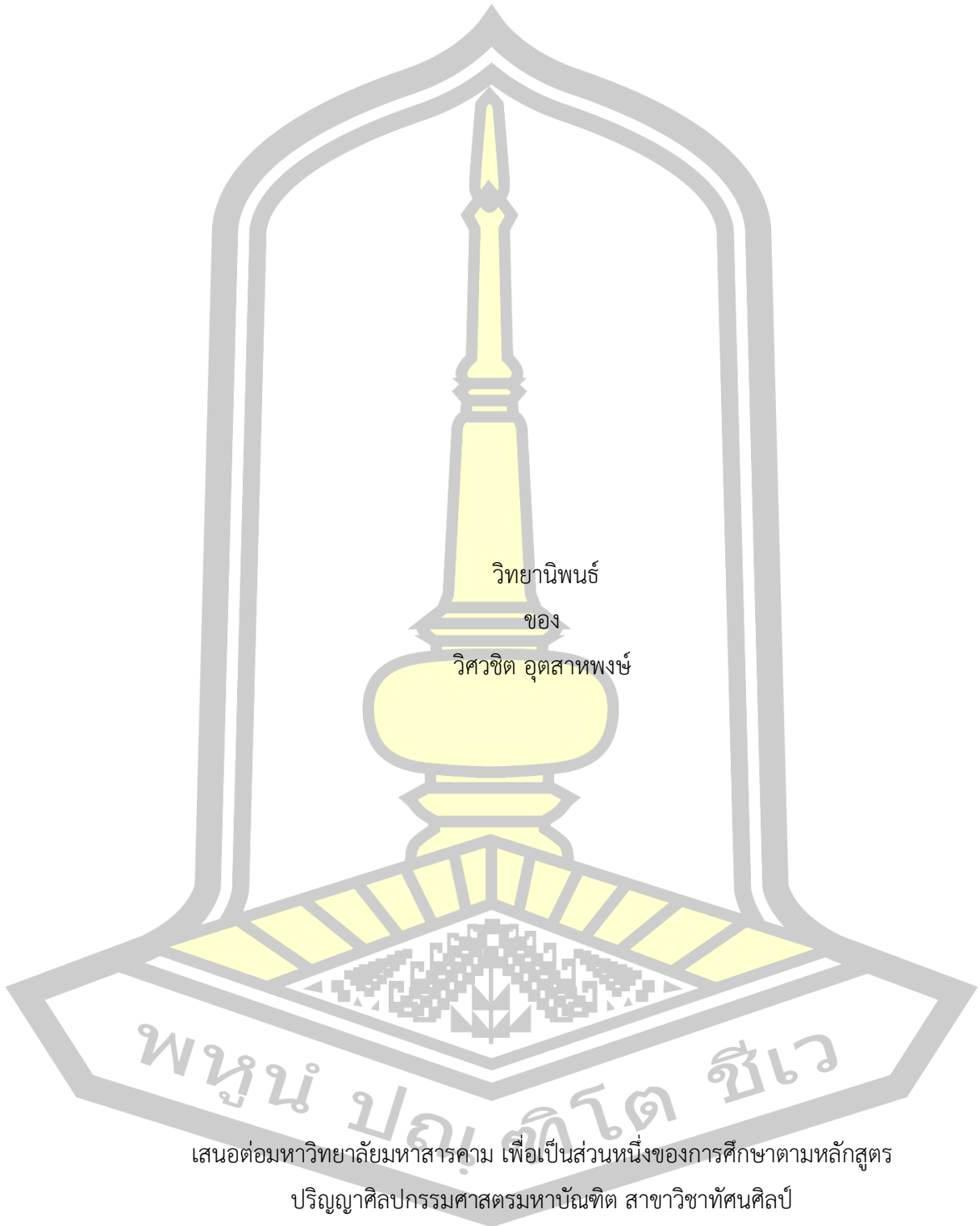
พหุ ประทีป สีเว

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

กรกฎาคม 2563

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ

วิทยานิพนธ์

ของ

วิศวกรรมศาสตราจารย์

พูน ปรุคิโต ชีเว

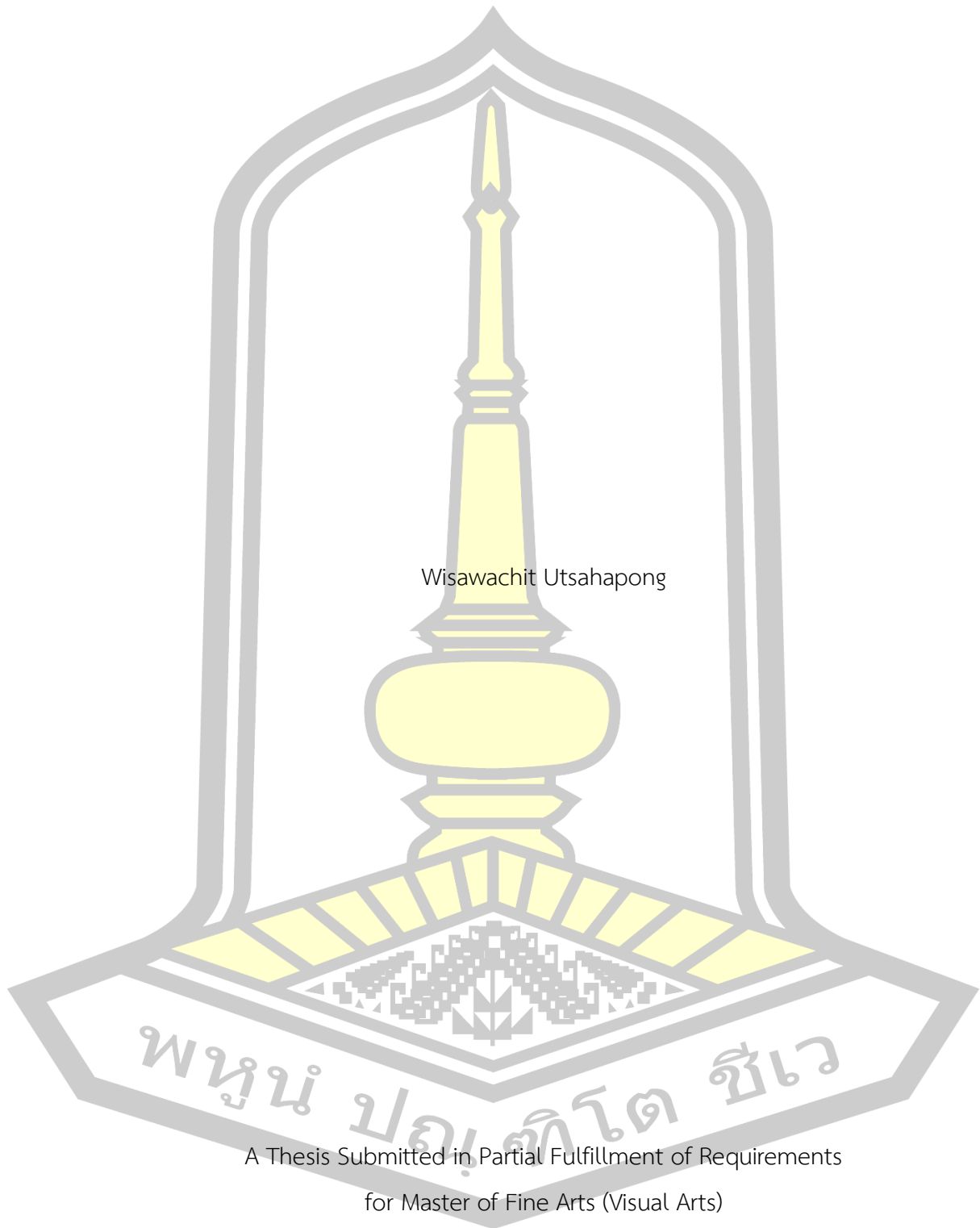
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

กรกฎาคม 2563

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The Power of Natural Movement

Wisawachit Utsahapong

พูน ปอพิโต ชีเว

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for Master of Fine Arts (Visual Arts)

July 2020

Copyright of Maharakham University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนายวิชาจิต อุตสาหพงษ์
แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(รศ. บุญทัน เชษฐสุราษฎร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผศ. ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(รศ. ดร. อาคม เสี่ยงวิบูล)

กรรมการ

(ผศ. ดร. สุชาติ สุขนา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผศ. สมพร รอดบุญ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ศ. เกียรติคุณ ปริญญา ตันตีสุข)

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รศ. ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รศ. ดร. กริสน์ ชัยมูล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ		
ผู้วิจัย	วิศวชิต อุตสาหพงษ์		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาคม เสงี่ยมวิบูล		
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหา บัณฑิต	สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปีที่พิมพ์	2563

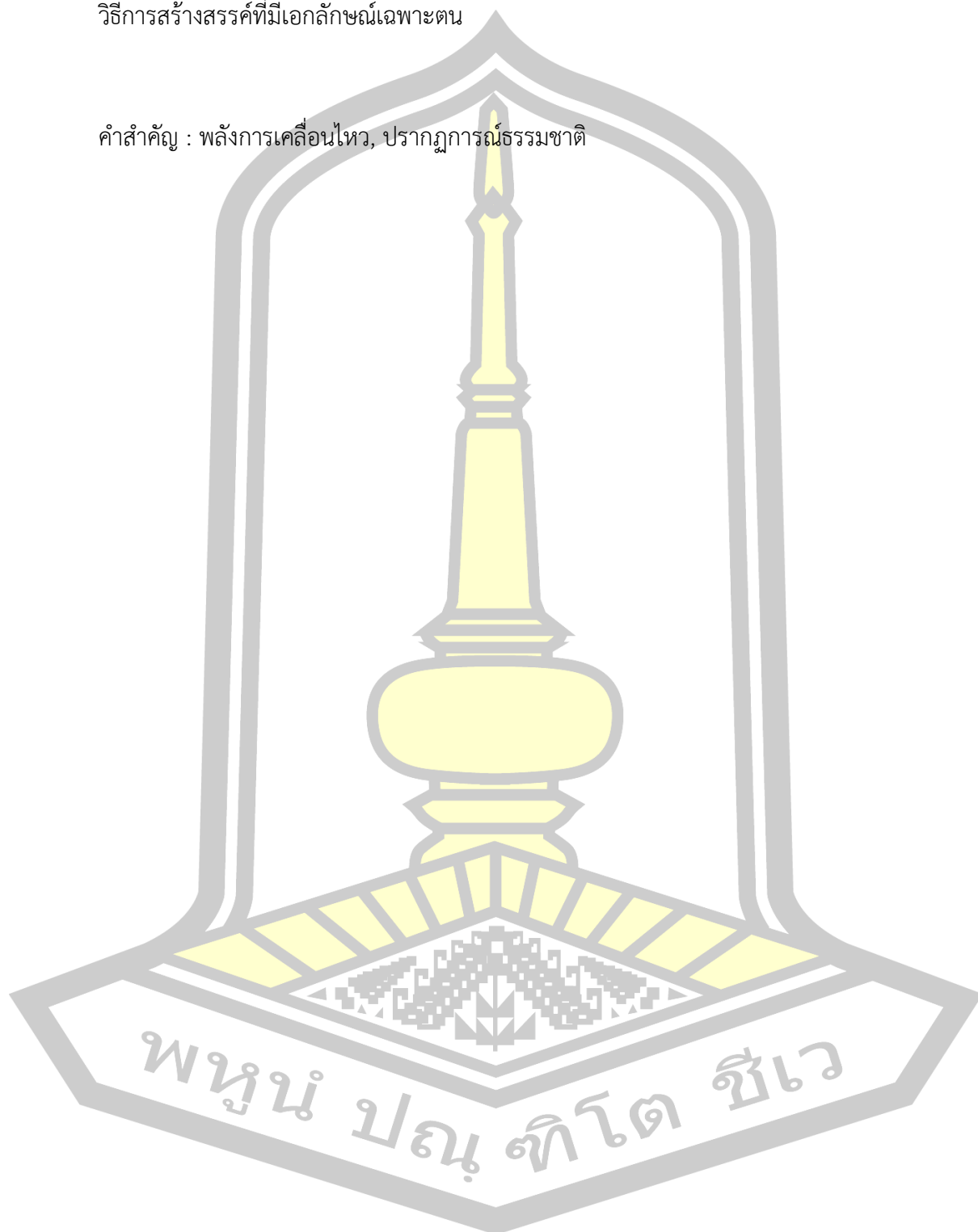
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรคผลงานทัศนศิลป์เรื่อง พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม จากสื่ออะคริลิค สีสเปรย์ สีน้ำมัน หมึก เพื่อสร้างสรรคผลงานรูปแบบนามธรรม แสดงออกโดยเลือกใช้พื้นผิวแบบอิสระ แสดงจังหวะของการเคลื่อนไหว การประสานสัมพันธ์ สร้างปรัชญาชีวิตโดยมีธรรมชาติเป็นความบันดาลใจ ที่แสดงถึงพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยมีแนวความคิดของการสร้างสรรค์ สัจธรรมความสามัญของชีวิต มีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์โดยการรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในลักษณะของการเคลื่อนไหว ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ธรรมชาติกับหลักปรัชญา ที่ได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของ ชัยพร ระวีศิริ อิทธิพลทางด้านรูปแบบและเทคนิคจากผลงานของ จ่าง แซ่ตั้ง และอิทธิพลทางด้านเทคนิคจากผลงานของ Corrie Lavelle วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวเรื่อง รูปทรงสัญลักษณ์ และเทคนิคกลวิธี ดำเนินการสร้างสรรคตามหลักการทางทัศนศิลป์ เพื่อตอบสนองแนวความคิด เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน จำนวน 16 ชิ้น

ผลการศึกษาและสร้างสรรค์ พบว่า ธรรมชาติคือพลังที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกสรรพสิ่งเกิดมาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักร มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ ดำรงอยู่ภายใต้สัจธรรม เกิดเป็นการเรียนรู้ยอมรับในสิ่งที่มุ่งหวัง และสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย ผลของการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ได้แสดงออกในผลงานจิตรกรรมที่มีลักษณะผิวแบบอิสระ มีความประสานกลมกลืน ขัดแย้งของลักษณะผิว สี และค่าน้ำหนักอย่างเป็นเอกภาพ ด้วยการจัดการควบคุมให้มีลักษณะเป็นภาพทิวทัศน์ในอุดมคติ สามารถสื่อถึงเนื้อหาความเป็นสัจธรรม ความ

สามัญของชีวิต ตรงตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์ และทั้งหมดนี้รวมกันเป็นชุดผลงานที่มีรูปแบบและ
วิธีการสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

คำสำคัญ : พลังการเคลื่อนไหว, ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

TITLE	The Power of Natural Movement		
AUTHOR	Wisawachit Utsahapong		
ADVISORS	Assistant Professor Kanokwan Nithirattapat , Ph.D. Associate Professor Arkom Sa-Ngiamviboon , Ph.D.		
DEGREE	Master of Fine Arts	MAJOR	Visual Arts
UNIVERSITY	Maharakham University	YEAR	2020

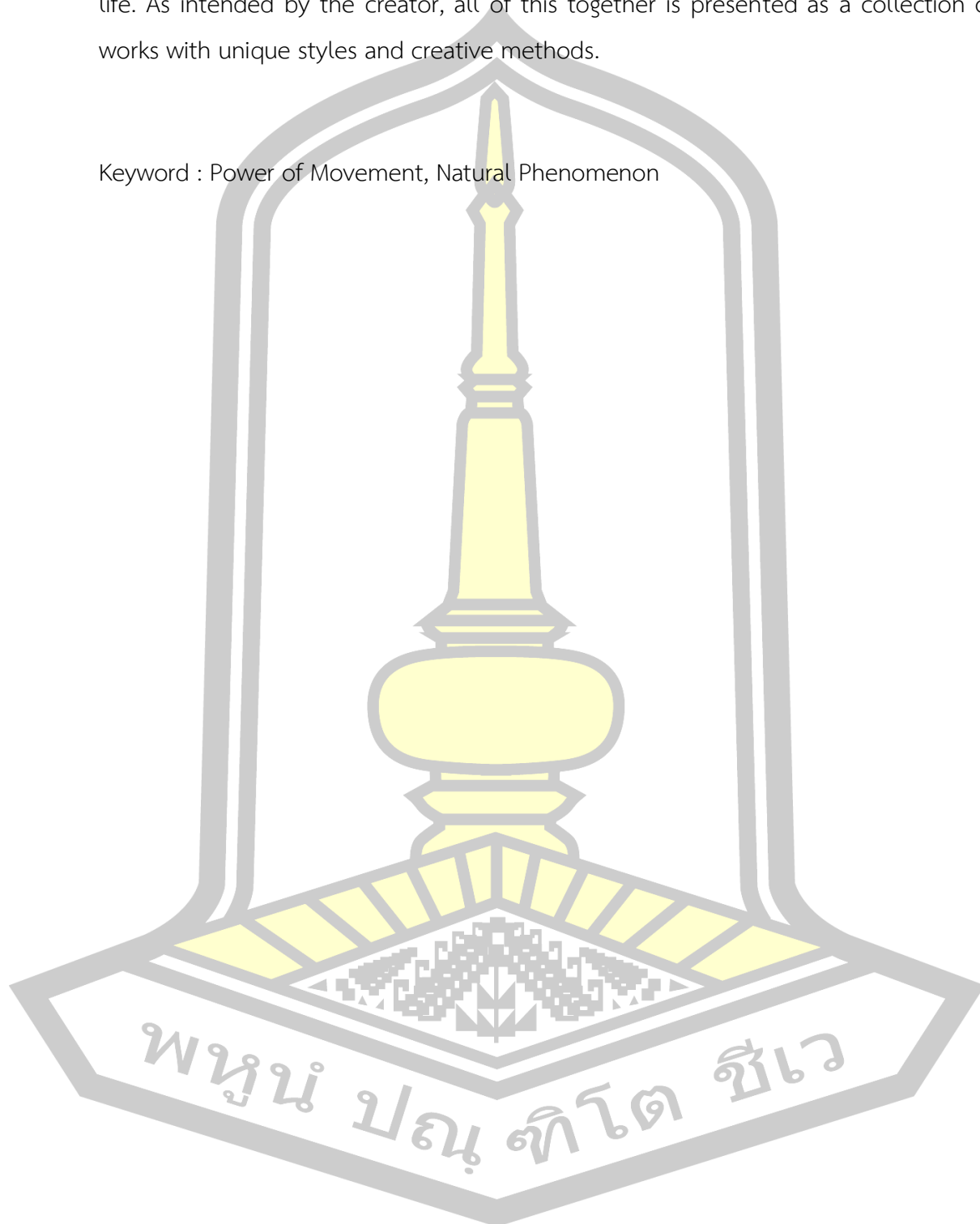
ABSTRACT

This thesis on visual arts creation, The Power of Natural Movement, aims to study the power of movement that causes changes from natural phenomena through mixed techniques of painting using acrylic paint, spray paint, and oil paint to make creative abstract designs. Free style was employed to express designs, which displays the rhythm of movement Coordination that creates a philosophy of life with nature as inspiration. This also shows the impression of the power of change in a natural way with the concept of creating truth, the ordinariness of life. Creative methods were used for collecting information from the environment, including the study of natural changes in the movement. In fact, Information from documents about nature, natural conditions, nature and philosophy which was influenced by the artworks of Chaiyaphon Rawisiri, the style and technique influenced by the works of Jang Sae Tang and technical influences from the works of Corrie Lavelle. Data were analyzed to find the clarity of the subject line, symbol and shape, and techniques, this led to the creation of artworks according to visual art principles. In this work, there were 16 unique characteristics in relation to the concept.

From studies on creativity, it can be inferred that, nature has the power to change over time. In fact, all things were born to change according to the cycle that happens as a part of nature. The underlying truth is learning, accepting what is intended and things that are beyond expectations. The results of this study on creativity can be seen on the painting work that has an organic skin image, the harmonious appearance

of skin color. It conveys the element of truth in the content and the ordinariness of life. As intended by the creator, all of this together is presented as a collection of works with unique styles and creative methods.

Keyword : Power of Movement, Natural Phenomenon

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วย ความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. อาคม เสี่ยงมิบูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ บุญทัน เขษรสุราษฎร์ ประธานกรรมการสอบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปริญา ตันตีสุข และผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สมพร รอดบุญ กรรมการสอบ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ สุขนา ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการ สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

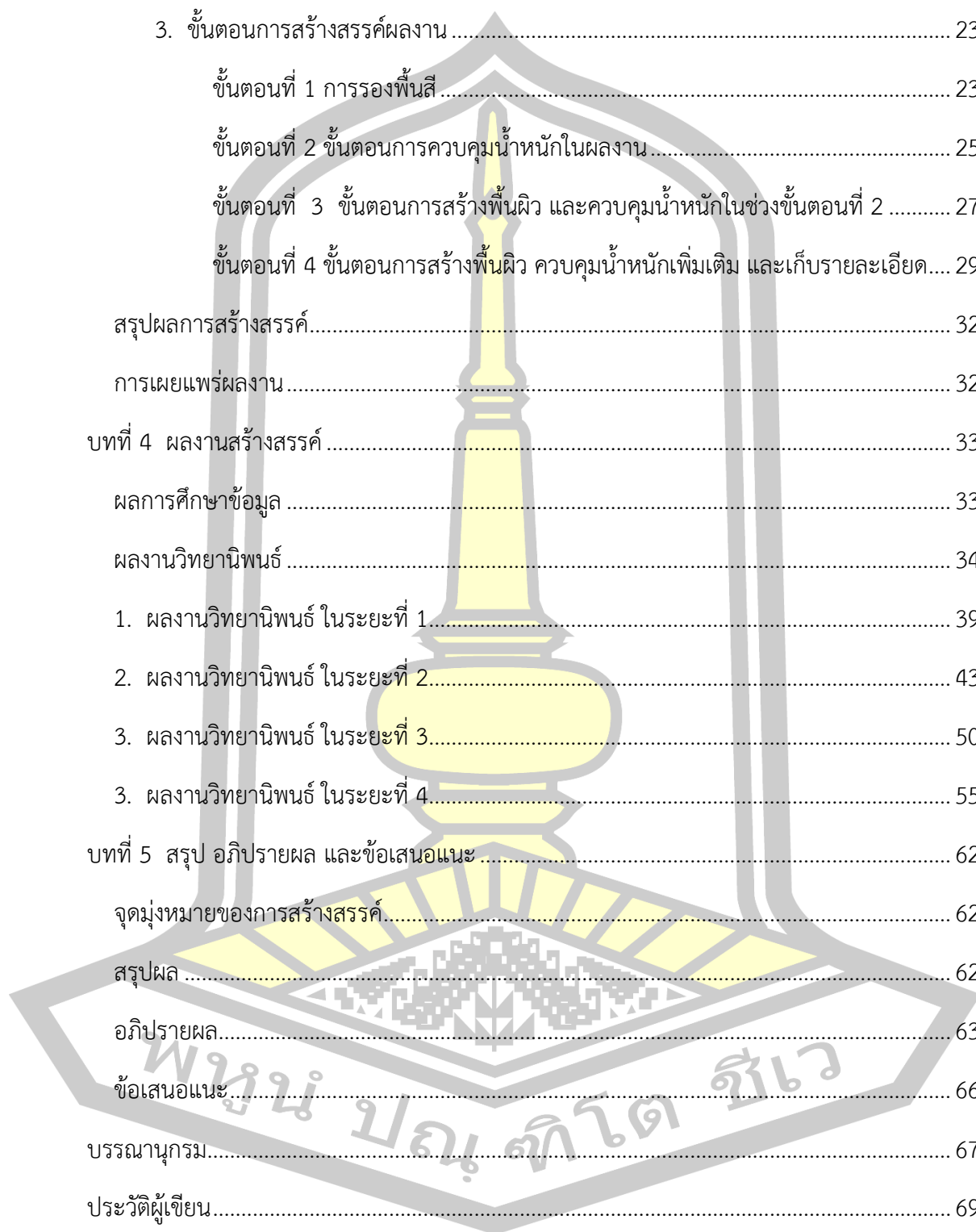
วิศวชิต อุตสาหพงษ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ฌ
สารบัญรูป.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
แรงบันดาลใจเบื้องต้น.....	1
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	4
ข้อมูลภาคเอกสาร.....	4
ข้อมูลภาคสนาม/ข้อมูลทางกายภาพ/ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม.....	6
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	11
งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง.....	14
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	18
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล.....	18
การทดลองกรรมวิธีสร้างสรรค์.....	18
กระบวนการสร้างสรรค์.....	20
1. การทำภาพร่าง/แบบจำลอง.....	20

2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์	22
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	23
ขั้นตอนที่ 1 การรองพื้นสี	23
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการควบคุมน้ำหนักในผลงาน	25
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว และควบคุมน้ำหนักในช่วงขั้นตอนที่ 2	27
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว ควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติม และเก็บรายละเอียด....	29
สรุปผลการสร้างสรรค์.....	32
การเผยแพร่ผลงาน	32
บทที่ 4 ผลงานสร้างสรรค์	33
ผลการศึกษาข้อมูล	33
ผลงานวิทยานิพนธ์	34
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 1	39
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 2.....	43
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 3.....	50
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 4.....	55
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	62
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	62
สรุปผล	62
อภิปรายผล.....	63
ข้อเสนอแนะ.....	66
บรรณานุกรม.....	67
ประวัติผู้เขียน.....	69

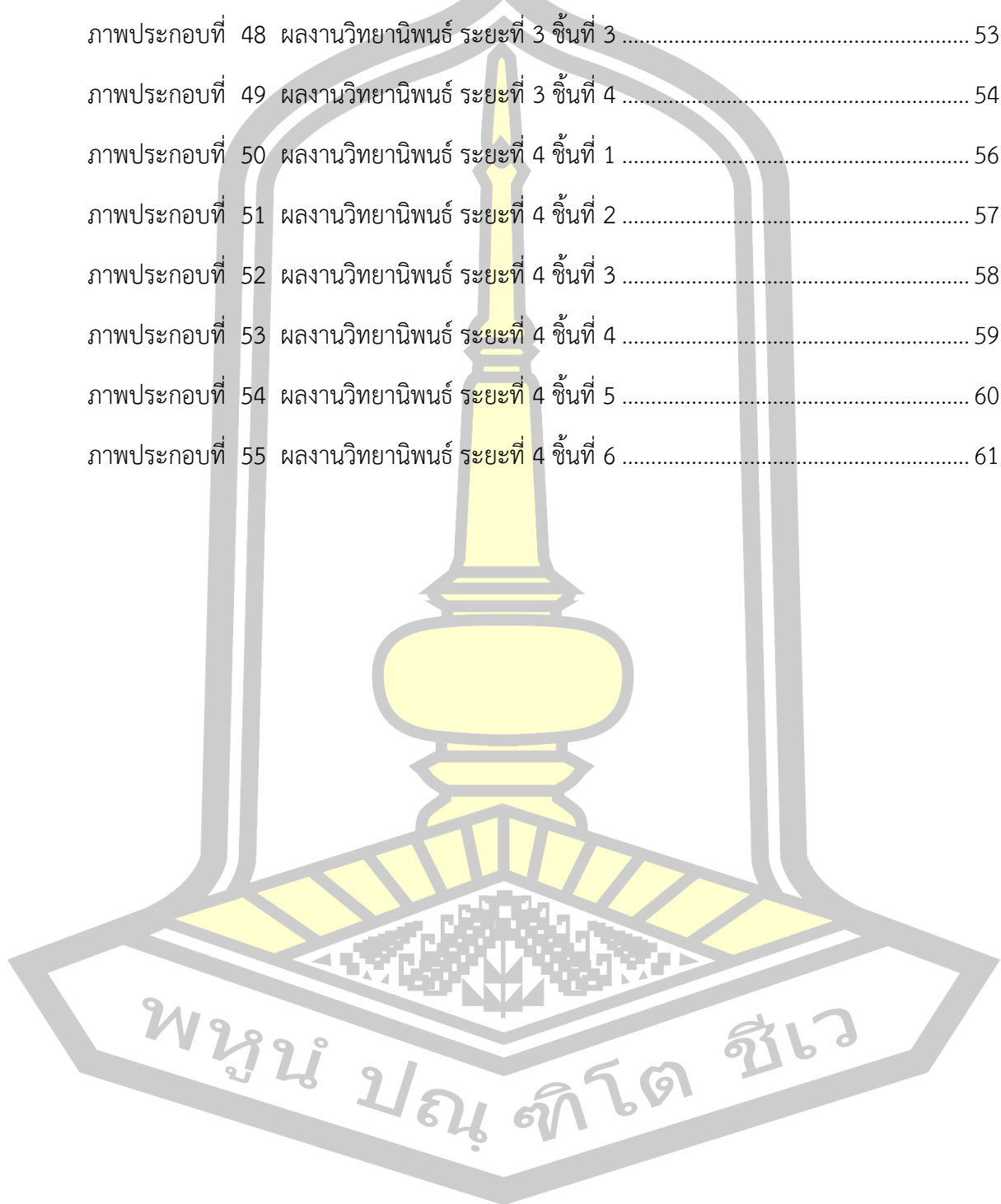

สารบัญรูป

	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 ความสงบนิ่งของผิวน้ำ	7
ภาพประกอบที่ 2 คลื่นกระทบฝั่ง	7
ภาพประกอบที่ 3 จังหวะความงามของน้ำและหิน	8
ภาพประกอบที่ 4 แอ่งน้ำในธรรมชาติกับแสงกระทบ	8
ภาพประกอบที่ 5 ก้อนเมฆและจังหวะของสายลม	9
ภาพประกอบที่ 6 มวลก้อนเมฆกับยอดไม้	9
ภาพประกอบที่ 7 การรวมตัวของมวลก้อนเมฆ	10
ภาพประกอบที่ 8 การเคลื่อนไหวของมวลก้อนเมฆขนาดเล็ก	10
ภาพประกอบที่ 9 ชื่อศิลปิน ชัยพร ระวีศิริ	15
ภาพประกอบที่ 10 ชื่อศิลปิน จ่าง แซ่ตั้ง	16
ภาพประกอบที่ 11 ชื่อศิลปิน Corrie Lavelle	17
ภาพประกอบที่ 12 การทดลองกรรมวิธีการสร้างสรรค์ 1	19
ภาพประกอบที่ 13 การทดลองกรรมวิธีการสร้างสรรค์ 2	20
ภาพประกอบที่ 14 พื้นผิวภาพร่างผลงาน	21
ภาพประกอบที่ 15 ภาพร่างผลงาน 1	21
ภาพประกอบที่ 16 ภาพร่างผลงาน 2	22
ภาพประกอบที่ 17 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน	23
ภาพประกอบที่ 18 การรองพื้นสีด้วยสีดำโดยสร้างพื้นผิวร่วมด้วย	24
ภาพประกอบที่ 19 การรองพื้นสีด้วยสีดำแบบเรียบ	24
ภาพประกอบที่ 20 การรองพื้นด้วยสีดำโดยใช้พื้นผิวแบบไหล แพร์ซิม	25
ภาพประกอบที่ 21 การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคกดทับ ไหล แพร์ซิม 1	25

ภาพประกอบที่ 22	การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคกดทับ ไหล แพร์ซิม 2	26
ภาพประกอบที่ 23	การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคไหล แพร์ซิม 1	26
ภาพประกอบที่ 24	การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคไหล แพร์ซิม 2	27
ภาพประกอบที่ 25	การสร้างพื้นผิวด้วยการกดทับ ปาดป้ายและไหลของสี	27
ภาพประกอบที่ 26	การสร้างพื้นผิวด้วยการกดทับสีและเพิ่มค่าน้ำหนัก	28
ภาพประกอบที่ 27	การเพิ่มค่าน้ำหนักด้วยการไหล แพร์ซิมน้ำหมึก 1	28
ภาพประกอบที่ 28	การเพิ่มค่าน้ำหนักด้วยการไหล แพร์ซิมน้ำหมึก 2	29
ภาพประกอบที่ 29	การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีโทนเย็นเสริม 1	30
ภาพประกอบที่ 30	การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีโทนเย็นเสริม 2	30
ภาพประกอบที่ 31	การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีสเปรย์	31
ภาพประกอบที่ 32	การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีสเปรย์และเคลือบเงาในบางจุด	31
ภาพประกอบที่ 33	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	35
ภาพประกอบที่ 34	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	36
ภาพประกอบที่ 35	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	37
ภาพประกอบที่ 36	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	38
ภาพประกอบที่ 37	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 1	40
ภาพประกอบที่ 38	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 2	41
ภาพประกอบที่ 39	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1 ชั้นที่ 3	42
ภาพประกอบที่ 40	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 1	44
ภาพประกอบที่ 41	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 2	45
ภาพประกอบที่ 42	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 3	46
ภาพประกอบที่ 43	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 4	47
ภาพประกอบที่ 44	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 5	48
ภาพประกอบที่ 45	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 2 ชั้นที่ 6	49

ภาพประกอบที่ 46	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 1	51
ภาพประกอบที่ 47	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 2	52
ภาพประกอบที่ 48	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 3	53
ภาพประกอบที่ 49	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3 ชั้นที่ 4	54
ภาพประกอบที่ 50	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 1	56
ภาพประกอบที่ 51	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 2	57
ภาพประกอบที่ 52	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 3	58
ภาพประกอบที่ 53	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 4	59
ภาพประกอบที่ 54	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 5	60
ภาพประกอบที่ 55	ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 6	61

บทที่ 1

บทนำ

แรงบันดาลใจเบื้องต้น

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ และดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สูญสลายไปไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หากแต่ว่าก่อนที่จะสิ้นสุดวัฏจักรของชีวิต มนุษย์มีสติ ปัญญา มีอารมณ์ความรู้สึก มีการต่อสู้ดิ้นรน การดำรงชีพ ตามความคิดตามความปรารถนาของแต่ละชีวิต มีความสุขมีความสมหวัง มีเศร้าโศกมีสิ้นหวัง มีสิ่งที่สะเทือนใจมีผ่อนคลาย ตามประสบการณ์ตามเรื่องราวของแต่ละชีวิต เกิดเป็นการเรียนรู้ และยอมรับในสิ่งที่มุ่งหวังและสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย

ธรรมชาติอยู่รอบตัวเรา เป็นพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีสิ่งมีชีวิตมากมายได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับสูญสลายไปตามกาลเวลา และอายุขัยของตัวเอง มีการต่อสู้ดิ้นรน ดำรงชีวิตของสรรพสิ่ง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่รู้จบสิ้น ธรรมชาติก็คือการกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ และสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ผืนดิน สายน้ำ อากาศ ก้อนหิน แร่ธาตุ ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกันและกัน ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง และทั้งในระหว่างสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกัน และระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน รวมทั้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหรือโครงสร้างที่สัมพันธ์ต่อกันในระบบนิเวศ (อนุชาติ พวงสำลี, 2547)

จากความประทับใจในพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น จังหวะการเคลื่อนไหวของสายน้ำ จังหวะการตกกระทบของแสงและเงา การแตกระแหงของผิวดิน การเคลื่อนไหวของต้นไม้ที่ถูกสายลมมากระทบ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกไม้ตามกาลเวลา จังหวะของการเกิด และสูญสลายของสิ่งมีชีวิต เป็นบ่อเกิดของความบันดาลใจ และเป็นคติธรรมนำชีวิตให้แก่ผู้สร้างสรรค์ การได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เสมือนการได้เรียนรู้จิตใจของตนเอง เป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมชาติ ว่าด้วยเรื่องความสามัญของชีวิต เป็นไปตามวัฏจักร

ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของความสามัญของชีวิต โดยวิธีการแสดงออก เลือกลงพื้นผิวแบบอินทรีย์รูป แสดงเป็นจังหวะของการเคลื่อนไหว ประสานสัมพันธ์ขัดแย้ง และกลมกลืนเป็นสุนทรีย์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่เป็นความบันดาลใจ ด้วยรูปแบบนามธรรม โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมเทคนิคผสมบนผ้าใบ

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม จากสื่ออะคริลิก สีสเปรย์ สีน้ำมัน หมึก
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนามธรรม แสดงออกโดยเลือกใช้พื้นผิวแบบอิสระ แสดงจังหวะของการเคลื่อนไหว การประสานสัมพันธ์ สร้างปรัชญาชีวิตโดยมีธรรมชาติเป็นความบันดาลใจ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงออกถึงพลังของการเคลื่อนไหวจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น จังหวะการเคลื่อนไหวของสายน้ำ จังหวะการตกกระทบของแสงเงา การแตกกระแหงของผิวดิน การเคลื่อนไหวของต้นไม้ที่ถูกสายลมมากระทบ จังหวะของการเกิด และสูญสลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในวัฏจักรชีวิตของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้นำมาสู่แนวความคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้เท่าทัน อารมณ์ เรียบรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
2. ขอบเขตด้านรูปแบบ ลักษณะของผลงานปรากฏเป็นรูปแบบนามธรรม (Abstract) แสดงสาระความงามผ่านพื้นผิว พื้นที่ว่าง ทิศทาง เส้น และค่าน้ำหนักผ่านทัศนธาตุที่เป็นภาษาทางศิลปะ ที่มีแรงบันดาลใจ จากรูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติรอบตัว
3. ขอบเขตด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคผสม เช่น สีอะคริลิก สีน้ำมัน สีสเปรย์ หมึก เป็นต้น ผ่านกรรมวิธีการ เท ราวด สาด ทับ ถม ก่อ พอก เพื่อให้เกิดจังหวะความงามทางทัศนศิลป์

กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกถึงความประทับใจในพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ มองเห็นจังหวะลีลาการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในธรรมชาติ จากประสบการณ์ที่เกี่ยวพัน ศึกษาศาสตร์ชาติ สัมผัสถึง ความงามของจังหวะเส้น พื้นผิวจากต้นไม้ โขดหิน สายน้ำ มองเห็นการเติบโตของชีวิตเล็ก ๆ ในป่าใหญ่ มองเห็นการล้มตายของพืชพันธุ์ ความสงบนิ่ง

ของก้อนหินที่ปะทะสายน้ำที่เชี่ยวกราด สายน้ำที่ไหลรินผ่านซอกหินที่ถูกกัดกร่อนกัดเซาะ และ ตะกอนที่พอกจนเกิดเป็นเนินหิน เป็นภาพความทรงจำจากการสังเกตความงามของการเปลี่ยนแปลง ในธรรมชาติ

การรวบรวมศึกษาข้อมูลบันทึก ด้วยการถ่ายภาพและศึกษาข้อมูลภาพถ่ายจากเอกสาร และสอดแทรกความรู้จากพลังการเปลี่ยนแปลง ที่เสมือนกำลังซึมซับเอาอารมณ์ ความรู้สึก เกิด ความสุข ความผ่อนคลาย เกิดการได้เรียนรู้ และได้เปรียบเทียบแง่มุมความคิด หลักการใช้ชีวิตตั้ง ปรัชญาทางศาสนา ด้านการเกิดดับจากการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ การศึกษาทฤษฎีหลัก องค์ประกอบศิลป์เน้นเรื่องการสร้างพื้นผิว เส้น จังหวะ ระบาย เพื่อสามารถนำไปสู่หลักความงามที่มี เอกภาพ การศึกษาการสร้างภาพแบบจิตรกรรมจีน ร่วมด้วยแนวคิดหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาเรื่องสังขธรรมของชีวิต ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึก จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ บอก กล่าวถึงความสามัญของชีวิต ที่มีเนื้อหาแรงบันดาลใจมาจากจังหวะความสวยงามในธรรมชาติ ด้วย รูปแบบนามธรรม ผ่านการแสดงออกด้วยเทคนิคจิตรกรรมเทคนิคผสม เป็นสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจาก วิธีการสร้างผลงาน ภาพของการเลื่อนไหล ทับซ้อน แพร่ซิม มีความขัดแย้งในความกลมกลืน มีคุณค่า บอกกล่าวถึงความจริงในความเป็นมนุษย์ ของการดำรงอยู่ด้วยการเรียนรู้ธรรมะ จากธรรมชาติเพื่อ การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติ

นิยามศัพท์เฉพาะ

พลังการเคลื่อนไหว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งในระยะยาว และระยะสั้น

พูนุ ปณฺ ทิโต ชิว

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลภาคเอกสาร
2. ข้อมูลภาคสนาม/ข้อมูลทางกายภาพ/ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาคเอกสาร

จากการสร้างสรรค์มีพื้นฐานแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในพลังการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ จังหวะลีลาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จากประสบการณ์เที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสถึง ความงามของจังหวะเส้น พื้นผิวจากต้นไม้ โขดหิน สายน้ำ มองเห็นการเติบโตของชีวิตเล็ก ๆ ในป่าใหญ่ มองเห็นการล้มตายของพืชพันธุ์ ความสงบนิ่งของก้อนหินที่ปะทะสายน้ำที่เชี่ยวกราด สายน้ำที่ไหลรินผ่านซอกหินที่ถูกกัดกร่อนกัดเซาะ และตะกอนที่พอกจนเกิดเป็นเนินหิน เป็นภาพความทรงจำจากการสังเกตความงามของการเปลี่ยนแปลง ในธรรมชาติ จึงได้รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและคติธรรม

ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างสุด เทียบเท่ากับโลกธรรมชาติ โลกกายภาพ หรือโลกวัตถุ “ธรรมชาติ” หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม ที่มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอม ปัจจุบัน “ธรรมชาติ” มักหมายถึง ธรณีวิทยาและสัตว์ป่า ธรรมชาติอาจหมายถึงอาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึง ขบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุไร้ชีวิต คือ วิธีซึ่งสิ่งบางประเภทโดยเฉพาะดำรงและเปลี่ยนแปลงแนวของตน เช่น ลมฟ้าอากาศและธรณีวิทยาของโลก และสสารและพลังงานอันประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังใช้หมายถึง “สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ” สัตว์ป่า หิน ป่า ชายหาด และโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญโดยอันตรกิริยาของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ยกเว้นถูกจัดเป็น อย่างเช่น “ธรรมชาติมนุษย์” มโนทัศน์เก่ากว่าของสิ่งธรรมชาติซึ่งยังพบในปัจจุบันอยู่ชั่วอึดใจแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artificial) โดยสิ่งทีมนมนุษย์สร้างขึ้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูก

ทำให้เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวหรือจิตของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ คำว่า “ธรรมชาติ” ยังอาจแตกต่างจากไม่เป็นธรรมชาติ เหนือธรรมชาติหรือสังเคราะห์ (Harper Douglas, 2562: ออนไลน์)

หากจะกล่าวโดยรวมให้เข้าใจง่าย ธรรมชาติก็คือการกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ และสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ผืนดิน สายน้ำ อากาศ ก้อนหิน แร่ธาตุ ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกันและกัน ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง และทั้งในระหว่างสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกัน และระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน รวมทั้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหรือโครงสร้างที่สัมพันธ์ต่อกันในระบบนิเวศ (อนุชาติ พวงสำลี, 2547) ผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสรับรู้ถึงสุนทรีย์ที่เกิดขึ้นจากจังหวะ การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของสิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติที่กล่าวมาข้างต้น นำมาวิเคราะห์ตีความ ให้เป็นทัศนธาตุ ในกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมกับคติธรรมทางพระพุทธศาสนา

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและสั้น สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามฤดูกาล ทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว และส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกสรรพสิ่ง ในธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่อาจปฏิเสธได้

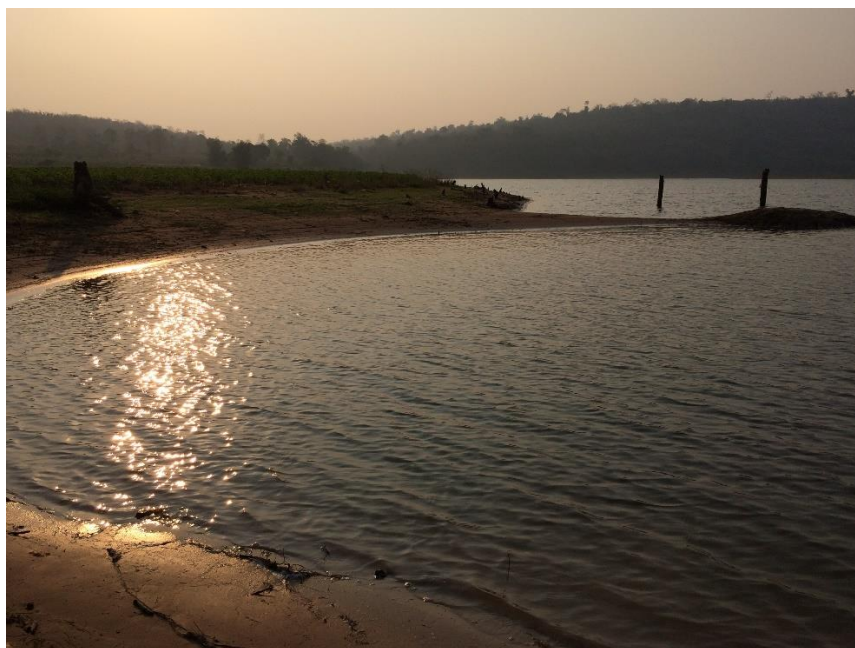
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา (พระราชาญาณกวี, 2561) ได้กล่าวว่า ธรรมชาติคือบ่อเกิดของธรรมะ ธรรมชาติคือความจริงอันบริสุทธิ์ ธรรมชาติคือความสมดุลของสรรพสิ่ง ธรรมชาติคือต้นกำเนิดของชีวิต การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ คือ การเรียนรู้ธรรมะ ความบริสุทธิ์ ความสมดุล และตัวชีวิตที่แท้จริง ชีวิตคือศาสนา เพราะทุกชีวิตมีคำสอนในตัวเสมอ การเข้าใจชีวิตก็คือเข้าใจศาสนา เพราะศาสนาแปลว่าคำสอนว่าด้วยเรื่องชีวิต ผู้ใดต้องการศึกษาธรรมะ ขอให้ศึกษาธรรมชาติ ผู้ใดอยากบรรลุธรรม ขอให้เข้าถึงธรรมชาติของธรรมชาติทั้งปวง ผู้ใดอยากพ้นทุกข์ ขอให้ปรับชีวิตและธรรมชาติให้สมดุล การเรียนรู้ธรรมะ หากศึกษาจากธรรมชาติจะมีความง่ายและงามควบคู่กันไป การเรียนที่ทอดทิ้งธรรมชาติ คือการบังคับเรียนด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงยากและน่าเบื่อหน่ายสำหรับมนุษย์ บางจำพวก เมื่อมนุษย์หมดความสามารถในการบอกความจริง ก็จึงนำ “ธรรมชาติ” ออกมา ให้ธรรมชาติแสดงธรรมแก่โลกให้มาก เมื่อธรรมชาติเริ่มทำงาน จะทำให้การศึกษาธรรมะเป็นของง่ายและงามตามธรรมชาติ โลกนี้เป็นของธรรมชาติอยู่แล้ว ก็ควรที่ธรรมชาติจะได้ปกป้องคุ้มครองด้วยตัวเอง เพราะโลกมนุษย์ละเมิดธรรมชาติ พยายามปรับธรรมชาติให้เข้ากับตัวเอง พวกเขาจึงเป็นมนุษย์ที่หาความสุขได้ยากที่สุด ตรงกันข้าม มนุษย์ใดที่พยายามปรับตัวให้สมดุลกับธรรมชาติ เขาจะมีแต่ความสุขและความสงบเย็น ผู้เข้าถึงธรรมชาติของสรรพสิ่ง ย่อมเข้าถึงธรรม ตรงนี้เองที่เรียกว่า “ผู้บรรลุธรรม”

จากความประทับใจในพลังความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ จังหวะการเคลื่อนไหวในระยะสั้น เช่น มวลก้อนเมฆที่ถูกสายลมพัดพา จังหวะของต้นไม้

ใบหญ้าที่เอนเอียงตามกระแสลม จังหวะการแผ่กระจายของรัศมีและการไหลของสายน้ำ และจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เช่น การทับซ้อนและผุกร่อนของชั้นหิน เนินดิน จังหวะการทับซ้อนสะสมของเปลือกไม้ จังหวะการแตกกระแหงของผิวดินตามฤดูกาล ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสรับรู้พลังของธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของสรรพสิ่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต เป็นสาระมุมมองที่เกิดจากการสัมผัสกับธรรมชาติที่สร้างความรู้ด้านหลักธรรมนำชีวิต สอนให้เรียนรู้และยอมรับผลจากการเกิดดับอันเป็นวัฏจักรของชีวิต เช่นเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ข้อมูลภาคสนาม/ข้อมูลทางกายภาพ/ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

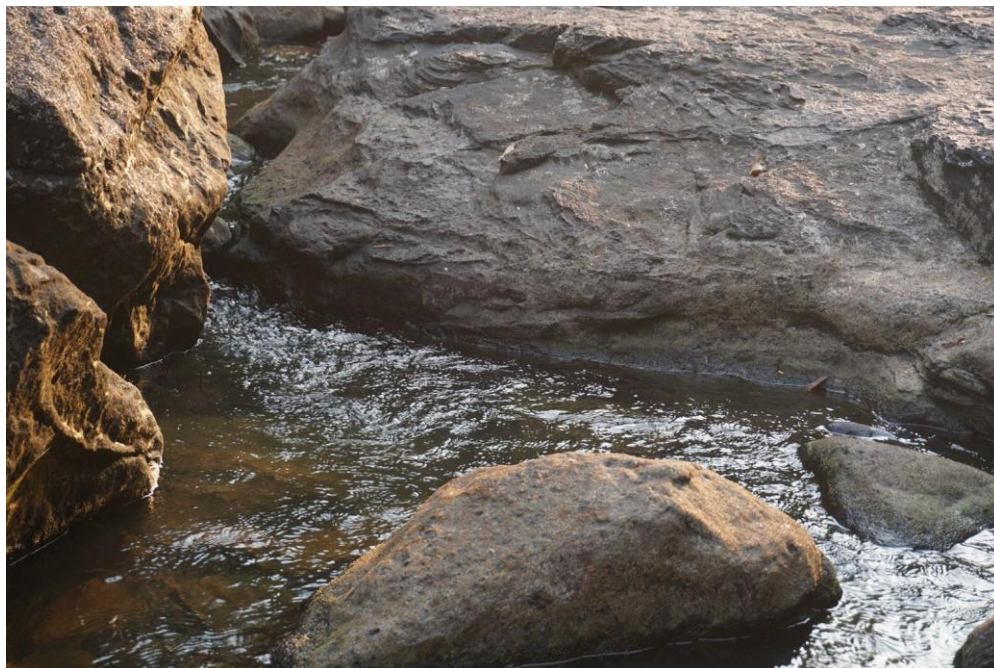
ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ สอนให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์อย่างมีเหตุมีผล และทุกสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติ ความสุขสงบ จะเกิดขึ้น จากการศึกษาธรรมชาติ จากสภาพแวดล้อมที่เติบโต มีธรรมชาติเป็นดังห้องเรียนให้ได้เรียนรู้ การใช้ชีวิตท่องเที่ยวผ่อนคลาย ชื่นชมธรรมชาติ น้ำตก ป่าไม้ ภูเขา สิ่งแวดล้อมที่มีความงดงาม ทั้งในช่วงฤดูฝน ที่แห้งแล้งก็มีความงามในลักษณะที่ต่างจากช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว หมอก ไอน้ำ ลอยคลละคลุ้ง ทิวทัศน์ภาพที่ดูปกปิด อมพรางด้วยสายหมอก ทะเลหมอก มีความงดงามแตกต่างกันไป ด้วยความชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติจึงสั่งสมเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง เมื่อเติบโตมาจึงได้เข้าใจถึงความหมาย สาระมุมมองอีกด้านของความงามทางธรรมชาตินั้นคือ ความหมายของสัจจะของชีวิต ความสามัญของชีวิต เพราะการได้อยู่กับธรรมชาติและเติบโตมาด้วยหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่เสริมสร้างจินตภาพ เมื่อครั้งได้สัมผัสกับธรรมชาติ ปรัชญา ธรรมมะ กับหลักการใช้ชีวิต ก็เสมือนกับต้นไม้ กิ่งไม้ ที่เติบโตงดงาม ก็ยังหักโค่น เหี่ยวเฉา หรือสายน้ำที่ไหลไปตามแอ่งหิน เสมือนดังชีวิตที่จะต้องเจออุปสรรค ปัญหา สิ่งร้ายที่เข้ามาในชีวิต แต่ก็ต้องดำเนินต่อไปข้างหน้าตามสภาพแวดล้อม ภาพของสิ่งที่มีในธรรมชาติ พลังของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึงเป็นคติธรรม ความรู้สึกประทับใจในพลังการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เกิดเป็นความบันดาลใจ เกิดเป็นจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายที่ตอบสนองต่อแนวความคิดนำมาตีความวิเคราะห์ให้เป็นองค์ประกอบทางศิลปะ

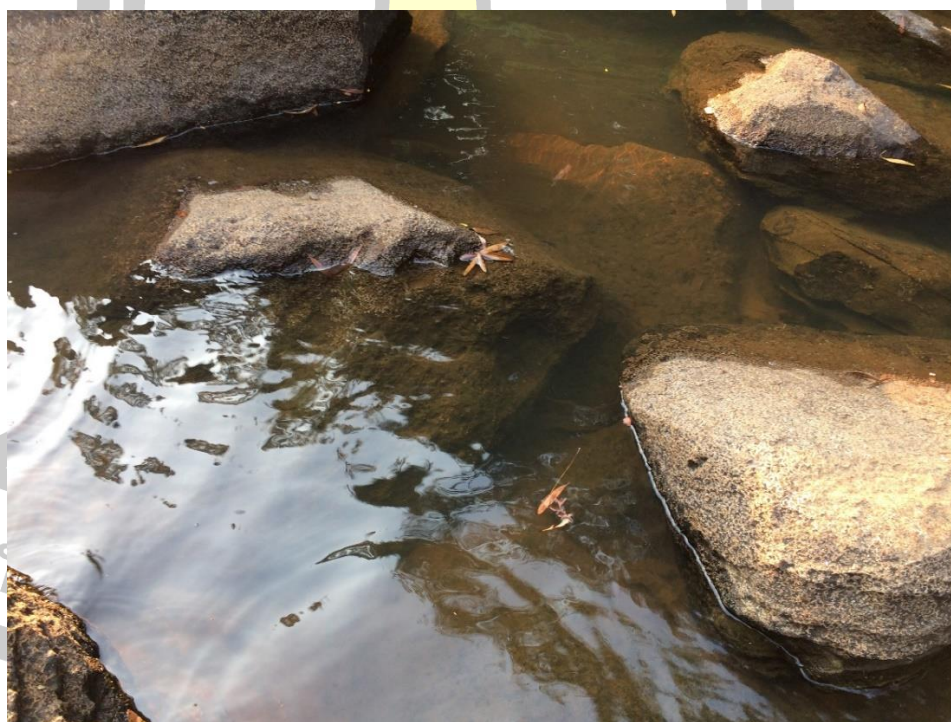
ภาพประกอบที่ 1 ความสงบนิ่งของผิวน้ำ

ภาพประกอบที่ 2 คลื่นกระทบฝั่ง

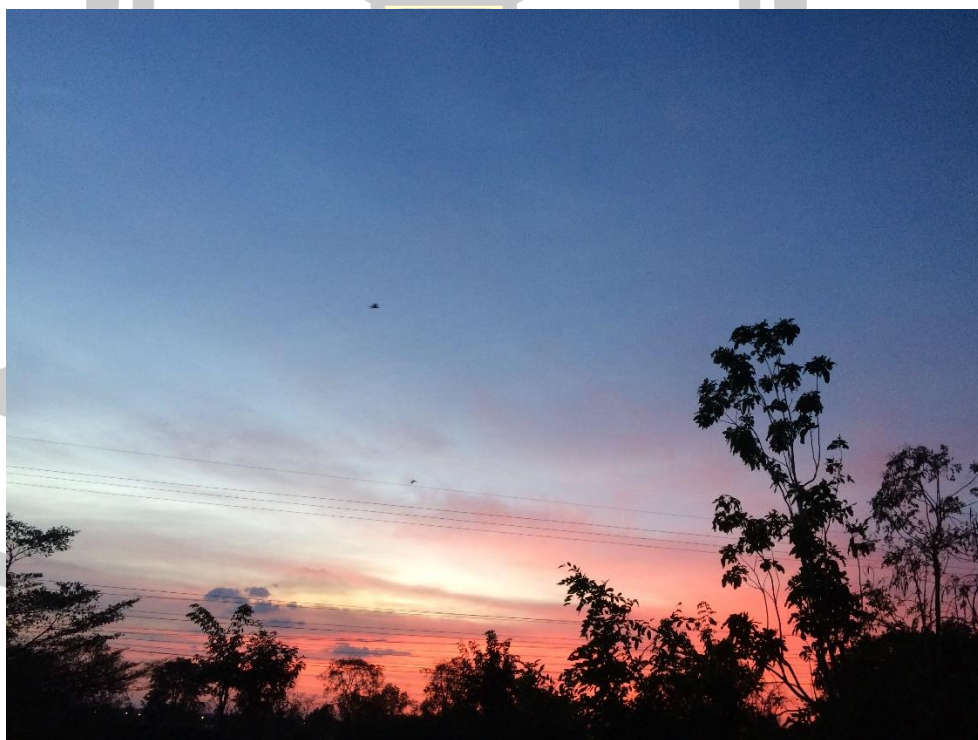
ภาพประกอบที่ 3 จังหวะความงามของน้ำและหิน

ภาพประกอบที่ 4 แอ่งน้ำในธรรมชาติกับแสงกระทบ

ภาพประกอบที่ 5 ก้อนเมฆและจิ้งหะของสายลม

ภาพประกอบที่ 6 มวลก้อนเมฆกับยอดไม้

ภาพประกอบที่ 7 การรวมตัวของมวลก้อนเมฆ

ภาพประกอบที่ 8 การเคลื่อนไหวของมวลก้อนเมฆขนาดเล็ก

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art) ความงามทางศิลปะมีภาษาทางทัศนธาตุ ชลูด นิยมเสมอ (2557) ได้อธิบายถึงความงามขององค์ประกอบศิลป์ว่า เป็นภาษาทางศิลปะสามารถใช้ในการอธิบายความหมายของผลงานศิลปะ ดังมีรายละเอียดดังนี้

เส้น เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุก ๆ แขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล เส้นสามารถแสดงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตัวของมันเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นสามารถบอกและกำหนดทิศทางได้ ความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะของเส้น เส้นโค้งวงแคบให้ความรู้สึก เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง เส้นโค้งกันหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลื่นคลาย และเติบโตเมื่อมองจากภายในออกมา ถ้ามองจากภายนอกเข้าไปจะให้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดของพลังเคลื่อนไหว

สี ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์ สีมียุอยู่ในแสงแดด เป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ และเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้งออกมา สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะของทัศนธาตุอื่น ๆ อยู่ครบถ้วนแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ คือ ความเป็นสี (Hue) น้ำหนักของสี (Value) ความจัดของสี (Intensity) สีทำหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุดขึ้นอีก คือ ให้อารมณ์ ความรู้สึกด้วยตัวเองโดยตรง

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกว่ายาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด ลักษณะผิวมี 2 ชนิด คือ

- 1) ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว ฯลฯ
- 2) ลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นมา เมื่อมองดูจะรู้สึกว่ายาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบ ๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทำผิวเป็นลายไม้ ลายหิน หรือ การใช้รอยพู่กันในงานจิตรกรรมบางชิ้น

ลักษณะผิวโดยทั่วไปถือว่าเป็นทัศนธาตุที่มีได้เป็นหลักในการสร้างรูปทรง เพราะตัวมันเองมีข้อจำกัด ไม่มีลักษณะทั่วไปสมบูรณ์เหมือนธาตุอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีศิลปินร่วมสมัยหลายคนใช้ลักษณะผิวเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการสร้างงาน ด้วยการใช้น้ำหนักของวัสดุต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ได้

พื้นที่ว่าง ที่ว่างเป็นสิ่งที่อยู่เองตามธรรมชาติ โดยศิลปินไม่ต้องลงทุนซื้อหา ที่ว่างที่มีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึก ที่หาขอบเขตมิได้ แต่ที่ว่างในงานศิลปะเป็นที่ว่างที่ถูกกำหนดแล้วให้

มีลักษณะและมิติตามที่ศิลปินต้องการ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง มีความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่น ๆ ทุกชนิด เช่น ที่ว่างบวกและที่ว่างลบ เมื่อที่ว่างบริเวณหนึ่งถูกกำหนดด้วยเส้นรูปนอกให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้น ที่ว่างที่มีรูปร่างนี้จะเริ่มมีพลัง มีความเคลื่อนไหวและมีความหมายขึ้น ส่วนที่ว่างที่อยู่รอบ ๆ จะยังคงเป็นความว่างที่ค่อนข้างเฉยอยู่ ถึงแม้จะมีความหมายขึ้นบ้างจากผลการกระทำของที่ว่างส่วนที่มีรูปร่างนั้นก็เป็นส่วนน้อย ที่ว่างที่มีรูปร่างนี้เรียกว่า ที่ว่างบวก หรือที่ว่างทำงาน (Active Space) ส่วนที่ว่างที่อยู่รอบ ๆ เรียกว่า ที่ว่างลบ หรือที่ว่างที่อยู่เฉย (Passive Space) การกำหนดความเป็นบวกเป็นลบให้แก่ที่ว่างนี้ ทำขึ้นเพียงเพื่อความสะดวกในการศึกษาทางทฤษฎี มิได้หมายความว่าส่วนที่เป็นลบจะมีค่าน้อยกว่าส่วนที่เป็นบวก เพราะในทัศนะของศิลปินนั้น ทุกส่วนในงานย่อมมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาเท่าเทียมกัน

ระนาบ คือพื้นผิวที่แบนราบ มี 2 มิติ เราอาจถือระนาบเป็นทัศนธาตุอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่สร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ เพราะมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบรูปหรือรูปร่างของที่ว่างที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ว่าด้วยทัศนธาตุ ระนาบมีรูปร่างต่าง ๆ มีทิศทางและขนาดเช่นเดียวกับแบบรูปของที่ว่าง แต่ระนาบมีลักษณะผิวที่ทึบตันเป็นวัตถุไม่โปร่งเหมือนที่ว่างที่ล้อมรอบด้วยเส้น ระนาบมีความสำคัญต่อรูปทรงและที่ว่างมาก สามารถสร้างรูปทรงได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ บังคับความเคลื่อนไหวของที่ว่างทั้งทางราบที่ขนานกับผิวของแผ่นภาพ และในทางลึก ระนาบจึงเป็นโครงสร้างที่สำคัญของรูปทรงทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติในงานจิตรกรรมและประติมากรรม

การถ่ายทอดความงามทางศิลปะมีภาษาทางทัศนธาตุ ได้อธิบายถึงความงามขององค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ ภาษาทางทัศนธาตุที่สามารถใช้เป็นบทวิเคราะห์ ความงาม ความหมายในภาพผลงานการสร้างสรรค์ ทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบศิลป์นี้ ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เป็นแนวทางในการหาคำตอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทัศนธาตุ ที่ตอบสนองกับแนวความคิด รวมถึงการจัดองค์ประกอบของภาพในงานสร้างสรรค์ และวิธีแก้เมื่อพบปัญหาในงานสร้างสรรค์

แนวคิดศิลปะลัทธินามธรรม (Abstract Art) กำจร สุนพงษ์ศรี (2558) กล่าวว่า มีรูปแบบที่เป็นปฏิบัติต่อแนวคิดตามแบบประเพณีนิยมซึ่งเคยทำกันมานาน โดยเฉพาะการลอกเลียนจากธรรมชาติตามแบบลัทธิสำนึกนิยม มีหลักในการแสดงออกกว้าง ๆ อยู่ 2 แนว คือ

- 1) ตัดทอนสิ่งต่าง ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ตามธรรมชาติให้มีรูปทรงที่ง่าย หรือเหลือเพียงแก่นแท้
- 2) สร้างรูปทรงที่ไม่ต้องการเสนอเรื่องราวใด ๆ ทางเรขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยม, วงกลม ฯลฯ มาใช้ในการสร้างงาน

เป็นการแสดงให้เห็นจุดสำคัญ ในรูปทรงทั่ว ๆ ไปของสรรพสิ่ง โดยใช้วิธีแยกแยะหรือเน้น หรือตัดทอนให้บังเกิดความเด่นเป็นพิเศษเฉพาะ ความงามสามารถเกิดขึ้นได้โดยการหยั่งรู้

ของมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่ลอกเลียนจำลองเท่านั้น ในความนิยมอื่น ๆ ก็มี เกิดจากความต้องการส่วนตัว โดยเฉพาะ จากจุดยืนในทฤษฎีศิลปะที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น สร้างให้มีเสรีภาพของรูปทรงและสี ซึ่งมีความงามตามทฤษฎีศิลปะของแต่ละคน โดยมีแบบอย่างจากดนตรีและสถาปัตยกรรมเป็นแรงดลใจ และแรงบันดาลใจ เมื่อหวนกลับไปพิจารณาจุดกำเนิดของศิลปะนามธรรม พบว่าเป้าหมายสำคัญที่ศิลปินจำนวนไม่น้อยแสวงหาคือ การแสดงความรู้สึกภายในใจโดยไม่แยแสต่อสภาพที่ปรากฏแก่ตา จุดสำคัญทางศิลปะมิได้อยู่ที่การจำลองสรรพสิ่งทั้งหลายอีกแล้ว หากแต่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น โดยมีสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นแหล่งดลบันดาลใจ

แนวคิดศิลปะลัทธินามธรรม ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เป็นรูปแบบทางศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิค กระบวนการแบบแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) คือ การได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ แสดงออกในการสร้างสรรค์อย่างอิสระเป็นการสร้างรูปทรงในงานของตนขึ้นมาใหม่ เน้นการแสดงพลังอารมณ์เป็นพื้นฐาน ร่วมกับจินตนาการ ความรู้สึก อารมณ์ของผู้สร้างสรรค์

แนวคิดสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2559) กล่าวว่า การสร้างสรรค์ผลงาน ได้ศึกษาหลักวิชาการทางทัศนศิลป์ ด้านสุนทรียศาสตร์การแสดงออกซึ่งอารมณ์และความรู้สึก เพื่อให้เข้าใจถึงหลักความงาม การสัมผัสรับรู้ความงามจากธรรมชาตินำไปสู่การสื่อสารความรู้สึกต่อผู้อื่นผ่านงานสร้างสรรค์ของตนเอง กล่าวว่า หัวใจสำคัญของศิลปะ คือ การแสดงออกและความรู้สึก ดังนั้น ทฤษฎีศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก จึงพิจารณาการสร้างสรรค์ และการรับรู้งานศิลปะอย่างผูกพันกับอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินในฐานะผู้รับและถ่ายทอดความรู้สึกของตนออกไปในงานศิลปะ ของงานศิลปะในฐานะวัตถุที่ประจักษ์อารมณ์และความรู้สึกของศิลปิน และผู้บริโภคงานศิลปะ ในฐานะผู้รับรู้และก่อเกิดอารมณ์และความรู้สึกศิลปิน ผ่านงานศิลปะ นักสุนทรียศาสตร์กลุ่มนี้อธิบายว่า ไม่ว่ามนุษย์จะสัมผัสกับศิลปะด้วยประสาทสัมผัสด้านใดก็ตาม นอกจากเราจะรับรู้ถึง การเลียนแบบ และ รูปทรง ที่มีในศิลปะนั้น ๆ แล้ว สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราพึงจะได้รับสัมผัส และรับรู้ศิลปะดังกล่าว คือ อารมณ์ หรือ ความรู้สึก อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์อยู่ในวัตถุศิลปะ ในฐานะมุมมองแบบวัตถุวิสัย และซ่อนเร้นอยู่ในตัวมนุษย์ในฐานะมุมมองแบบจิตวิสัย สัมพันธภาพระหว่างงานศิลปะกับอารมณ์และความรู้สึก ถูกอธิบายโดยนักสุนทรียศาสตร์กลุ่มนี้ เชื่อว่า Art as Expression หรือ ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์และความรู้สึก คือ เป้าหมายในการแสดงออกในการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน เกิดตามลำดับ ดังนี้

1) อารมณ์และความรู้สึกของศิลปิน เกิดเนื่องจาก ปฏิสัมพันธ์ของชีวิตกับปรากฏการณ์ที่เป็นโลกภายนอกแวดล้อมศิลปิน ก่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ใ้กับศิลปิน ซึ่งเป็นบุุคคลหนึ่งในสังคมมนุษย์ อารมณ์และความรู้สึกในที่นี้ จึงเป็นอารมณ์ของชีวิตของศิลปิน เสมือนบุคคลทั่วไป

2) ศิลปินได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งเป็นอารมณ์ของชีวิตตามข้อ 1 ด้วยการปรุงแต่งโดยวิถีแลเชิงชั้นแห่งศิลปะแต่ละสาขาประจุลงไปในการแสดงออกเป็นงานศิลปะของตน ให้มีคุณสมบัติที่มีความสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่อผู้รับรู้งานศิลปะของตน

หลักการสร้างภาพแบบจิตรกรรมจีน จิตรกรรมจีนนั้นมีรูปแบบเรียบง่าย สีสันไม่ฉูดฉาด แต่มีความหมายแฝงไว้ด้วยแง่คิดที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวตะวันออก ศาสนา ปรัชญา และคำสั่งสอน ซึ่งเป็นความพิเศษของศิลปะจีนอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างจากศิลปะอื่นๆ หากสังเกตภาพเขียนของจีน ภาพส่วนใหญ่ จิตรกรรมเขียนภาพธรรมชาติที่ดูยิ่งใหญ่ อาคาร สิ่งก่อสร้างนั้นใหญ่รองลงมา และมนุษย์เป็นสิ่งที่จิตรกรวาดเล็กที่สุด นั่นเพราะศิลปะแบบจีนเน้นความเหมือนจริงของธรรมชาติ จุดเด่นของศิลปะแบบจีน คือ การวาดภาพร่วมกับแต่งบทกวี ในบทกวีนี้มักแฝงไว้ซึ่งแนวความคิดคติสอนใจให้คนคิดตามเสมอ (2556: ออนไลน์)

หลักการสร้างภาพแบบจิตรกรรมจีน ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้หลักการสร้างภาพแบบจิตรกรรมจีนผสมผสานกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้สึก และจินตนาการของตัวผู้สร้างสรรค์ แสดงออกด้วยทัศนธาตุเชิงนามธรรม โดยคำนึงถึงปรัชญา สาระสำคัญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

1. งานสร้างสรรค์ที่ให้อิทธิพล

การสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจาก 3 ศิลปิน ดังนี้ ชัยพร ระวีศิริ, จ่าง แซ่ตั้ง, Corrie Lavelle โดยรูปแบบทางศิลปะทั้ง 3 มีความแตกต่าง ตัวผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านแนวความคิดและเทคนิควิธีการ ที่มีความเชื่อมโยงกับกับงานสร้างสรรค์ ดังนี้

1.1 ผลงานสร้างสรรค์ ชัยพร ระวีศิริ

การทำงานสร้างสรรค์ของศิลปิน ชัยพร ระวีศิริ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพลังที่ยิ่งใหญ่ อันไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมชาติ ทุกสิ่งในธรรมชาติเป็นส่วนของกันและกัน ต่างสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ศิลปินได้เลือกสรรรูปทรงจากปรากฏการณ์ในธรรมชาติมาแปรสภาพเป็นทัศนธาตุต่างๆ เน้นนำหนักที่ขัดแย้งกัน เป็นรูปทรงเชิงนามธรรม (ชัยพร ระวีศิริ, 2538: 1-7)

ความเชื่อมโยงกับผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นได้นำมาใช้ในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับพลังของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ในธรรมชาติต่างๆ มาคลี่คลาย ตัด

ทอน แสดงออกด้วยทัศนธาตุ จุด เส้น น้ำหนัก พื้นผิว ในเชิงนามธรรม โดยมุ่งเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดการเคลื่อนไหว ขัดแย้ง กลมกลืน ในผลงานสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 9 ชื่อศิลปิน ชัยพร ระวีศิริ
ชื่อผลงาน : Landscape 08-02
ขนาด : 75 x 116 ซม.
เทคนิค : Etching
ปีที่สร้างสรรค์ : 2008

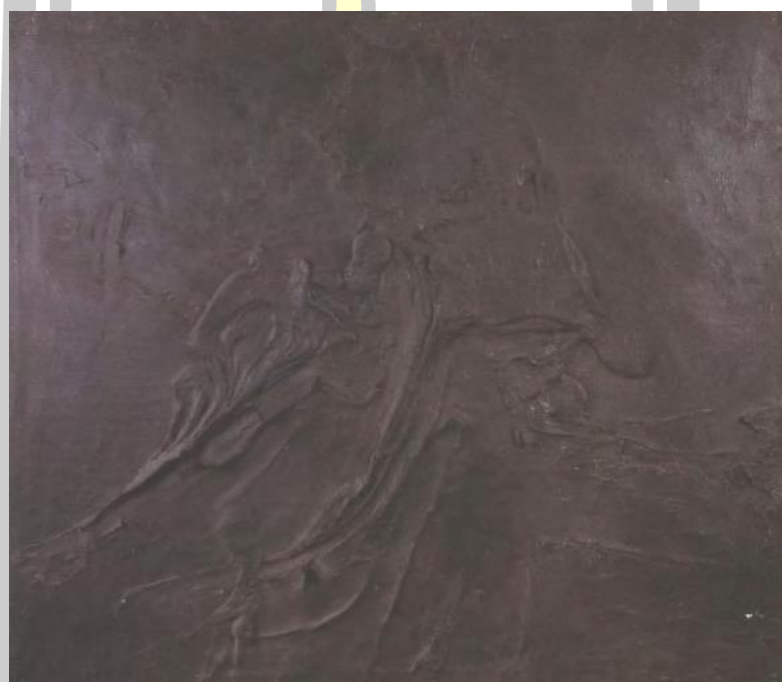
1.2 ผลงานสร้างสรรค์ จ่าง แซ่ตั้ง

จ่าง แซ่ตั้ง ศิลปิน จิตรกร และนักเขียนบทกวี เป็นลูกชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยเป็นผู้ทำงานบทกวีรูปธรรมและงานศิลปะนามธรรมเป็นคนแรกแห่งประเทศไทย จ่าง แซ่ตั้ง ขึ้นชอบการเขียนรูปมาตั้งแต่เด็ก และได้ฝึกฝนฝีมือการวาดภาพด้วยตัวเอง ในปี พ.ศ. 2505 เริ่มเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ำมันขนาดใหญ่ โดยใช้นิ้วมือวาดภาพแทนพู่กัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 เริ่มเขียนบทกวีที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า “กวีรูปธรรม” Concrete poetry) ซึ่งมีที่มาจากการเป็นจิตรกรวาดภาพมาแต่เดิม ลักษณะเฉพาะของบทกวีของจ่าง แซ่ตั้ง คือ ไม่ใช่ไม่ยืมกแทนคำซ้ำ แต่กลับเขียนคำซ้ำ ๆ กัน และมีลักษณะคล้ายการเขียนรูปซึ่งเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่มีใครทำมาก่อน ในผลงานศิลปะรูปแบบนามธรรม และงานด้านบทกวี เป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะของประเทศไทยเป็นอันมาก

ในผลงานด้านศิลปะ จ่าง แซ่ตั้ง ได้ศึกษาด้วยตนเอง และทดลองค้นคว้าหาวิธีการแสดงออกในผลงานของตนเองจนเกิดเป็นผลงานนามธรรม ที่ไม่ได้อ้างอิงจากแนวความคิด หรือรูปแบบการทำงาน of ศิลปินร่วมสมัย หรือกระแสความเคลื่อนไหวของโลกศิลปะตะวันตก ในช่วงเวลานั้น จ่าง

แช่ตั้ง ได้นำเสนอผลงาน Abstract Expressionism ในบริบทแบบตะวันออก ผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นงานที่แสดงออกถึงพลังอารมณ์ และความพลีไหวของเส้นตั้งจิตรกรรมจีน ผสมผสานกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และหลักชาตินิยมแบบเต๋า มวลรวมคือการแสดงพลังแบบตะวันออก โดยแท้จริง ไม่อ้างอิงกับหลักเกณฑ์หรือหลักการใดๆ จากศิลปะตะวันตก (ศภิสรา เข้มทอง, 2556)

ความเชื่อมโยงกับผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นได้นำมาใช้ศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานในรูปแบบนามธรรม ทั้งเทคนิควิธีการ และแนวความคิด ที่อิงปรัชญาจากธรรมชาติ และเนื้อหาสาระสำคัญที่เชื่อมโยงถึงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ภาพประกอบที่ 10 ชื่อศิลปิน ช่าง แช่ตั้ง

ชื่อผลงาน : ดาบנד้า

ขนาด : 99 x 115 ซม.

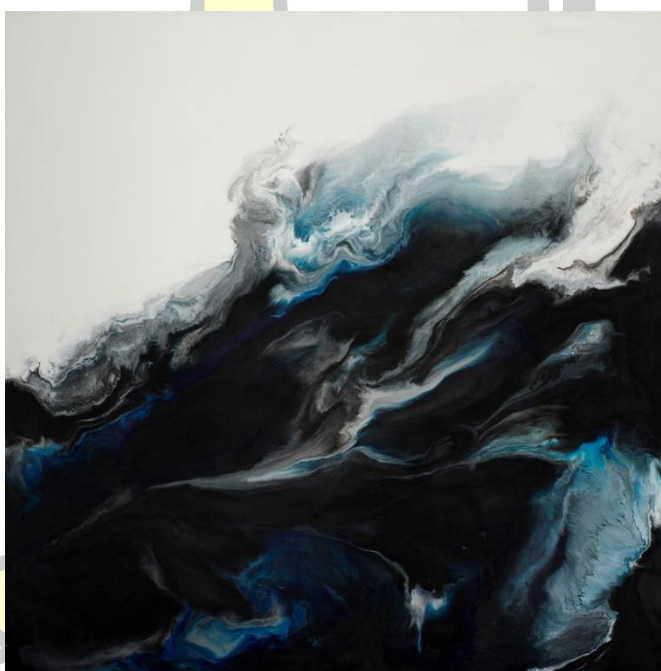
เทคนิค : สีน้ำมันบนกระดาษ

ปีที่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2500

1.3 ผลงานสร้างสรรค์ Corrie Lavelle

Corrie Lavelle ศิลปินหญิงชาวอเมริกัน ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ในกระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปะรูปแบบแสดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศิลปินหญิงที่ค้นคว้า ทดลองรูปแบบการสร้างสรรคผลงานด้วยสีอะคริลิก สี และเทคนิควิธีการแบบสมัยใหม่ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ งานของ Corrie Lavelle มีพื้นฐานแรงบันดาลใจมาจากเรื่องความรักของศิลปินเอง

การสร้างสรรคผลงานที่โดดเด่นส่วนใหญ่เป็นการสร้างสรรคที่แสดงออกถึงบุคลิกของเธอ โดยสร้างสรรคด้วยเทคนิคสีอะคริลิกแบบเหลวที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของการสร้างสรรค มีความยืดหยุ่นสูงเพราะมีส่วนผสมจากซีฟิ่งในขณะที่ยังมีอุณหภูมิร้อนอยู่ จังหวะการลื่นไหลที่เป็นไปอย่างธรรมชาติด้วยเทคนิควิธีการของศิลปิน แสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ในชีวิตของตัวศิลปิน บอกเล่าความสุขผ่านสุนทรียะที่เกิดขึ้นจากเทคนิค การผสมผสานของชั้นสีที่ลื่นไหล และบางเบาในบางจังหวะ และหนักแน่นของซีฟิ่งเมื่อผ่านกระบวนการความร้อน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน เป็นการเชื่อมโยงมายังงานของผู้สร้างสรรค โดยใช้เทคนิควิธีการลื่นไหลของชั้นสีที่มีการกำหนดโครงสร้างพื้นผิว องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก แล้วปล่อยให้มวลของชั้นสีเกิดการทับซ้อน แพร่ซึม หรือขัดแย้งกันโดยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามคุณสมบัติของสีหรือวัสดุ แต่ละประเภทในบางจังหวะ เกิดเป็นสุนทรียะรูปแบบใหม่ ที่แสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ที่เป็นไปตามแนวความคิดของผู้สร้างสรรค (2561: ออนไลน์)

ภาพประกอบที่ 11 ชื่อศิลปิน Corrie Lavelle

ชื่อผลงาน : To Realize

ขนาด : 90 x 90 ซม.

เทคนิค : Acrylic, wax on Canvas

ปีที่สร้างสรรค : 2018

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง พลังความเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ มีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. การทดลองกรรมวิธีสร้างสรรค์
3. กระบวนการสร้างสรรค์
  - 3.1 การทำภาพร่าง/แบบจำลอง
  - 3.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
  - 3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
4. การเผยแพร่ผลงาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

รวบรวมข้อมูลค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องเรื่องธรรมชาติและหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด ความสามัญของชีวิต มาวิเคราะห์ถึงการเชื่อมโยง การนำข้อมูลที่ได้มาตีความร่วมกับความรู้สึก จินตนาการที่จะแสดงออกในงานสร้างสรรค์ ดีความเป็นรูปทรง สัญลักษณ์ พื้นผิว ทิศทางของเส้น และจินตนาการจากสภาวะอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาและทดลองสร้างสรรค์รูปทรงต้นแบบเป็นภาพร่าง เพื่อให้ได้รูปทรง พื้นผิวที่สามารถสื่อความหมายสอดคล้องกับเนื้อหาและแนวเรื่อง เช่น พื้นผิวการทับซ้อนของสีนำมาใช้แทนจังหวะความเคลื่อนไหวตามปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ตอบสนองแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์

การทดลองกรรมวิธีสร้างสรรค์

ทดลองสร้างสรรค์การสร้างพื้นผิวสีเพื่อค้นหาผลลัพธ์ก่อนนำมาใช้ในงานสร้างสรรค์ ด้วยการกำหนดความหนืดเหลวของสี การแบ่งตัวของชั้นสี การสังเกตผลของการทดลองการทับซ้อนกัน

ของสี จำนวนครั้งของการทับซ้อน เป็นต้น จากการทดลองพบว่า ความหนืดเหลวของสี การแบ่งตัวของชั้นสีชนิดของสีและลักษณะของสีมันเงากับสีด้าน การกำหนดทิศทาง เส้น ระบายในผลงาน จากข้อสังเกตค้นพบจากการทดลองดังกล่าวจึงเป็นข้อสรุปเบื้องต้น.เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ของรูปทรงพื้นผิว จากการนำข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ให้เป็นทัศนธาตุ สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้

ภาพประกอบที่ 12 การทดลองกรรมวิธีการสร้างสรรค์ 1

พูนุ ปณ ฑิโต ชีเว

ภาพประกอบที่ 13 การทดลองกรรมวิธีการสร้างสรรค์ 2

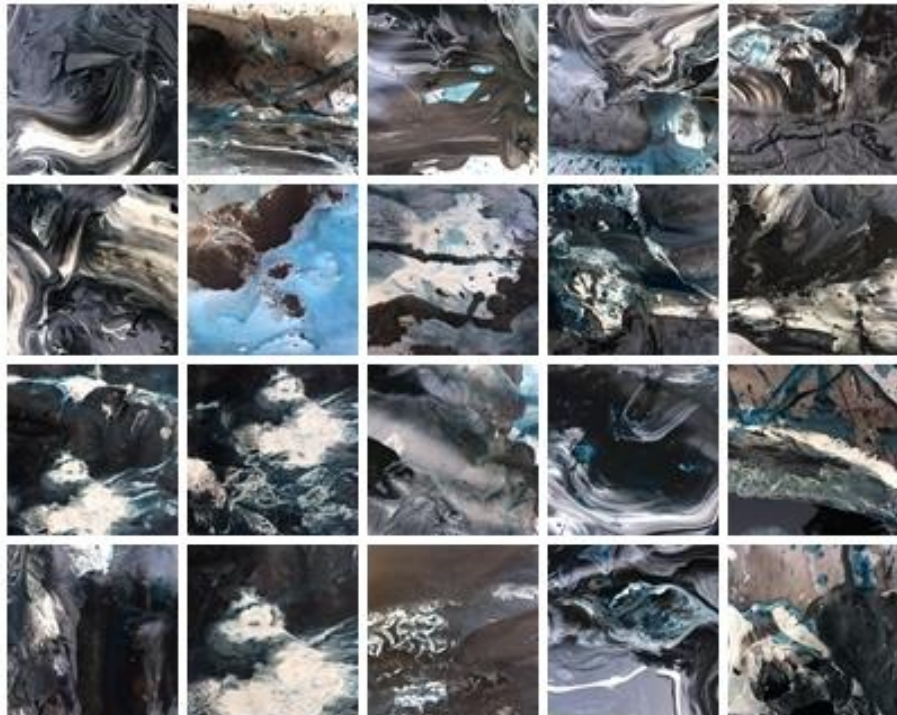
กระบวนการสร้างสรรค์

1. การทำภาพร่าง/แบบจำลอง

กระบวนการในการทำภาพร่าง เป็นการแสดงออกโดยการใช้รูปทรงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น ภาพถ่ายการเคลื่อนไหวของสายน้ำในบริบทต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของมวล

ก้อนเมฆ การเคลื่อนไหวของชั้นเปลือกไม้ที่ผ่านกาลเวลา การเคลื่อนไหวของเส้นจากการแตกกระแหงของผิวดิน และสร้างรูปทรงพื้นผิวขึ้นเอง จากการกดทับ เท ราบ สะบัดสีลงบนกระดาษ ก่อนใช้วิธีการตัดเพียงบางพื้นที่เพื่อค้นหารูปทรง พื้นผิว ค่าน้ำหนัก และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ตอบสนองต่อแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์

พจนานุกรม ปณฺ ทิโต ชเว

ภาพประกอบที่ 14 พื้นผิวภาพร่างผลงาน

ภาพประกอบที่ 15 ภาพร่างผลงาน 1

ภาพประกอบที่ 16 ภาพร่างผลงาน 2

2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

ในขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เองก็มีส่วนสำคัญ ในขั้นตอนการสร้างสรรคิในลำดับถัดไป เพราะเทคนิค กรรมวิธีการของผู้สร้างสรรคิในบางเทคนิคนั้น ต้องอาศัยความรวดเร็วและแม่นยำในการสร้างพื้นผิว และควบคุมค่าน้ำหนักในผลงานสร้างสรรคิ จำเป็นที่จะต้องเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ให้พร้อมในการสร้างสรรคิผลงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรคิ

1. สีอะคริลิก
2. สีน้ำมัน
3. สีสเปรย์
4. สีน้ำพลาสติก
5. หมึก
6. ปากกาอุตสาหกรรม
7. ดินสอ
8. เกรยอง (Crayon)
9. กระดาษแข็ง
10. มีดคัตเตอร์
11. โครงไม้แบบเรียบ
12. ผ้าใบ (Canvas)
13. โครงไม้สน

14. พู่กันและแปรงขนาดต่างๆ
15. ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุ

ภาพประกอบที่ 17 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

การนำข้อมูลภาพร่างเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงาน วางแผนเป็นขั้นตอน เพราะบางขั้นตอนมีระยะเวลาการรอพื้นผิวแห้งด้วยความหนาบางที่แตกต่างกันของชั้นสีและวัสดุที่เลือกใช้ ในการสร้างร่องรอย ดังมีขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การรองพื้นสี

เป็นขั้นตอนการรองพื้นผลงานด้วยสีดำ ด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การรองพื้นแบบเรียบ การรองพื้นแบบสร้างพื้นผิวไว้ในขั้นแรก การรองพื้นด้วยการสร้างพื้นผิวแบบไหล แพร่ซึม อาจมีการใช้หมึก น้ำ และวัสดุอื่น ๆ ในบางส่วนของผลงาน

พูน ปณ ทิโต ชีเว

ภาพประกอบที่ 18 การรองพื้นสีด้วยสีดำโดยสร้างพื้นผิวร่วมด้วย

ภาพประกอบที่ 19 การรองพื้นสีด้วยสีดำแบบเรียบ

ภาพประกอบที่ 20 การรองพื้นด้วยสีดำโดยใช้พื้นผิวแบบไหล แพร์ซิม

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการควบคุมน้ำหนักในผลงาน

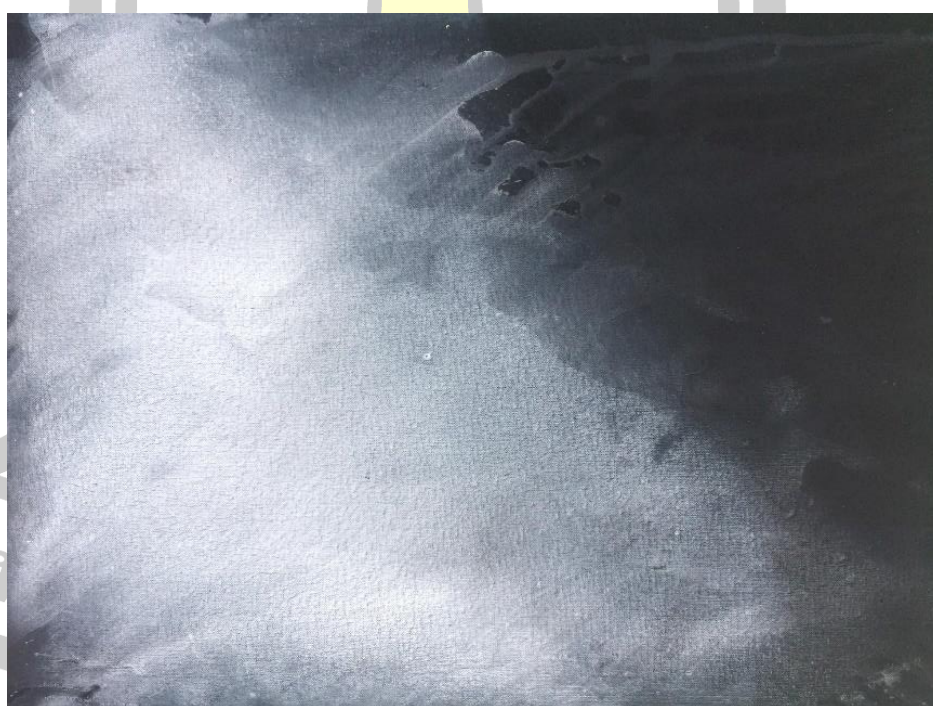
ขั้นตอนการควบคุมน้ำหนัก ด้วยการทับซ้อนเพิ่มอีกชั้นโดยใช้ สีอะคริลิก หมึก และน้ำ โดยการกดทับ ทับซ้อน แพร์ซิม การกำหนดทิศทางการไหลสี เพื่อควบคุมและกำหนดค่าน้ำหนักอ่อนแก่ในผลงานในช่วงขั้นตอนที่ 1 ให้เป็นไปตามโครงสร้างของภาพร่างผลงาน

ภาพประกอบที่ 21 การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคกดทับ ไหล แพร์ซิม 1

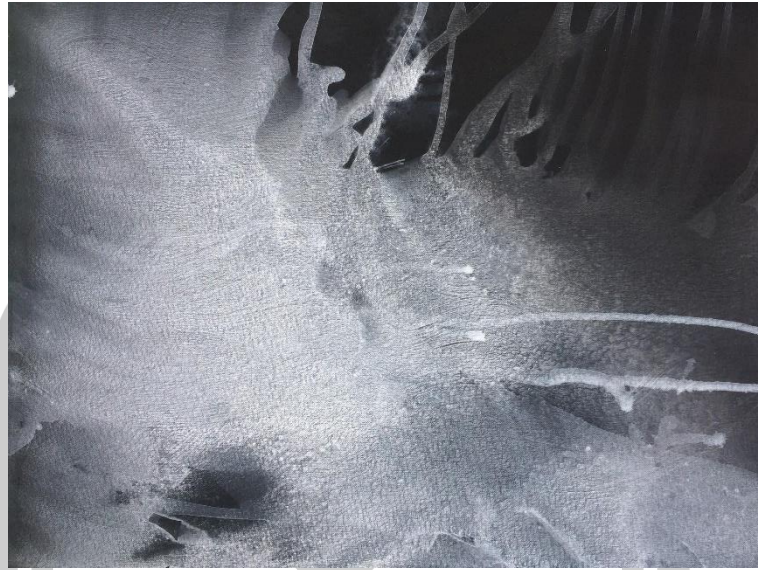

ภาพประกอบที่ 22 การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคกดทับ ไทล แพร่ซิม 2

ภาพประกอบที่ 23 การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคไทล แพร่ซิม 1

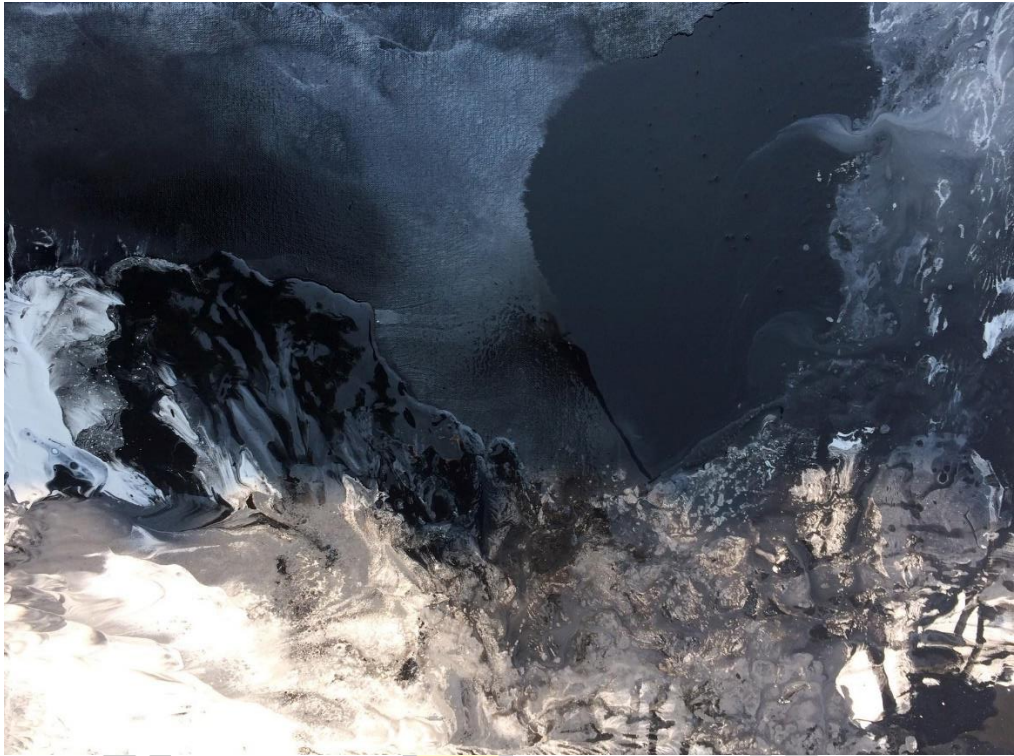
ภาพประกอบที่ 24 การควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้เทคนิคไหล แพร่ซึม 2

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว และควบคุมน้ำหนักในช่วงขั้นตอนที่ 2

เป็นขั้นตอนการสร้างพื้นผิวโดยใช้สีอะคริลิก สีน้ำพลาสติก น้ำและหมึก โดยผ่านการวิเคราะห์วางแผนโครงสร้างไว้คร่าวๆ การกำหนดรูปแบบพื้นผิว และภาพร่างประกอบด้วย โดยการกดทับ เท ราวต สะบัด ขูดสี แสดงออกพร้อมกับภาวะความรู้สึก จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนที่มีระยะเวลาสั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความชื้น ความหนาของมวลสี

ภาพประกอบที่ 25 การสร้างพื้นผิวด้วยการกดทับ ปาดป้ายและไหลของสี

ภาพประกอบที่ 26 การสร้างพื้นผิวด้วยการกดทับสีและเพิ่มค่าน้ำหนัก

ภาพประกอบที่ 27 การเพิ่มค่าน้ำหนักด้วยการไหล แพร่ซึมน้ำหมึก 1

ภาพประกอบที่ 28 การเพิ่มค่าน้ำหนักด้วยการไหล แพร่ซึมน้ำหมึก 2

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว ควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติม และเก็บรายละเอียด

ขั้นตอนของการสร้างพื้นผิว ควบคุมน้ำหนักอ่อนแก่เช่น การสร้างพื้นผิวโดยการกำหนดกลุ่มสี และน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันเช่น ในพื้นที่เข้มจะมีร่องรอยคราบสีที่มีค่าน้ำหนักใกล้เคียงกัน หลักการดังกล่าวนี้นำไปใช้กับกลุ่มน้ำหนักสีต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มเนื้อสี เพิ่มความหนา ร่องรอยที่ปรากฏเมื่อสีแห้งจะเกิดลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกัน จากการสังเกตชั้นสีด้านบนเมื่อทิ้งรอยแตกลายบนผิวชั้นล่าง จะแสดงให้เห็นเนื้อสีชั้นล่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน และเก็บรายละเอียด เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

พูน ปรุ ทิโต ชเว

ภาพประกอบที่ 29 การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีโทนเย็นเสริม 1

ภาพประกอบที่ 30 การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีโทนเย็นเสริม 2

ภาพประกอบที่ 31 การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีเปรย

ภาพประกอบที่ 32 การควบคุมน้ำหนักเพิ่มเติมโดยใช้สีเปรยและเคลือบเงาในบางจุด

สรุปผลการสร้างสรรค์

จากการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ชุดนี้ สรุปผลการสร้างสรรค์ได้ว่า การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน แต่ละขั้นตอนเกิดการเรียนรู้ในประเด็นทางการศึกษาในการสร้างสรรค์ ได้เริ่มจากการรวบรวมศึกษาข้อมูล จากความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ และจินตนาการ ความรู้สึกภายในของผู้สร้างสรรค์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของเทคนิค กรรมวิธีการ ที่ทำให้เกิดการทับซ้อน การประสานสัมพันธ์ และการขัดแย้ง เป็นสุนทรียะที่เกิดขึ้นใหม่ จากการใช้เทคนิคจิตกรรมผสม การเลือกใช้วัสดุ เช่น สีที่มีคุณสมบัติต่างกัน เมื่อนำมาใช้รวมกันให้ผลทางสายตามองเห็นร่องรอย การใช้สีที่มีความชื้น เมื่อนำมาป้าย ระบายบนผลงานจะสร้างรอยแตกขนาดใหญ่ รวมทั้งกำหนดทิศทางของการไหลของน้ำสี และการแพร่กระจายของสีทำให้เกิดเป็น เทคนิคเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ ความงามดังกล่าวกระตุ้นเร้า อารมณ์ จินตนาการ ความรู้สึกเสมือนการโต้ตอบกับธรรมชาติ การสัมผัสถึงสุนทรียศาสตร์ ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ที่ตอบสนองต่อเนื้อหาและแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์

การเผยแพร่ผลงาน

1. การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ ตามรูปแบบบทนิพนธ์กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ และดำเนินการผ่านระบบ IThesis
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
3. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ออนไลน์

พูน ปณ ทิโต ชีเว

บทที่ 4

ผลงานสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ เรื่อง พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการตามกระบวนการสร้างสรรค์ตามลำดับ จากการจากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง การทดลองสร้างพื้นผิว การศึกษาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง จนเกิดการนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ให้ผลงานมีแนวทางที่ชัดเจนทั้งเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคกระบวนการ จากนั้นนำมาสู่การวิเคราะห์ผลงานและเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์แบบพรรณนาวิเคราะห์

มีภาพประกอบเพื่อให้เห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูล
2. ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลการศึกษาข้อมูล

จากการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์พลังของความเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยได้รวบรวมข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายมาแล้วนั้น ทำการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลภาคสนามเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แปลความหมายจากพลังการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติตามฤดูกาล ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การสังเกตเห็นความงามทางธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะหาความสุขสงบจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจากธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การอยู่กับสภาพความแห้งแล้ง การผจญกับสภาวะทางธรรมชาติ ฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมีความงดงามที่ต่างกัน ในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแฝงแนวคิดของการดำรงชีวิต และให้ความคิดที่ดีเมื่อนำมาผสมกับหลักธรรมคำสอนพื้นฐานศีล 5 ที่ได้สงบยอมปรองดองตั้งใจให้สุขสงบ เกิดสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยความสนใจในธรรมชาติ จึงนำมาเป็นความบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเพื่อหาความชัดเจนของแนวทางจึงต้องศึกษาผลงานจิตรกรรมจีน เกิดความชื่นชอบเปลี่ยนแปลง ที่มีความฉับไว โดยมีเนื้อหาสาระในธรรมชาติเช่นเดียวกับผู้สร้างสรรค์ เพื่อการเข้าใจในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจึงต้องศึกษาหลักความงามทางศิลปะเรื่ององค์ประกอบศิลปะทัศนธาตุ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น พื้นผิวหยาบ แสดงความรู้สึกพลังการเคลื่อนไหวที่ฉับพลันรุนแรง ผีแปร่งที่รุนแรงสร้างคราบ และร่องรอยที่มีความรู้สึกถึงพลังการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน การใช้สีขาวและดำ สื่อ

ถึงสัจธรรมของชีวิต จังหวะลีลาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในธรรมชาติให้เป็นภาษาทางทัศนธาตุ โดยใช้ ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์แปลความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก จากแรงบันดาลใจให้เป็นภาษาภาพ รวมทั้งได้ศึกษาผลงานของศิลปินชัยพร ระวีศิริ จำง แซ่ตั้ง Corrie Lavelle และใช้ความรู้ที่ได้ค้นพบ มาสร้างงานสร้างสรรค์รูปแบบนามธรรม ลักษณะการแสดงออกทางความงามด้วยการใช้พื้นผิว เส้น สี พื้นที่ว่าง ระบาย ทิศทาง ประยุกต์เข้ากับหลักการเขียนภาพจิตรกรรมจีนเป็นสื่อในการถ่ายทอด อารมณ์ที่รู้เท่าทันตนเอง. ความรู้สึกสงบ ด้วยหลักทางความงาม สุนทรียศาสตร์ที่แสดงออกทางความ งามด้วยอารมณ์ และความรู้สึก ต้องการจะสื่อความหมายสาระแง่คิดของความสามัญของชีวิตที่ตัวผู้ สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ มีความเชื่อมโยงและพัฒนาการมาสู่วิทยานิพนธ์ ดังนี้ แนวความคิด มีเนื้อหาถึงเรื่อง พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความ เปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป็นสาระแง่คิดที่ได้จากธรรมชาติเรื่องความสามัญ ธรรมดา ดำรงอยู่ในวัฏจักรของธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ในการพัฒนาแนวความคิดสู่วิทยานิพนธ์ โดย การนำเสนอมุมมองที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในรูปแบบทางศิลปะแบบนามธรรม ได้แสดงออกให้ เห็นถึงการทับซ้อนของมวลสี และพื้นผิว ทิวทัศน์รูปภาพ ใช้เส้นที่เกิดจากการสะบัด ราว จุดสีที่ได้แรง บันดาลใจจากเส้น รูปทรง จากธรรมชาติ และมีเทคนิควิธีการที่เป็นจุดเริ่มต้น มีความเชื่อมโยงในการ พัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์มาสู่ผลงานในระยะต่อไป โดยนำการทับซ้อนของพื้นผิวสี มาใช้พัฒนา ต่อยอดในการสร้างสรรค์

พูน ปณ ทิโต ชีเว

ภาพประกอบที่ 33 ผลงานก่อนนิทรรศานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 140 x 145 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พูน ปณ ทิโต ชีเว

ภาพประกอบที่ 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 140 x 110 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พูน ปรณ ทิโต ชีเว

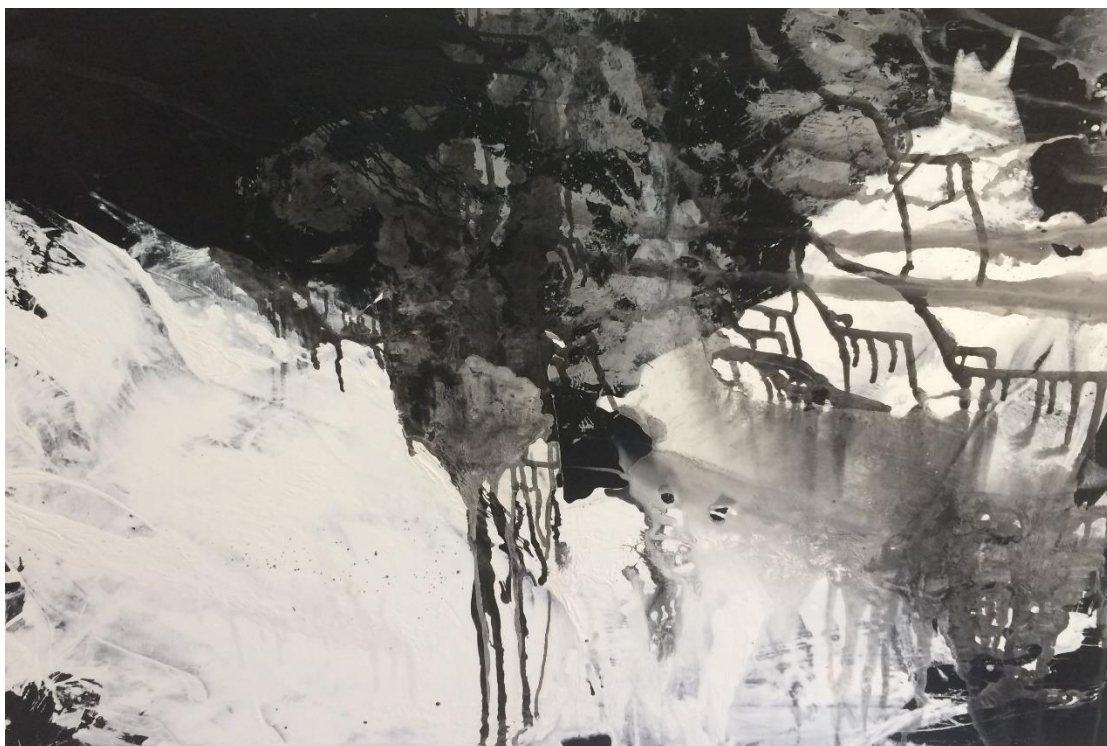
ภาพประกอบที่ 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 150 x 150 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พูน ปณ ทัโต ชีเว

ภาพประกอบที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 130 x 170 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 1

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ มีความเชื่อมโยง และมีพัฒนาการในเรื่องของการใช้เทคนิคที่แสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้น การสร้างพื้นผิวที่มีลักษณะต่างกันมากขึ้น

1.1 แนวความคิด

ธรรมชาติเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง เป็นพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวัฏจักร ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันและกัน ปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบโครงสร้างที่สัมพันธ์กันในระบบนิเวศ ดำรงอยู่โดยสามัญตามวัฏจักร

1.2 รูปแบบทางศิลปะ

การแสดงออกใช้รูปแบบนามธรรม การแสดงออกทางทัศนธาตุ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของความประทับใจในพลังของความเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้ลักษณะของพื้นผิว เส้น การไหลแพร่ซึม การประสานสัมพันธ์ การขัดแย้งกันของค่าน้ำหนัก และมวลของสีที่ต่างกัน โดยคำนึงถึงแนวความคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยที่ผู้สร้างสรรค์จินตนาการให้คล้ายคลึงภาพของทิวทัศน์ในธรรมชาติ มีการใช้เทคนิคผสมด้วยการใช้การกดทับ ไหล สะบัด ปาด ชั้นสี จนเกิดเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ประสานสัมพันธ์และขัดแย้งกันซึ่งพัฒนาจากผลงานในระยะที่ผ่านมา

1.3 การสื่อความหมาย

ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 1 ผลที่ปรากฏ และสื่อความหมาย ผลงานสร้างสรรค์มีเนื้อหาและเรื่องราว ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เช่น สายลมที่พัดกัดกร่อนโขดหิน สายน้ำที่ไหลเซาะไปตามแอ่งหิน ผลลัพธ์ทางเทคนิค เช่น ลักษณะของคราบร่องรอย ที่เกิดจากการระบายสี ป้ายเท สาด สะบัด ให้ความรู้สึกถึงพลังของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีข้อแนะนำจากคณะกรรมการ ในการพัฒนาผลงานชุดนี้ คือ ให้คำนึงถึงการเคลื่อนไหวทิศทางของมวลสีให้ชัดเจนขึ้น และการแสดงออกในการกำหนดรูปแบบในการจัดภาพที่หลากหลายวิธี เป็นประเด็นให้นำมาวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดในงานชุดต่อไป

ภาพประกอบที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 140 x 190 cm.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

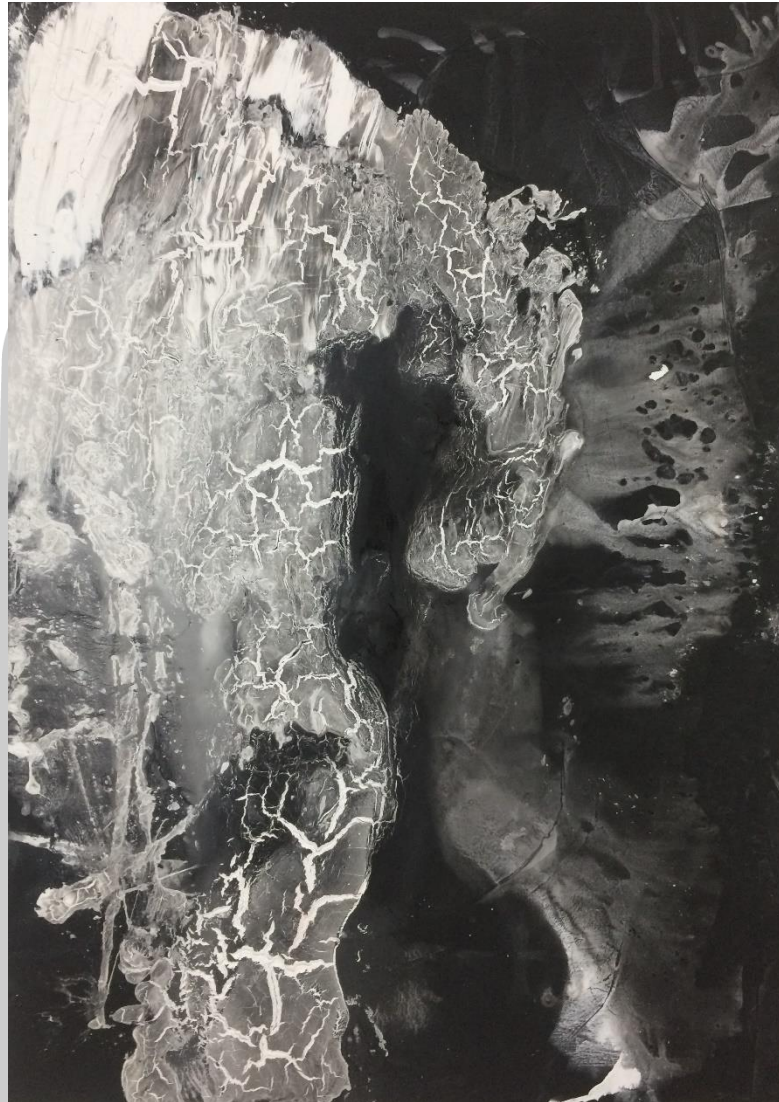
ภาพประกอบที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 120 x 150 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

ภาพประกอบที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Untitled

ขนาด : 130 x 170 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พูน ปรณ ทิโต ชีเว

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 2

2.1 แนวความคิด

จากความประทับใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็นบ่อเกิดของความบังดาลใจ และเป็นคติธรรมนำชีวิตให้แก่ผู้สร้างสรรค์ การได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เสมือนการได้เรียนรู้จิตใจของตนเอง เป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมชาติ ว่าด้วยเรื่องความสามัญของชีวิต ซึ่งเป็นไปไปตามวัฏจักร ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของสามัญของชีวิต โดยวิธีการแสดงออก เลือกใช้พื้นผิวแบบอินทรีย์รูป แสดงเป็นจังหวะของการเคลื่อนไหว ประสานสัมพันธ์ ขัดแย้ง และกลมกลืน เป็นสุนทรีย์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่เป็นความบังดาลใจ

2.2 รูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปแบบทางศิลปะผู้สร้างสรรค์ใช้การแสดงออกในรูปแบบนามธรรม ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของความประทับใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้ลักษณะการทับซ้อนของพื้นผิวดำในดำ ขาวบนขาว โดยผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นให้มีองค์ประกอบทิศทางของเส้น การไหลแพร่ซึม การประสานสัมพันธ์ การขัดแย้งกันของค่าน้ำหนัก และมวลของสีที่ โดยคำนึงถึงให้มีความเคลื่อนไหวในผลงาน ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

2.3 การสื่อความหมาย

ผลลัพธ์ทางการสร้างสรรค์จากผลงานที่ปรากฏ ด้านเนื้อหา แสดงออกถึงพลังของการเคลื่อนไหวจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่น การได้รับความบังดาลใจจากน้ำตก ลักษณะของน้ำ ที่ไหลเลาะตามโขดหิน เห็นการกัดเซาะของหินที่มีความแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกกัดเซาะด้วยสายน้ำ คราบ และร่องรอยของการกัดเซาะของโขดหินจึงนำไปใช้ในการสื่อความหมายในผลงานด้วยเทคนิคที่มีความน่าสนใจจากการทับซ้อนของลักษณะผิวดำในดำ ขาวบนขาว ซึ่งให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ดูลึกลับ มีพลังมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ มีการพัฒนาในเรื่องขององค์ประกอบทิศทางของเส้น แต่ก็พบปัญหาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพที่ดูไม่เข้ากัน ทำให้รู้สึกว่าการขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปัญหาของการใช้ค่าน้ำหนักสีดำที่ให้ความรู้สึกถึงมิติที่ดูลึกมากขึ้น ปัญหาการเชื่อมกันระหว่างค่าน้ำหนัก

ภาพประกอบที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : บทเพลงของน้ำตก หมายเลข 1

ขนาด : 145 x 200 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พหุพันธ์ ปณ. จิตรศิลป์

ภาพประกอบที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : บทเพลงของน้ำตก หมายเลข 2

ขนาด : 140 x 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พหุจน์ ปณฺ ทักโตะ สีเว

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : บทเพลงของน้ำตก หมายเลข 3

ขนาด : 140 x 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พูน ปรณ ทิโต ชเว

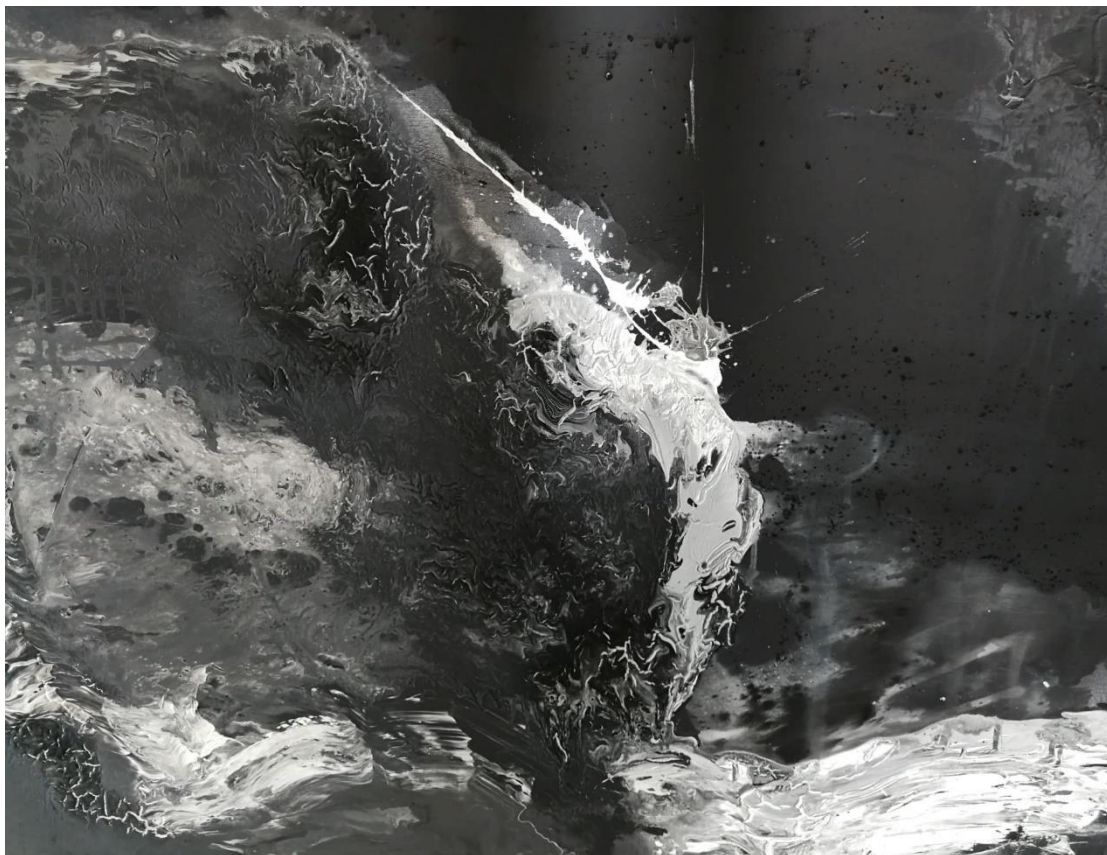
ภาพประกอบที่ 43 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : บทเพลงของน้ำตก หมายเลข 4

ขนาด : 140 x 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พหุบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพประกอบที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : บทเพลงของน้ำตก หมายเลข 5

ขนาด : 140 x 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

ภาพประกอบที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน : บทเพลงของน้ำตก หมายเลข 6

ขนาด : 140 x 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 3

3.1 แนวความคิด

จากความประทับใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็นบ่อเกิดของความบันดาลใจ และเป็นคติธรรมนำชีวิตให้แก่ผู้สร้างสรรค์ การได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เสมือนการได้เรียนรู้จิตใจของตนเอง เป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมชาติ ว่าด้วยเรื่องความสามัญของชีวิต ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักร

แรงบันดาลใจในผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้เกิดจากการผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืน ท่ามกลางบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยความเงียบสงบ สายลมที่พัดไหวยอดไม้เป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายไปตามธรรมชาติ นำพาให้เกิดความสงบในจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันในความมืดมิด หากเราไม่มีสมาธิที่รู้เท่าทันสภาวะจิตใจ อารมณ์ของตัวเองก็จะเกิดเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นแทน เรื่องราวบรรยากาศของความมืดยามค่ำคืนเป็นสาระแง่คิดที่ให้ผู้สร้างสรรค์ตระหนักถึงการรู้เท่าทันสภาวะจิตใจ อารมณ์ การกำหนดควบคุมสติ สมาธิให้อยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้ให้ปล่อยวางเมื่อเกิดความทุกข์ และไม่ยึดติดหากมีความสุข

3.2 รูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปแบบทางศิลปะผู้สร้างสรรค์ใช้การแสดงออกในรูปแบบนามธรรม ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของความประทับใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในผลงานชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้แทรกค่าน้ำหนักสีโดยใช้สีที่ให้ความรู้สึกนิ่งสงบอยู่ในส่วนบนองค์ประกอบของภาพ จินตนาการถึงการนั่งสงบสติอารมณ์ท่ามกลางความมืด ลักษณะการทับซ้อนโดยการใช้การเคลือบสีเป็นชั้น ๆ ให้ความรู้สึกถึงชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยความสงบ ในส่วนล่างขององค์ประกอบภาพผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคขาวบนขาว โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวที่ดูขัดแย้งกับส่วนบนขององค์ประกอบภาพโดยใช้ลักษณะผิวที่ทับซ้อน หนักแน่น และรุนแรง และยังคงให้ม้องค์ประกอบทิศทางของเส้น การไหลแพร่ซึม การประสานสัมพันธ์ การขัดแย้งกันของค่าน้ำหนัก และมวลของสีที่ โดยคำนึงถึงให้มีความเคลื่อนไหวในผลงาน ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

3.3 การสื่อความหมาย

ผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ที่ปรากฏ ได้ปรับให้มีมิติของค่าน้ำหนักมากขึ้นจินตนาการได้ถึงช่วงเวลากลางคืนที่เงียบสงบ และรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่ซ่อนอำพรางอยู่ในชั้นบรรยากาศ และรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในองค์ประกอบส่วนล่างของภาพที่มีหลายอารมณ์ สามารถสื่อความหมายสอดคล้องได้ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

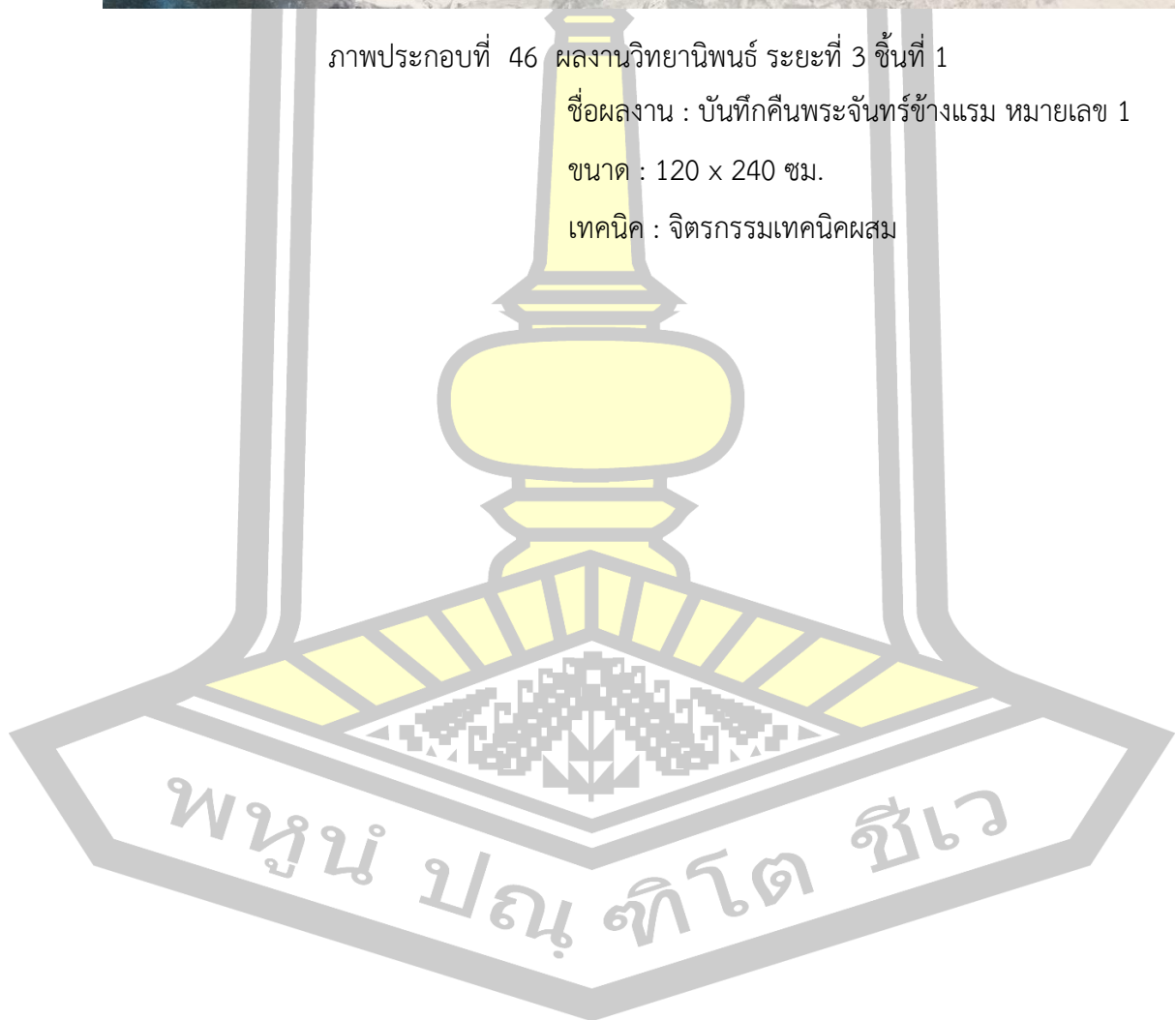

ภาพประกอบที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : บันทึกคืนพระจันทร์ข้างแรม หมายเลข 1

ขนาด : 120 x 240 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

ภาพประกอบที่ 47 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : บันทึกคืนพระจันทร์ข้างแรม หมายเลข 2

ขนาด : 120 x 240 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

ภาพประกอบที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : บันทึกคืนพระจันทร์ข้างแรม หมายเลข 3

ขนาด : 90 x 130 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

พูน ปณ ทัโต ชีเว

ภาพประกอบที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : บันทึกคืนพระจันทร์ข้างแรม หมายเลข 4

ขนาด : 90 x 130 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่ 4

3.1 แนวความคิด

จากความประทับใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็นบ่อเกิดของความบังดาลใจ และเป็นคติธรรมนำชีวิตให้แก่ผู้สร้างสรรค์ การได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เสมือนการได้เรียนรู้จิตใจของตนเอง เป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมชาติ ว่าด้วยเรื่องความสามัญของชีวิต ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักร

แรงบันดาลใจในผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้เกิดจากการผู้สร้างสรรค์ได้เกิดความบังดาลใจจากทิวทัศน์ภูเขา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้สร้างสรรค์ ประสบการณ์การเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ เป็นความรู้สึกผ่อนคลายในยามที่ได้เฝ้ามองทิวทัศน์ดังกล่าว มวลเมฆที่ลอยเคลื่อนผ่านปกคลุมภูเขา แสงแดดที่ตกกระทบกับยอดเขา หรือบางครั้งก็มีมวลเมฆพายุฝนมาซัดสาด จึงเกิดสาระแง่คิดที่ต่อผู้สร้างสรรค์ให้ตระหนักถึงการเรียนรู้ของการดำรงอยู่ พายุฝนที่ซัดกระหน่ำเปรียบดังปัญหา และอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในช่วงชีวิต หากแต่เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจในความทุกข์ หนักแน่นและหยัดเยียนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้น ไม่นานก็จะปรากฏหนทางที่นำพาเราไปสู่ความสุขได้ในไม่ช้า

3.2 รูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปแบบทางศิลปะผู้สร้างสรรค์ใช้การแสดงออกในรูปแบบนามธรรม ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของความประทับใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในผลงานชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดมโนภาพขึ้นในจิตใจให้เป็นลักษณะของภาพทิวทัศน์ ผสมผสานจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกให้เกิดรูปทรงของทิวทัศน์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกิดจากผลลัพธ์ทางกลวิธีของผู้สร้างสรรค์ และแทรกค่าน้ำหนักสีโดยต้องการให้มีการเชื่อมโยงของโทนสีเย็นจากพื้นที่ว่างในองค์ประกอบบนของภาพ ถ่ายเทมายังลักษณะผิวในส่วนองค์ประกอบล่างของภาพในบางจุด ลักษณะการทับซ้อนในพื้นที่ว่างโดยการใช้การเคลือบสีเป็นชั้น ๆ ให้ความรู้สึกถึงชั้นบรรยากาศที่มีพลังความเคลื่อนไหวที่แฝงอยู่ในน้ำหนักเข้มของพื้นที่ว่าง ในส่วนล่างขององค์ประกอบภาพผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีในการสร้างลักษณะผิวที่หลากหลายทั้งการ กดทับ ทับซ้อน ปาดป้าย ไหลแพร์ซิม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพลังการเคลื่อนไหวที่มีหลายลักษณะในรูปทรงของทิวทัศน์ภูเขา โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวที่ดุซัดแย้งกับส่วนบนขององค์ประกอบภาพโดยใช้ลักษณะผิวที่ทับซ้อน หนักแน่น และรุนแรง และยังคงให้มืองค์ประกอบทิศทางของเส้น การไหลแพร์ซิม การประสานสัมพันธ์ การขัดแย้งกันของค่าน้ำหนัก และมวลของสีที่ใช้ โดยคำนึงถึงให้มีความเคลื่อนไหวในผลงาน ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

3.3 การสื่อความหมาย

ผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ที่ปรากฏ ได้ปรับให้มีลักษณะของความเคลื่อนไหวในชั้นบรรยากาศที่ดูหลายหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงมายังรูปทรงลักษณะผิวในส่วนประกอบด้านล่าง ต้องการให้เกิดความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องต่อแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ ให้มีทิศทางของการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของภาพทิวทัศน์ ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ให้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกำหนด ควบคุม และส่วนที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ทางกลวิธี จากการทับซ้อน กัดทับ ไหล แพร่ซึม ที่จะสามารถสื่อความหมายถึงพลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

ภาพประกอบที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน บทกวีของขุนเขา หมายเลข 1

ขนาด 60 x 80 ซม.

เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

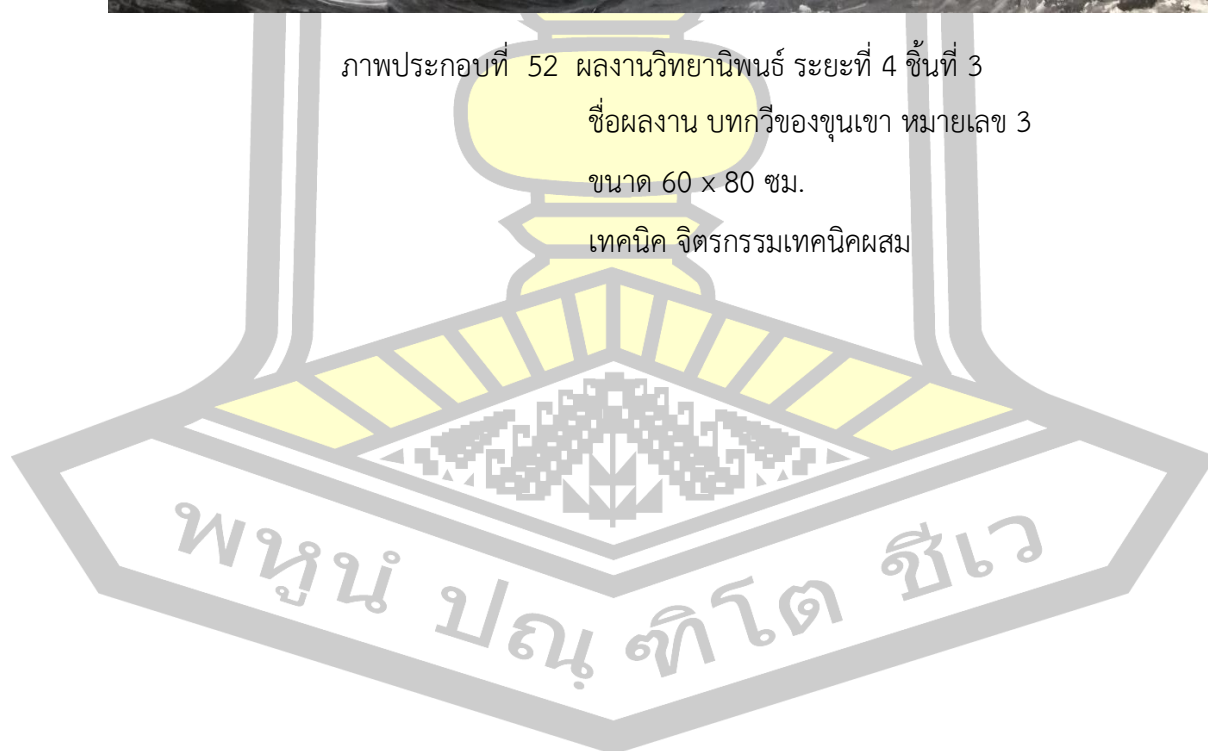
ภาพประกอบที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4 ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน บทกวีของขุนเขา หมายเลข 2
ขนาด 60 x 80 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

พหุจน์ ปณฺ ทิโต ชิเว

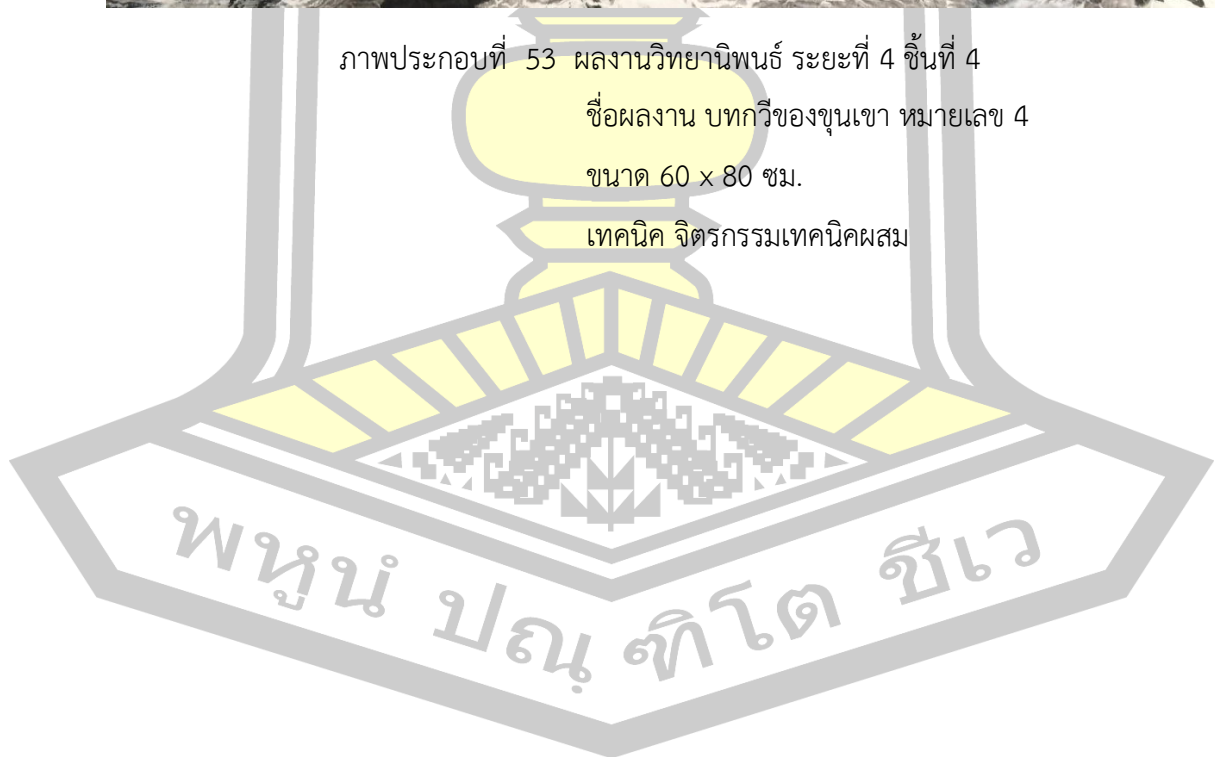
ภาพประกอบที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน บทกวีของขุนเขา หมายเลข 3
ขนาด 60 x 80 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

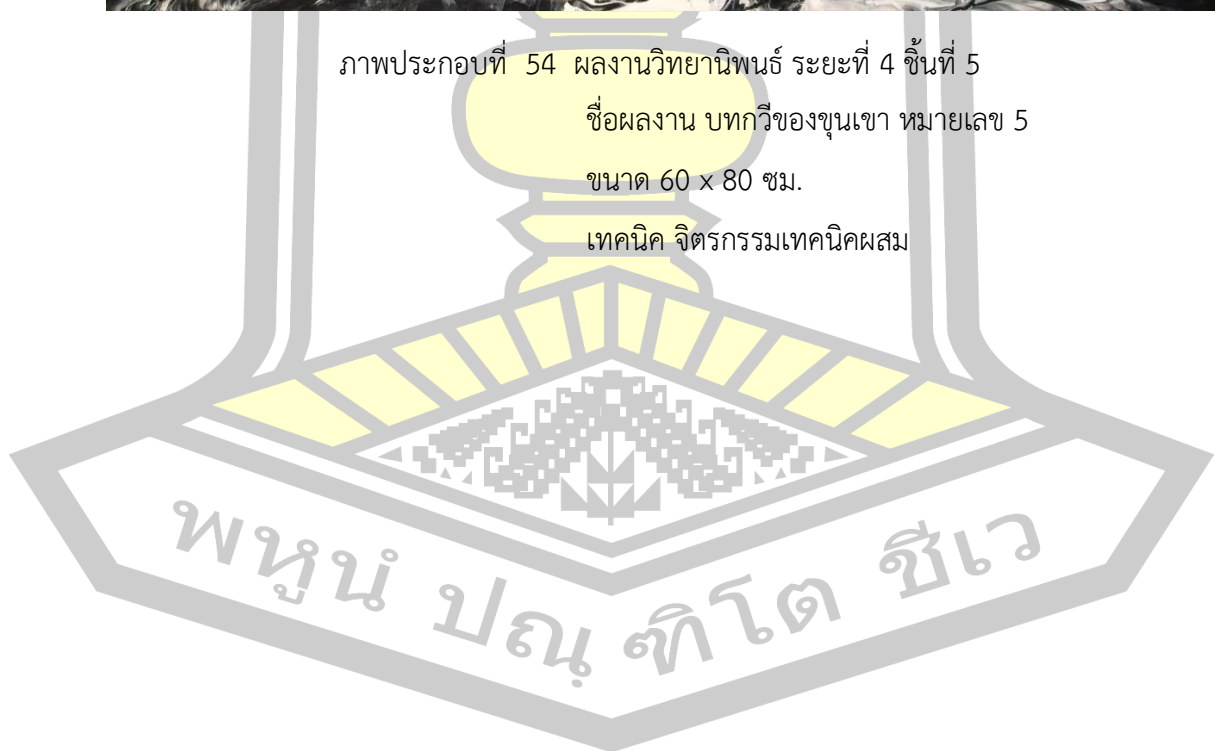

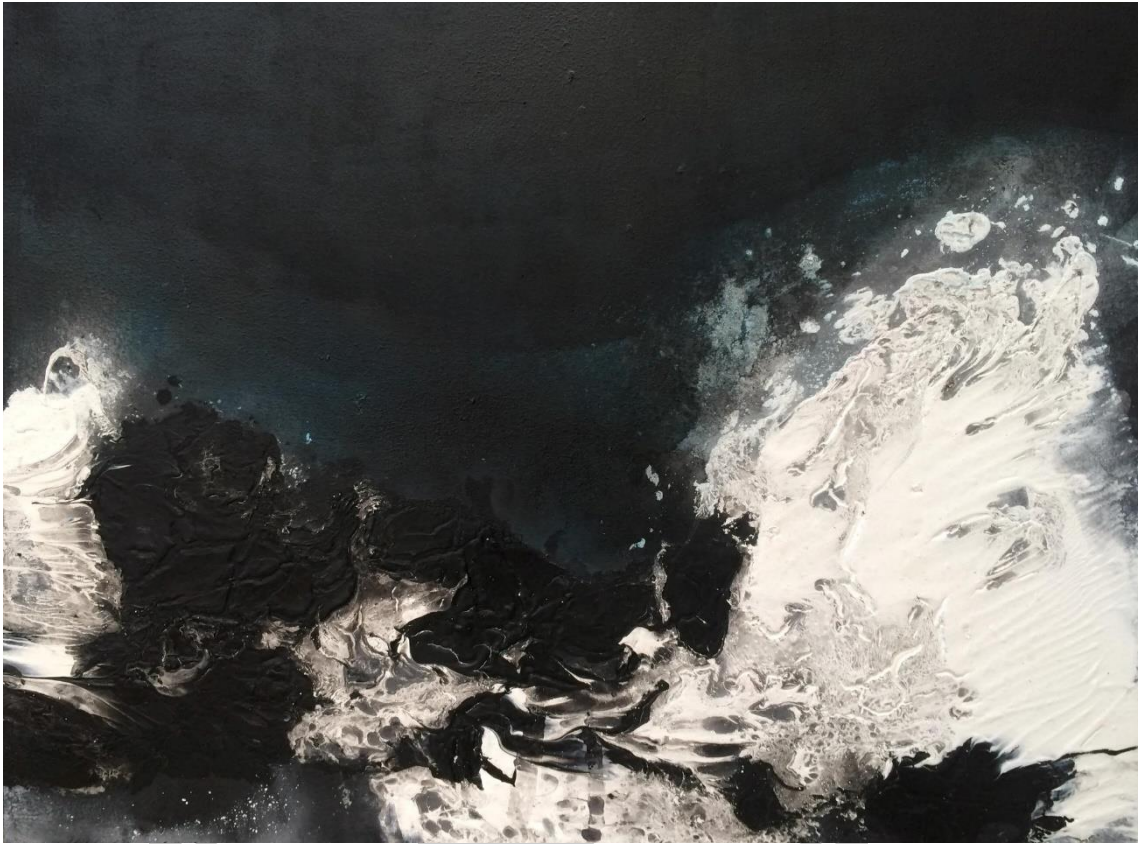
ภาพประกอบที่ 53 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4 ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน บทกวีของขุนเขา หมายเลข 4
ขนาด 60 x 80 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

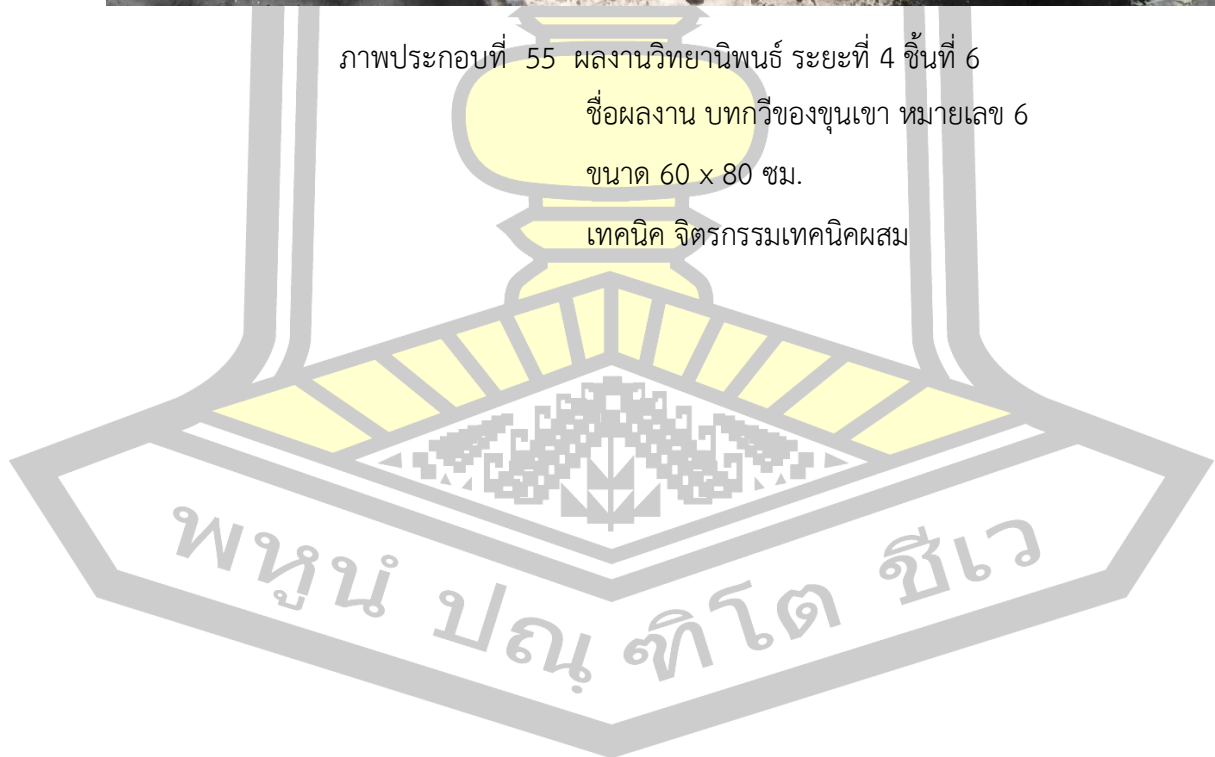

ภาพประกอบที่ 54 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 4 ชั้นที่ 5
ชื่อผลงาน บทกวีของขุนเขา หมายเลข 5
ขนาด 60 x 80 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

ภาพประกอบที่ 55 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4 ชั้นที่ 6
ชื่อผลงาน บทกวีของขุนเขา หมายเลข 6
ขนาด 60 x 80 ซม.
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ สรุปผลการสร้างสรรค์ การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม จากสีอะคริลิก สีสเปรย์ สีน้ำมัน หมึก
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนามธรรม แสดงออกโดยเลือกใช้ลักษณะผิวแบบอิสระ แสดงจังหวะของการเคลื่อนไหว การประสานสัมพันธ์ สร้างปรัชญาชีวิตโดยมีธรรมชาติเป็นความบันเทิง

สรุปผล

จากการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูล

1.1 ที่มาของแรงบันดาลใจ มีแรงบันดาลใจเบื้องต้นมาจากพลังความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งทุกสรรพสิ่งเกิดมาล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักร หากแต่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติและดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สูญสลายไป ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หากแต่ว่าก่อนที่จะสิ้นสุดวัฏจักรของชีวิต มนุษย์มีสติ ปัญญา มีอารมณ์

ความรู้สึก มีการต่อสู้ดิ้นรน การดำรงชีพ ตามความคิดตามความปรารถนาของแต่ละชีวิต มีความสุขมีความสมหวัง มีเสรีภาพมีสิทธิมีสิ่งทีที่สะท้อนใจมีเพื่อนคลาย ตามประสบการณ์ตามเรื่องราวของแต่ละชีวิต เกิดเป็นการเรียนรู้ และยอมรับในสิ่งที่มุ่งหวัง และสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย

1.2 แนวความคิด ธรรมชาติเป็นพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีสิ่งมีชีวิตมากมายได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับสูญสลายไปตามกาลเวลา และอายุขัยของตัวเอง มีการต่อสู้ดิ้นรน ดำรงชีวิตของสรรพสิ่งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่รู้จบสิ้น ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้นำเสนอสาระ มุมมอง แง่คิด คติธรรมที่เกิดความบังตลึงจากพลังการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ โดยสื่อความหมายให้ตระหนักถึงการเรียนรู้จิตใจตนเอง การดำรงอยู่ด้วยความสามัญของชีวิต ให้รู้เท่าทันสิ่งเร้า ที่เข้ามากระทบจิตใจ เปรียบดังสายน้ำที่ไหลเซาะไปตามแอ่งหิน แปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ที่ไหลไปตามลำน้ำมนุษย์เราก็คงเช่นกัน ต้องคอยต่อสู้ดิ้นรน พินิจอุปสรรคไปตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน เพื่อที่จะดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้ การรู้เรียนรู้จิตใจตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พึงมี เพื่อให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเอง เป็นการยอมรับในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ และเข้าใจในสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

2. ผลการสร้างสรรค์

2.1 ด้านรูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดรูปทรง ลักษณะผิวแบบอิสระ ในรูปแบบนามธรรม แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก โดยใช้ลักษณะผิว เส้น ค่าน้ำหนัก ความประสานกลมกลืน ขัดแย้ง เพื่อสร้างภาษาภาพที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ต้องการให้ผลงานสื่อความหมายเรื่องความสามัญของชีวิต ที่เป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติ

2.2 ด้านเทคนิค กลวิธี เทคนิคจิตรกรรมเทคนิคผสม โดยมีการใช้เทคนิคการสร้างพื้นผิวต่างกัน จากการกดทับ ทับซ้อน ไหล เท ราวต สะบัด ปาด ก่อ พอก เคลือบทาบสี เพื่อให้เกิดลักษณะผิวรูปทรง เส้น ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง การใช้สีเพื่อสร้างความขัดแย้งและกลมกลืน ประสานสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างเกิดเป็นเอกภาพ

อภิปรายผล

จากความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ที่เป็นการสร้างสรรค์จากกระบวนการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ทำให้ได้ข้อมูลการสร้างสรรค์นำไปวิเคราะห์โดยใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางศิลปะผสมผสานกับจินตนาการ สรุปลงเป็นผลการสร้างสรรค์ ซึ่งข้อสรุปผลการสร้างสรรค์ที่พบ ผู้สร้างสรรค์ขอนำมาอภิปรายผลตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. ผลจากการศึกษาเนื้อหา การเริ่มต้นการสร้างสรรควิธานิพนธ์ ด้วยความคิด ความรู้สึกของความประทับใจในพลังของความเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งปรากฏอยู่ในผลงานชุดที่ 1 และถูกนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานโดยเริ่มสังเกตธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่ได้สัมผัส การได้รับความบันดาลใจจากน้ำตก ลักษณะของน้ำ ที่ไหลเลาะตามโขดหิน เห็นการกัดเซาะของหินที่มีความแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกกัดเซาะด้วยสายน้ำ คราบและร่องรอยของการกัดเซาะของโขดหินจึงนำมาใช้ในการสื่อความหมายในผลงานด้วยเทคนิคที่มีความน่าสนใจดังภาพเนื้อหาที่ปรากฏในผลงานชุดที่ 2 และได้ขอคิดเพิ่มเติมจากคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำถึงการจัดองค์ประกอบของภาพที่ดูไม่เข้ากัน ทำให้รู้สึกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปัญหาของการใช้ค่าน้ำหนักสีดำที่รู้สึกถึงมิติที่ดูลึกมากขึ้น ปัญหาการเชื่อมกันระหว่างค่าน้ำหนัก และให้กำหนดความรู้สึก การเปรียบเทียบความรู้สึกของตนเองกับธรรมชาติจึงนำมาพัฒนาเนื้อหาให้มีแก่นสาระ ของมวลอารมณ์ที่สัมผัสกับธรรมชาติให้ลึกซึ้ง การฟังเพลงบรรเลงช่วยขับกลุ่มจิตใจ และเสริมสร้างจินตนาการเมื่ออยู่กับธรรมชาติ จึงนำมวลอารมณ์ความรู้สึกสงบนิ่ง รู้เท่าทันจิตใจของตนเอง มาใช้ในการนำเสนอในผลงานชุดที่ 3 การพัฒนาด้านเนื้อหาภายใต้แนวคิดของธรรมชาติที่มีพลังการเคลื่อนไหว และพลังชีวิตที่เราได้รับ เมื่อมีสติ จิตใจที่สงบ หรือจิตใจที่มีความวิตกกังวล เมื่อเรามองไปในธรรมชาติมันถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน เกิดการสนทนาในจิตใจ ภาพธรรมชาติได้ถูกถ่ายทอดเป็นภาพแทนความรู้สึก

ดังนั้น เรื่องราวที่เกิดจากความประทับใจในพลังการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์นำเสนอเป็นผลงานทางทัศนศิลป์ ด้วยกลวิธีจิตรกรรม เทคนิคผสม และการใช้สีโทนขาวดำกับผลงานเพื่อสื่อความหมายของความเป็นสังขารของชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ รู้เท่าทันจิตใจของตนเอง ทุกสรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อเจอกับปัญหา อุปสรรค ผู้สร้างสรรค์จึงนำเสนอผลงานที่สื่อถึงพลังของความเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

2. ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มต้นพัฒนาต่อยอดจากเทคนิค กลวิธี เทคนิคจิตรกรรมผสม การแสดงออกด้วยการเลือกใช้ลักษณะผิวที่ทับซ้อนกัน ซึ่งเกิดผลลัพธ์จากกลวิธี การกดทับ เท ราด ขูด สะบัด สื่อความหมาย ความรู้สึกเป็นพลังของการเคลื่อนไหว จึงพัฒนาต่อยอดเทคนิค กลวิธี แต่ยังคงไม่ชัดเจนในแนวความคิด ผลงานสร้างสรรค์ในระยะต่อมาจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหา แนวความคิดการเรียนรู้ ซึมซับสาระแง่คิด พลังจากธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาการสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบจีนร่วมด้วยเพื่อนำเสนอมุมมองการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับหลักคำสอนทางศาสนา การพัฒนาในผลงานสร้างสรรค์ระยะต่อมาจึงเป็นการพัฒนาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพให้มี

ความสัมพันธ์กับพลังการเคลื่อนไหว โดยทดลองจัดองค์ประกอบของผลงานเป็นคู่ ซึ่งผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นคู่ นั้น ลักษณะของทิศทางการเคลื่อนไหว และค่าน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน ผู้สร้างสรรค์จึงได้วิเคราะห์ พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานในระยะต่อมาด้วยการปรับองค์ประกอบของภาพให้เป็นในลักษณะแนวนอน แยกผลงานออกเป็นแต่ละชิ้น แต่ได้กำหนดควบคุมความรู้สึก อารมณ์ ของผลงาน ให้เป็นไปในแนวความคิด ทิศทางเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์เรื่อง พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ใช้ทัศนธาตุ ลักษณะผิว รูปทรง เส้น สี น้ำหนักอ่อนแก่ ระบาย พื้นที่ว่าง ที่เกิดจากการจากการกดทับ ทับซ้อน ไหล เท ราบ สะบัด ปาด ก่อ พอก เคลือบทับสี เป็นภาษาภาพในรูปแบบนามธรรมในแบบ 2 มิติ ที่สามารถสื่อความหมายถึงการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ของธรรมชาติ โดยการใช้การควบคุมรูปทรง ลักษณะผิว ที่ทับซ้อนเปรียบเสมือนปัญหา และอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา โดยการกำหนดรูปทรงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก และปล่อยให้ไหล แพร่ซึม แตรกร้าว เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นรูปทรงใหม่ ที่เกิดความสุขทริยจากสิ่งที่กำหนด ควบคุม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นไปตามคุณลักษณะของสี ที่นำเสนอเรื่องราว อารมณ์ และความรู้สึกถึงพลังที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

3. องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

ด้านเนื้อหา การใช้ชีวิตที่ได้ความมีสติ เรียนรู้ จากการใช้ธรรมชาติและศาสนามีส่วนช่วยในการให้คติชีวิต ให้มุมมองต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เรียนรู้เท่าทันสภาวะจิตใจในตนเองซึ่งเกิดจากการได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ ให้เข้าใจในความเป็นไปตามวัฏจักร และยอมรับในสิ่งที่เราสามารถกำหนดได้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม

ด้านเทคนิค ผลงานของผู้สร้างสรรค์มีลักษณะเด่นด้านการใช้สีน้ำหนักเป็นโทนขาวดำ สื่อความหมายใหม่สำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อถึงแก่น สัจธรรมของชีวิต มุ่งเน้นความเรียบง่ายสงบแต่แฝงด้วยพลังการเคลื่อนไหวในมิติของชั้นสีดำในดำ ขาวบนขาว และความสัมพันธ์จากการขัดแย้ง กลมกลืนด้วยการใช้สีในชั้นสีขาวมีสีดำทับซ้อน ในชั้นสีดำมีสีขาวไหลแพร่ซึม ที่เกิดขึ้นจากกลวิธีเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์

4. บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม

ในสังคมแวดล้อมของมนุษย์ มีธรรมชาติเป็นแหล่งพักพิงทางกาย และในทางจิตใจ ก็มีศาสนาช่วยย้าเตือนสติ การเดินทางของชีวิต มักมีเรื่องราวมากมายที่ก่อให้เกิดอารมณ์ที่สุข และทุกข์ แต่เมื่อไรที่ได้พักผ่อนในธรรมชาติแวดล้อมที่ดี จิตใจก็จะสงบสุข สติ และปัญญาอันจะส่งผลให้ค้นพบความรู้แจ้งในจิตใจของตนเองได้อย่างมีเหตุผล และสามารถขจัดปัญหาการขัดแย้งกับบุคคลรอบข้างอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเข้าใจ เมื่อผลงานศิลปะที่เกิดจากสภาวะจิตที่แสดงออกด้านเนื้อหา

ธรรมชาติและศาสนา ซึ่งอาจดูมีความรุนแรงทางด้านวิธีการสร้างสรรค์ ตามกระบวนการทางศิลปะ การถ่ายทอดเส้น สี จุดที่ฉับไว จากการปาดป้ายเสมือนการปลดปล่อยพลังอารมณ์ หรือกำลังโต้ตอบกับธรรมชาติ ผ่านผลงานศิลปะ แต่แท้จริงแล้วความรุนแรงของผลทางการสร้างสรรค์ทางทัศนธาตุ นั้นเหมือนภาษาของศิลปินที่สนทนาผ่านภาษาที่ทัศนธาตุ สุดท้ายแล้วเกิดความตระหนักรู้ถึงจิตใจตนเอง เข้าใจจิตใจตนเอง และผลงานบางชิ้นก็กำลังซบกล่อมจิตใจให้เกิดความผ่อนคลาย จากสภาวะแวดล้อมที่พบเจอมา

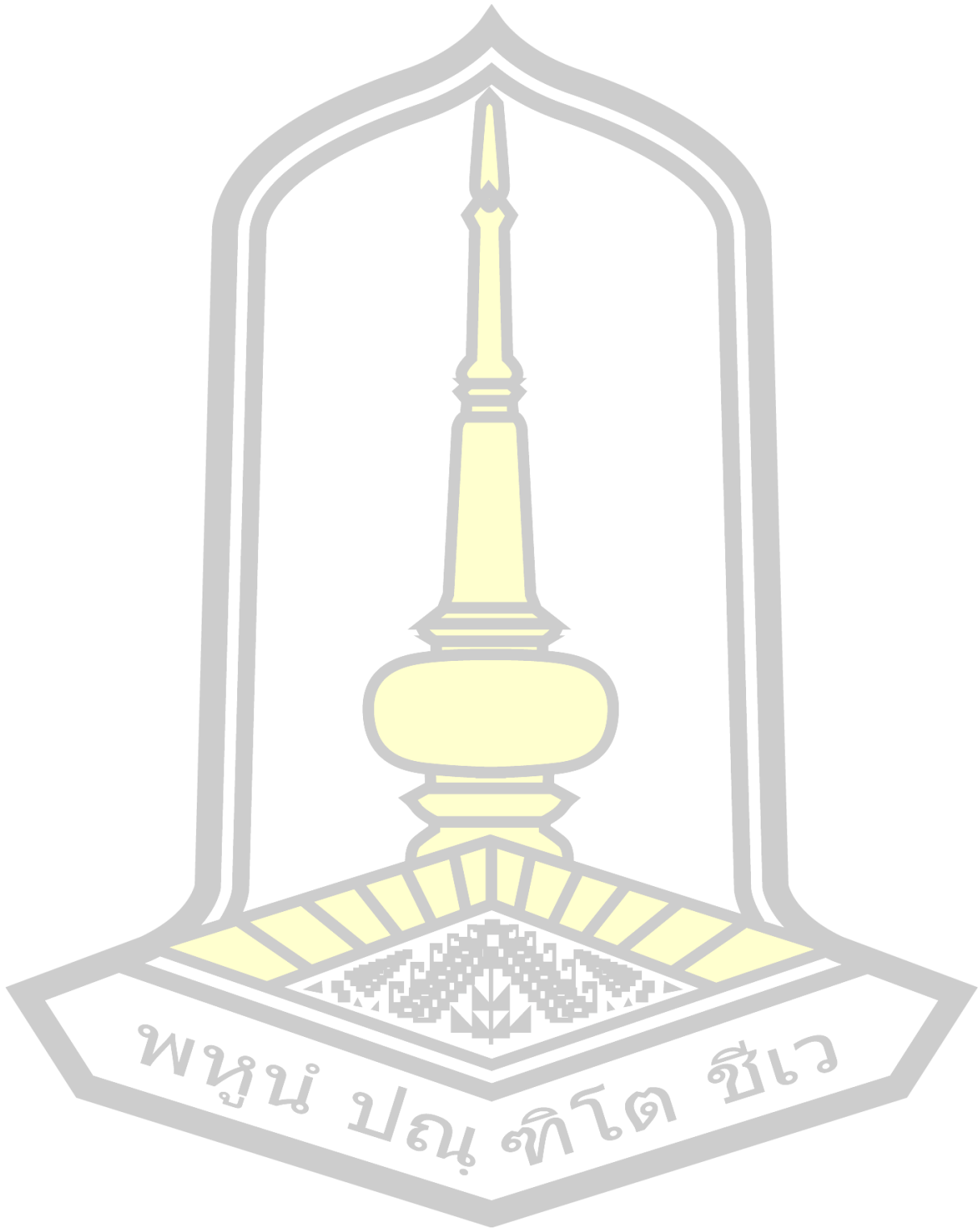
ดังนั้น จากการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานจำนวน 4 ชุด สรุปได้ว่า ในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ พลังการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานประเมินผลงานจากผลงานทุก ๆ ชิ้น เพื่อหาความลงตัวของชิ้นงานในแต่ละชุด ตั้งแต่การสร้างภาพร่างจนเป็นตัวผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ นอกจากเกิดจากระบบนิกคิด จินตนาการสอดแทรก อารมณ์ ความรู้สึกที่คำนึงถึงพลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อแนวความคิด เทคนิค และกลวิธี ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นปัจจัยนำมาประกอบในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะภาพถ่ายจากธรรมชาติ จากความเป็นจริง ก่อนที่จะค้นหาลักษณะผิวจากความรู้สึก โดยการสัมผัส ซึมซับจากธรรมชาติ โดยการใช้วิธีการทางจิตรกรรมผสมลงบนกระดาษ เพื่อค้นหาความสอดคล้องลงตัว ของรูปทรง ลักษณะผิว ตามจินตนาการ ความรู้สึกที่ได้กำหนดขึ้น เส้น จังหวะ ทิศทางการเคลื่อนไหว พื้นที่ว่าง ระยะเวลา มิติของการทับซ้อน เป็นต้น ลักษณะผลงานที่ปรากฏ ได้ลักษณะผิวที่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวจากพลังของการเคลื่อนไหวจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นคติธรรมนำชีวิตให้แก่ผู้สร้างสรรค์ การได้เรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เสมือนการได้เรียนรู้จิตใจของตนเอง เป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมชาติ ว่า ด้วยเรื่องความสามัญของชีวิต ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักร

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านเทคนิคสามารถนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบอื่นๆ
2. ด้านเนื้อหา อาจจะมีอีกสิ่งเกิดเรื่องราวจากธรรมชาติแวดล้อมอื่น เพื่อพัฒนาจังหวะ ความงามทางทัศนธาตุในแนวทางแบบนามธรรมได้
3. การเลือกใช้พื้นหลัง เฟรม ผ้า เฟรมไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอด แนวความคิดการสร้างสรรค
4. ขนาดของงาน อนาคต สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดเล็กลงได้ เพราะจะสามารถทำงานได้รวดเร็ว และควบคุมพื้นผิวได้ง่ายขึ้นกว่าการทำงานชิ้นใหญ่

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กำจร สุนพงษ์ศรี. (2558). *ศิลปะสมัยใหม่* (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
จิตรกรรมจีน. (2556). *อารยธรรมจีน*. [ออนไลน์]. ได้จาก:

<https://asinnaw.wordpress.com/2013/09/16>. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2563].

ชลูด นิ่มเสมอ. (2557). *องค์ประกอบของศิลปะ* (พิมพ์ครั้งที่ 9). สำนักพิมพ์อมรินทร์.

ชัยพร ระวีศิริ. (2538). *พลังของรูปทรงจากธรรมชาติ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชัยพร ระวีศิริ. (2561). *Art Database*. [ออนไลน์]. ได้จาก:

<http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Chaiyaporn%20Raveesiri/> [สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562].

พระราชญาณกวี. (2561). *ธรรมชาติคือธรรม*. สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ศภิสรา เข้มทอง. (2556). *อิทธิพลวัฒนธรรมจีนในงานจิตรกรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง*. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (2559). *สุนทรียศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักงานพัฒนาวิชาการ และ
บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อนุชาติ พวงสำลี. (2547). *ธรรมชาติของสรรพสิ่ง*. สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.

Corrie Lavelle. (n.d.). [Online]. Available from: <https://www.corrielavelleart.com/>
[accessed 29 January 2020].

Harper Douglas. (n.d.). *Nature*. [Online]. Available from:

<https://www.etymonline.com/word/nature/> [accessed 9 November 2019].

พูน ปณ ทิโต ชีเว

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นายวิศวะชิต อูสาหงษ์
วันเกิด	วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2539
สถานที่เกิด	อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 223 หมู่ 15 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนาอ.เมือง จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2560 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกจิตรกรรม) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา พ.ศ. 2563 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พูนัน ปณุกิตโต ชีวะ