



ภาพสะท้อนของชีวิต

โดย

นายนิวัฒน์ ชูทวน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพสะท้อนของชีวิต

โดย

นายนิวัฒน์ ชูทวน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE REFLECTION OF LIFE

By

Niwat Chootoun

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

MASTER OF FINE ART

Program of Visual Art

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2011

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ ภาพสะท้อนของชีวิต ” เสนอ
โดย นายนิวัฒน์ ชูทวน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารัตน์วงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
2. ศาสตราจารย์ชูลูด นิ่มเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ปรีชา เกาทอง)

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

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก)

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

..... กรรมการ

(อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์)

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

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์ชูลูด นิ่มเสมอ)

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

52004209 : สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสำคัญ : ภาพสะท้อนของชีวิต

นิวัฒน์ ชูทวน : ภาพสะท้อนของชีวิต . อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศ.ชลุด นิม
เสมอ และ อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ. 47 หน้า.

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมในชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ภาพสะท้อนของชีวิต” เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ตามแนวของข้าพเจ้า มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิถีชนบทบนพื้นฐานของการดำรงชีวิต การใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ตั้งแต่การสร้างที่อยู่อาศัย ของใช้ อาหาร ยารักษาโรค หรือแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างก็เริ่มต้นมาจากธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ในวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชนบทภาคใต้มาสร้างเป็นผลงาน โดยนำประสบการณ์การดำเนินชีวิตของตนเองจากวัยเยาว์จนถึงปัจจุบันที่มีความผูกพันกับสภาพความเป็นอยู่แบบชนบท มาถ่ายทอดผ่านตัวสถาปัตยกรรม รวมไปถึงท้องฟ้าและผิวน้ำที่มีพื้นผิวแตกต่างกัน มาจัดให้เกิดความกลมกลืนด้วยตัวพื้นผิวเอง ผสมผสานกับเทคนิคทางจิตรกรรมออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1.....2.....

52004209 : MAJOR : VISUAL ART

KEY WORD : BALANCE OF LINES' COMBINATION

NIWAT CHOOTOUN :THE REFLECTION OF LIFE. THESIS ADVISORS :
PROF.CHALOOD NIMSAMER AND THONGCHAI SRISUKPRASERT. 47 pp.

The creation of art work under the topic “The Reflection of Life” is an analysis of art work using my own methodology. The subject mentioned mainly relates to the local people’s ways of life which essentially depend on nature and environment. For instance, building shelters or containers, searching for food and biomedicine, as well as some traditions start from nature. All these activities apparently demonstrate the relationship between humans and nature. In the current art thesis, the unique southern people’s lifestyle is an inspiration of my art work. I have combined all my nostalgic memory and the attachment to the local ways of life and transfer the feeling through pieces of art work. I use the southern architecture to illustrate warmth, simplicity, unity. While the blur moving reflection on the water surface implies cultural changes; indistinct cultural identities fade along with the new trend in the society. The concept of the water reflection harmonize with fine art techniques have created several pieces of unique Thai art.

Program of Visual Arts Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2011

Student’s signature

Thesis Advisors’ signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ศาสตราจารย์เกียรติคุณชดุนิมเสมอ ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการให้ความรู้ทางศิลปะ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ รวมถึงสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิทยานิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงในทุกประการ ข้าพเจ้าขอให้คุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ในการดำรงอยู่ร่วมกัน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ณ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
สมมติฐานการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	3
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติแวดล้อม.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัว.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	6
ภาพข้อมูลที่เป็นอิทธิพลเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อม.....	7
ภาพข้อมูลที่เป็นอิทธิพลเกี่ยวกับงานศิลปกรรม.....	11
3 องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์.....	13
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล.....	13
ขั้นตอนการประมวลความคิด.....	13
การสร้างแบบภาพร่าง.....	15
การสร้างสรรค์ผลงาน.....	15
ภาพแสดงตัวอย่างแบบร่างผลงาน.....	16
4 การดำเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	19
ผลงานระยะแรก.....	19
ผลงานระยะแรกขึ้นที่ 1.....	21

บทที่	หน้า
ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 2.....	21
ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 3.....	22
ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 4.....	22
ผลงานระยะแรกชิ้นที่ 5.....	23
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	24
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	24
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	24
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	25
ผลงานวิทยานิพนธ์.....	27
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	27
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	30
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	33
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	36
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5.....	39
5 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	41
บรรณานุกรม.....	42
ภาคผนวก.....	43
ประวัติผู้วิจัย.....	44

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ภาพแสดงลวดลายผ้าบ้าน.....	7
2 ภาพแสดงลวดลายผ้าบ้านและรูปแบบบ้านเรือน.....	7
3 ภาพแสดงลวดลายผ้าบ้านและรูปแบบบ้านเรือน	8
4 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำ	8
5 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำ.....	9
6 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำ	9
7 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำและสภาพแวดล้อม.....	10
8 ภาพแสดงรูปแบบต่างๆของบ้านเรือน.....	10
9 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิว.....	11
10 ภาพแสดงลักษณะต่างๆของพื้นผิว.....	11
11 ภาพแสดงมุมมองแบบมองมุมสูง.....	12
12 ภาพแสดงการวางองค์ประกอบของบ้านเรือน.....	12
13 ภาพแสดงแบบร่างปากกาบนกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	16
14 ภาพแสดงแบบร่างปากกาบนกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	16
15 ภาพแสดงแบบร่างปากกาบนกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	17
16 ภาพแสดงแบบร่างปากกาบนกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	17
17 ภาพแสดงแบบร่างปากกาบนกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5.....	18
18 ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1.....	21
19 ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2.....	21
20 ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3.....	22
21 ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4.....	22
22 ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 5.....	23
23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	24
24 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	24
25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	25
26 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	26
27 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	26

บทที่ 1

บทนำ

วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญของเมืองเกิดขึ้นจากความเชื่อกันของชุมชนในการดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข สืบทอดกันมายาวนาน ความเชื่อนี้มีอยู่ในทุกๆชุมชนไทย ย้อนไปถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในดินแดนต่างๆทางตอนเหนือๆนอกประเทศไทย เช่น ไทดำ ไทขาว ไทลื้อ ไทจีน ไทอาหม ไทฮัสสัม ชุมชนที่มีไทนาหน้าเหล่านี้มีรากเหง้าของวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน มีภาษา การแต่งกาย ประเพณีสำคัญๆคล้ายกันที่สำคัญ คือ มีจิตวิญญาณของความเป็นไทยร่วมกัน

ลักษณะภายนอกหรือที่เป็นรูปธรรมอันได้แก่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การปกครอง เศรษฐกิจ ภาษา อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่และกาลเวลาที่ผ่านไป แต่ส่วนที่เป็นนามธรรมคือวัฒนธรรมของทุกชุมชน ยังมีแกนของความเป็นไทยอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมพื้นบ้านดำรงอยู่ได้ด้วยความรัก ความผูกพัน ที่โยงใยชีวิตในชุมชนเข้าด้วยกันในทางราบ นับถืออาวุโสและคุณธรรมมากกว่าฐานะทางการเงินหรือตำแหน่งหน้าที่ ประเพณีอันดีงามถูกถ่ายทอดจากปู่ ย่า ตา ยาย ถึงลูกหลาน ด้วยนิทานพื้นบ้าน คำสอน ปรัมปรา เพลงกล่อม คติธรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ ปลุกฝังศีลธรรมและจริยธรรมความรัก ความผูกพันฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณ ความสันโดษ พอเพียง ไม่เคียดริ้น แสวงหาจนเกินความจำเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยยังคงอยู่ ยังคงเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้ได้ ถึงแม้วัฒนธรรมเมืองและวัฒนธรรมบริโภคนิยมจากภายนอกจะแผ่อิทธิพลเข้ามา จิตวิญญาณที่มั่นคงและแข็งแกร่งของความเป็นพื้นบ้านไทยที่บ่มเพาะสืบทอดมายาวนาน ก็สามารถปรับอิทธิพลเหล่านั้นให้เข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืน จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความผูกพันในวิถีชีวิตชนบทตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นเหมือนเครื่องหล่อหลอมข้าพเจ้าให้เกิดความรักในความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย เกิดเป็นความภูมิใจ สุขใจในข้าพเจ้า กลิ่นอายของชนบท ความเรียบง่าย น้ำใจไมตรี ชนบทธรรมนิยมต่างๆเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลงใหล และ

เก็บเกี่ยวซึมซับมาเป็นแรงบันดาลใจ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาชนบท ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง ข้าวของเครื่องใช้ วัฒนธรรม ประเพณี อุปนิสัย ความเป็นอยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง หรือแม้แต่ ลักษณะภูมิประเทศ เมื่อได้สัมผัสพบเห็นทำให้เกิดความสะเทือนใจ กระตุ้นความรู้สึกในความทรงจำบางอย่างในจิตสำนึกขึ้นมา ความพิเศษของภูมิปัญญาชนบทที่กลั่นกรองผ่านช่วงเวลาต่างๆ เกิดเป็นจิตวิญญาณที่สะสมอยู่ในรูปทรงและพื้นผิวของสถาปัตยกรรมในแต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นเหมือน การประสานกันของชีวิต ความคิด ปรัชญา การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เป็นความงามที่แฝงอยู่ในการใช้ชีวิตแบบชนบท โดยตั้งอยู่บนหลักของการพึ่งพาและความเคารพธรรมชาติ

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่อาศัยพื้นผิวของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมของชนบทรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ประจำท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคที่เกิดจากร่องรอยวัสดุเป็นตัวนำ มุ่งเน้นพื้นผิวที่มีลักษณะพิเศษตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวของหลังคา ฝาบ้าน สังกะสี ไม้กระดาน และสภาพแวดล้อม เช่น ท้องฟ้า ผืนน้ำ ที่มีลักษณะของพื้นผิวเฉพาะเหล่านี้นำมาสร้างให้เกิดความกลมกลืนบนความแตกต่างของพื้นผิว เพื่อแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ตามทัศนคติส่วนตัว ประกอบด้วยความงามด้านความกลมกลืนและเอกภาพ

สมมติฐานของการสร้างสรรค์

ภาพแห่งวิถีชีวิตชนบทที่ยังอยู่ในความทรงจำและความประทับใจได้ก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ที่บอกเล่าถึงความอบอุ่น เรียบง่าย ความสงบ ผ่านผลงานที่มีลักษณะเหมือนจริงแต่ก็ไม่ได้นำเสนอในแบบเหมือนจริงหรือเขียนมาจากสถานที่จริง ผลงานเหล่านั้นได้ถูกกลั่นกรองมาจากความประทับใจและจินตนาการโดยอาศัยพื้นผิวที่มีความแตกต่างในตัวสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ข้าวของเครื่องใช้ ผืนน้ำ ท้องฟ้า พื้นดิน มาจัดให้เกิดการผสมกันด้วยตัวพื้นผิวเอง และกลมกลืนไปกับรูปแบบของหมู่บ้านตามที่เป็นจริง โดยใช้มุมมองแบบภาพทิวทัศน์ในการนำเสนอเพื่อสื่อถึงความเป็นชุมชนยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอยู่
2. ขอบเขตทางด้านรูปทรง เป็นรูปทรงจากสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและรูปทรงจากธรรมชาติที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
3. ขอบเขตทางด้านเทคนิคใช้ร่องรอยที่เกิดจากวัสดุเป็นตัวนำในการสร้างสรรค์ โดยเกิดจากการทดลองเทคนิคส่วนตัว
4. ขอบเขตด้านมุมมองโดยใช้มุมมองแบบภาพทิวทัศน์จากมุมสูง เพื่อสื่อถึงความเป็นชุมชน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้แบ่งงานเป็นขั้นตอน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าจากสถานที่จริง ตามหมู่บ้านที่ยังคงความเรียบง่ายอยู่
2. ศึกษาจากหนังสือและสื่อต่างๆ ที่นำเสนอเรื่องราวชนบท
3. ศึกษาลักษณะพิเศษของพื้นผิวต่างๆ การผสมผสานกันของพื้นผิว และความเป็นวัตถุนั้นๆ
4. รวบรวมข้อมูล นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพร่างเบื้องต้น ทั้งภาพขาวดำ และภาพสีเพื่อหาโครงสร้างและบรรยากาศของภาพ
5. เสนอโครงสร้างจากความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
6. การสร้างสรรค์ผลงานจากหัวข้อที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว นำภาพร่างผลงานที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาแก้ไขแล้วดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
7. เขียนเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ โดยวิเคราะห์ วิจัยผลงานตั้งแต่ก่อนวิทยานิพนธ์จนถึงชุดวิทยานิพนธ์

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. จากประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตในชนบทตั้งแต่วัยเยาว์
3. เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตจากสถานที่จริงตามชนบทต่างๆ ซึมซับบรรยากาศการดำรงชีวิต ความอบอุ่นและเสน่ห์ของชนบท ทั้งด้านการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และประเพณีต่างๆ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
4. วิเคราะห์วางแผนและตั้งข้อสังเกตโดยใช้แนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการ
5. นำข้อมูลเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อแสดงออกในผลงานให้กลมกลืนและมีเอกภาพ
6. นำเสนอผลงานพร้อมทั้งประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานที่จริงเป็นส่วนใหญ่และภาพร่างที่จัดองค์ประกอบขึ้นเอง โดยกลั่นกรองความลงตัวของผลงาน และศึกษาในเรื่องของโครงสร้างการประกอบกันของตัวสถาปัตยกรรม การแบ่งระนาบสัดส่วน การทับซ้อนกันของพื้นผิวต่างๆ ทิศทางของส่วนประกอบในตัวบ้าน เช่น หลังคา ฝาบ้าน ระเบียง เสา ไม้ระแนง เป็นต้น เพราะลักษณะของบ้านเรือนในแต่ละภูมิภาคมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้เกิดความถูกต้องตามลักษณะของบ้านเรือนในแต่ละภาคและให้ได้องค์ประกอบโดยรวมอันจะนำมาสู่การจัดวางเป็นมุมมองใหม่ตามแนวคิดที่ต้องการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและรายละเอียดของข้อมูล

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จากบุคลิกและอุปนิสัยของความช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัยใคร่รู้ และรู้จักที่จะตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ โดยธรรมชาติของศิลปินทั่วไปซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มึนจิตใจประณีตละเอียดอ่อน สามารถมองเห็นรับรู้ เข้าใจและเข้าถึงคุณค่าทางความงามและความเป็นจริงของสรรพสิ่งได้โดยง่าย (อิทธิพล ตั้งโฉลก 2550:168)

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น ข้าพเจ้าได้แสวงหาสิ่งที่สามารถเป็นสื่อในการแสดงออกที่ใกล้เคียงหรือให้ตรงกับความรู้สึกส่วนตัวมากที่สุดจากการแสวงหานี้ทำให้ข้าพเจ้าพบว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการค้นหาแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประสบการณ์ในชีวิตจึงเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากสภาพแวดล้อม ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ยังผลให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะเลือกสรรค์เรื่องราวที่เป็นตัวตนของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้อง

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

สภาพแวดล้อมของชนบทล้วนล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่แตกต่างธรรมชาติที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ผืนป่า ฝวน้ำ ท้องนาทุ่งหญ้า ต่างพร้อมใจให้เราได้ร่วมอาศัยด้วยกันอย่างพึ่งพา ธรรมชาติกับชนบทเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้เพราะวิถีชนบทต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยก็ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น จึงเกิดเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ได้อย่างลงตัว ฉะนั้น ฉะนั้นสำคัญนี้ได้เกิดความหมายในด้านสุนทรีย์ที่มีอิทธิพลโดยตรงในการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ในรูปของงานสร้างสรรค์ที่สื่อความหมายผ่านเทคนิคและการประสานของพื้นผิวเกิดเป็นรูปทรง แสดงเรื่องราวและบรรยากาศของชนบทและสภาพแวดล้อมที่เป็นความงามทางด้านทัศนศิลป์

อิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัว

จากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวชนบท ความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้ก่อเกิดเป็นตัวตนและบ่มเพาะจิตวิญญาณของวิถีชนบทให้ติดตัวมา ความรัก ความผูกพัน จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะชุดนี้เพื่อตอบสนองความรู้สึกของตนเองที่มีต่อวิถีชนบทและเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชนบทให้คนทั่วไปได้รับรู้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความอบอุ่น ความเรียบง่าย ความสามัคคี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านตัวสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่น โดยใช้ลักษณะการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมมาจัดองค์ประกอบ ขณะเดียวกันก็แอบแฝงเรื่องราววิถีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

การใช้พื้นผิว (Texture) ในการสร้างผลงานโดยดึงเอาพื้นผิวที่มีความแตกต่างมาประสมให้เกิดความกลมกลืนในผลงาน ลักษณะพื้นผิวโดยทั่วไปถือว่าเป็นทัศนธาตุที่มีได้เป็นหลักในการสร้างรูปทรง เพราะตัวมันเองมีข้อจำกัด ไม่มีลักษณะทั่วไปสมบูรณ์เหมือนทัศนธาตุอื่นๆ แต่ความพิเศษของพื้นผิว คือ การถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างจับปล้น กล่าวคือ พื้นผิวต่างๆให้อารมณ์ ความรู้สึกแตกต่างกัน เช่น หยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นก้ำมะหยี่ ฯ เหล่านี้เพื่อนำมาประกอบกับเรื่องราวการจัดวางให้เกิดความสมดุล และความกลมกลืนก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีเอกภาพ

ภาพข้อมูลที่เป็นอิทธิพลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบทและธรรมชาติแวดล้อม



ภาพที่ 1 ภาพแสดงลวดลายฝาบ้าน



ภาพที่ 2 ภาพแสดงลวดลายฝาบ้านและรูปแบบบ้านเรือน



ภาพที่ 3 ภาพแสดงอาคารผาบ้านและรูปแบบบ้านเรือน



ภาพที่ 4 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำ



ภาพที่ 5 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำ



ภาพที่ 6 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำ



ภาพที่ 7 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บ้านกลางน้ำและสภาพแวดล้อม

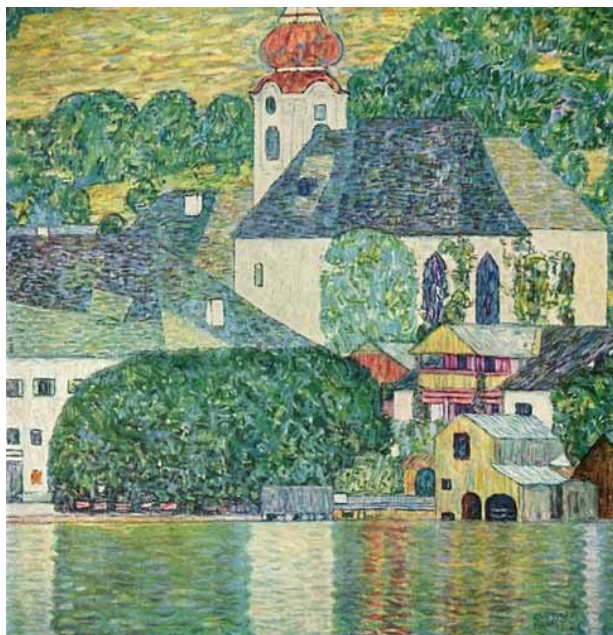


ภาพที่ 8 ภาพแสดงรูปแบบต่างๆของบ้านเรือน

ภาพข้อมูลงานศิลปกรรมที่ให้อิทธิพลกับการสร้างสรรค์



ภาพที่ 9 ภาพแสดงความแตกต่างของพื้นผิว



ภาพที่ 10 ภาพแสดงลักษณะต่างๆของพื้นผิว



ภาพที่ 11 ภาพแสดงมุมมองแบบมองมุมสูง



ภาพที่ 12 ภาพแสดงการวางองค์ประกอบของบ้านเรือน

บทที่ 3

องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์

การดำเนินการในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีกระบวนการขั้นตอน ความคิดไปจนถึงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการประมวลข้อมูลความคิดต่างๆ ไปจนถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์เป็นผลงานโดยกำหนดไว้เป็นขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

เป็นข้อมูลที่ศึกษาจากการเดินทางไปสัมผัสสัมผัสจากพื้นที่ชนบทต่างๆ เกี่ยวกับความประทับใจ ความสุข เกิดการเรียนรู้ สัมผัสเป็นประสบการณ์ อีกทั้งความคุ้นเคยกับวิถีชนบท ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดความคิด การค้นหาเทคนิควิธีการเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ตรงกับความรู้ที่ความต้องการแสดงออกมาเป็นผลงานชุดนี้

ขั้นตอนการประมวลความคิด

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากสถานที่จริง บวกกับประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตในชนบท โดยศึกษาและทำความเข้าใจถึงลักษณะเด่นเอกลักษณ์เฉพาะ รายละเอียดความแตกต่างของพื้นที่ผิวต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปทรงของบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของชนบท และนำข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์หาวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตรงกับความรู้สึกส่วนตัวและแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งขั้นตอนเป็นลำดับทั้งเนื้อหาทางด้านเรื่องราว เนื้อหาทางด้านทัศนศิลป์ และเนื้อหาทางด้านสัญลักษณ์

1. เนื้อหาด้านเรื่องราว

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศของความงามและความหมายของวิถีชีวิตชนบท บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมชนบท สะท้อนนัยทางความจริงของสังคมชนบทที่ค่อยๆ เสื่อมสลายไปยุคสมัย

2.เนื้อหาทางด้านทัศนศิลป์

เป็นการแสดงออกในรูปแบบของจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่เน้นพื้นผิวที่มีความแตกต่างมาสร้างโดยอาศัยรูปทรงของสถาปัตยกรรมแบบชนบทเป็นตัวสร้างความกลมกลืนให้กับพื้นผิวอย่างเป็นเอกภาพ สื่อความหมายที่มีคุณลักษณะดังนี้

พื้นผิว (texture)

พื้นผิวเป็นโครงสร้างในการดำเนินเรื่องราวและบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวจากธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์ ล้วนมีความแตกต่างและมีความพิเศษอยู่ณตัวของมันเอง พื้นผิวที่แตกต่างย่อมให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่าง เช่น พื้นผิวที่หยาบขรุขระให้ความรู้สึกที่ไม่สบายหูตาดู หงุดหงิด พื้นผิวที่เรียบนุ่มกำมะหยี่ให้ความรู้สึกเบาสบาย ลักษณะพื้นผิวมี 2 ชนิดคือ

1. ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว ฯลฯ
2. ลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองจะรู้สึกหยาบหรือละเอียดแต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทำผิวเป็นลายไม้ ลายหิน หรือการใช้รอยพุ่กันในงานจิตรกรรมบางชิ้น

อย่างไรก็ตาม ลักษณะพื้นผิวโดยทั่วไปถือว่าเป็นทัศนธาตุที่มีได้เป็นหลักในการสร้างรูปทรง เพราะตัวมันเองมีข้อจำกัด ไม่มีลักษณะทั่วไปสมบูรณ์เหมือนธาตุอื่นๆ จึงต้องหารูปทรงให้กับพื้นผิวต่างๆ ได้อยู่และสอดคล้องประสานไปตามรูปทรงต่างๆ อย่างกลมกลืน

รูปทรง (Form)

รูปทรงเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของเรื่องราวและเนื้อหาทางด้านทัศนศิลป์ รูปทรงสถาปัตยกรรมที่ทับซ้อนกันไปมาจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ตรงตามจุดมุ่งหมายรวมไปถึงการประสานกันของพื้นผิวในแต่ละรูปทรง สร้างบรรยากาศและความกลมกลืนได้อย่างเป็นเอกภาพ

3. เนื้อหาทางสัญลักษณ์

เป็นการนำเสนอสัญลักษณ์โดยการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากความทรงจำที่ประทับใจผ่านการแสดงออกในงานจิตรกรรมที่เน้นพื้นผิวที่เกิดจากวิธีชนบทและสภาพแวดล้อม แสดงนัยสื่อความหมายของความสามัคคี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

การสร้างแบบภาพร่าง

นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและซึมซับจากสถานที่จริงมาคิดเป็นภาษาภาพและทำภาพร่างเบื้องต้นด้วยปากกาดำบนกระดาษ เพื่อหาโครงสร้างโดยรวมของภาพ หาตำแหน่งของเรื่องราว ลักษณะแง่มุม มุมมองต่างๆลงบนระนาบ พนวกกับจินตนาการร่วมลงไปในขณะที่ร่างภาพ โดยใช้วิธีการทำภาพร่างเบื้องต้นหลายๆภาพ แล้วจึงนำมาเลือกสรรคภาพร่างที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการขยายเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามขั้นตอนต่อไป

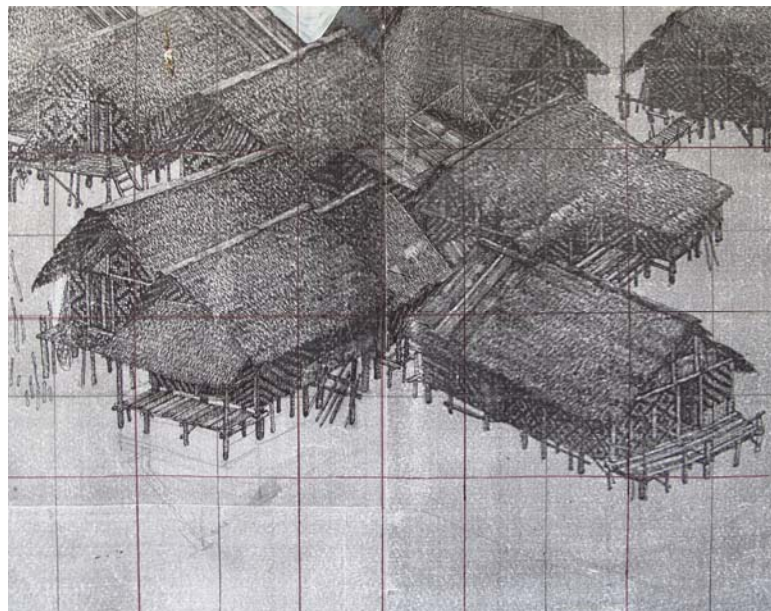
การสร้างสรรค์ผลงาน

นำภาพต้นแบบที่เลือกมาขยายลงบนผ้าใบโดยการร่างภาพตามภาพต้นแบบแล้วจึงลงมือสร้างพื้นผิวลงบนภาพร่างในแต่ละจุดตามความเป็นจริงของพื้นผิวแต่ละชนิดขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมาก การสร้างพื้นผิวบางพื้นผิวต้องใช้ความว่องไวและความชำนาญเพื่อแข่งกับจังหวะของสีที่ค่อยๆเริ่มแห้งการสร้างพื้นผิวให้สอดคล้องและประสานกันก็สำคัญต้องวางแผนในการประสานพื้นผิวแต่ละแบบที่มีความแตกต่างกันมาก โดยการหาพื้นผิวหรือรูปทรงที่สามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างกันมาเป็นตัวลดความแตกต่างและสร้างความกลมกลืน จากนั้นเริ่มเก็บรายละเอียด การให้น้ำหนัก แสง เงา เพิ่มความมีชีวิตให้กับภาพ ตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ผลงาน

ภาพแสดงตัวอย่างแบบร่างผลงาน



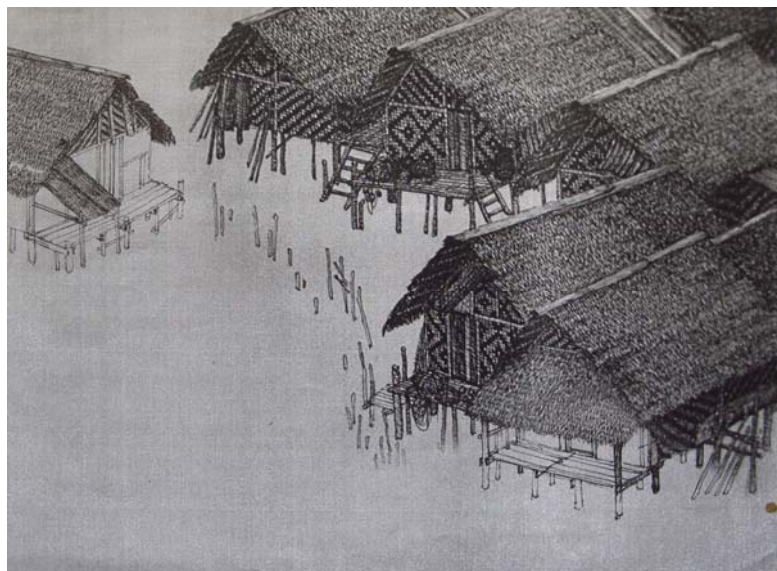
ภาพที่ 13 ภาพแสดงแบบร่างปากกานกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1



ภาพที่ 14 ภาพแสดงแบบร่างปากกานกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 15 ภาพแสดงแบบร่างปากกานกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



ภาพที่ 16 ภาพแสดงแบบร่างปากกานกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4



ภาพที่ 17 ภาพแสดงแบบร่างปากกานกระดาษ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5

บทที่ 4

การดำเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “ภาพสะท้อนของชีวิต” เป็นการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความประทับใจในวิถีแห่งชนบทที่เคยพบเห็นและได้สัมผัสผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย มุ่งเน้นอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด โดยอาศัยพื้นผิวที่มีความแตกต่างและความเหมือนจริงเป็นตัวสื่อเนื้อหาทางด้านทัศนศิลป์และความคิด

จากประสบการณ์ที่สั่งสมและการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงได้พัฒนาปรับปรุงผลงานให้ตรงตามแนวความคิดและจุดมุ่งหมายตามสิ่งที่ต้องการแสดงออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ได้มีการแบ่งเป็นระยะดังนี้

ผลงานระยะแรก

เป็นผลงานที่พัฒนาต่อยอดทางด้านแนวความคิดและเทคนิควิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการใช้พื้นผิวในการสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานในช่วงนี้เริ่มคลี่คลายจากการสร้างความขัดแย้งในผลงานระหว่างพื้นผิวของหลังคา กับพื้นที่ว่างเปลี่ยนมาเป็นการสร้างความกลมกลืนในผลงาน โดยการนำพื้นผิวที่มีความแตกต่างมาประสานรวมกันให้เกิดเป็นความกลมกลืน ส่วนแนวความคิดก็ยังคงยึดแนวเรื่องของวิถีชนบทที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและเน้นความเป็นเอกภาพของผลงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานในช่วงนี้ยังคงยึดเทคนิคการนำพื้นผิวหลังคาและรูปแบบบ้านเรือนชนบท แต่เป็นช่วงระยะเวลาของการหาความชัดเจนหรือรูปแบบที่ต้องการให้สอดคล้องกับแนวความคิดและการแสดงออกทางเทคนิค การทำความเข้าใจในเรื่องของพื้นผิวที่มีความพิเศษอยู่ในตัว อันหมายถึงการนำเสนอที่ต้องการให้พื้นผิวนั้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง โดยให้รูปทรงของบ้านเรือนเป็นเพียงทัศนธาตุรอง มุ่งเน้นการประสานกันของพื้นผิวให้เกิดความกลมกลืนดังการอยู่

ร่วมกับธรรมชาติของวิชชนบทโดยการพึ่งพาและเคารพต่อธรรมชาติ การอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต ทำให้เห็นวิถีชีวิตและวิถีทางวัฒนธรรม

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์มีการตีความถึงนัยของพื้นผิว ความพิเศษของพื้นผิวที่ทำให้ความสมจริงบ่งบอกความหมายอย่างชัดเจนของแนวคิด การสร้างพื้นที่ว่างโดยการเปลี่ยนสีเพื่อให้เกิดความกลมกลืนในภาพ การจัดวางองค์ประกอบใหม่ การสร้างพื้นผิวที่มีความใกล้เคียงกับพื้นผิวแบบเดิม การเปลี่ยนวัสดุของระนาบจากการวิเคราะห์และสัมมนาสามารถสรุปได้ว่า การทดลองทางเทคนิควิธีการ ความน่าสนใจของพื้นผิวและจุดเด่นของผลงานจะถูกบดบังจากตัวรูปทรงและตัวองค์ประกอบ หากว่าพื้นผิวที่มีความแตกต่างทั้งโดยธรรมชาติและการทำงานมนุษย์เกิดความกลมกลืนด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันและสอดคล้องกับรูปแบบของสถาปัตยกรรม การประสานของพื้นผิวในผลงานก็จะกลมกลืนด้วยการพึ่งพาเช่นกัน

ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นี้เป็นผลงานที่ต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมาซึ่งมีที่มาจากการศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริง ผวนกับประสบการณ์ในวัยเยาว์ที่เคยได้สัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ รวมถึงความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการสัมมนาชี้แนะแนวทางของเหล่าคณาจารย์ที่หล่อหลอมรวมเป็นองค์ความรู้และประมวลความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมาทั้งหมดเพื่อพัฒนาแนวความคิดกระบวนการสร้างสรรค์ที่ตรงจุดมุ่งหมายให้มีความเด่นชัดในเรื่องรูปแบบเนื้อหาเรื่องราวที่ลึกซึ้งและสามารถอธิบายออกมาเป็นภาษาภาพที่ชัดเจนสมบูรณ์และเป็นเอกภาพ

ลักษณะมุมมองที่เป็นแบบมุมมองสูง ซึ่งเป็นมุมที่เหมาะสมกับรูปแบบของผลงานที่ถ่ายทอดถึงความเป็นชุมชน หมู่บ้าน และวิถีชีวิต การสร้างมุมมองให้รู้สึกว่ามีขนาดใหญ่และแผ่ขยายออกไปอีกนั้นไม่ใช้การเตรียมระนาบที่มีขนาดใหญ่แต่เป็นการจัดองค์ประกอบในภาพเป็นลักษณะของการ “ตัดตก” หมายถึงการวางรูปทรงให้ตกขอบของระนาบ เกิดเป็นรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์ข้างเพื่อให้รู้สึกว่ายังมีบ้านเรือนขยายออกไปอีก และผลสืบเนื่องจากรูปแบบเทคนิควิธีการความหมายในสัญลักษณ์ของการแสดงออกที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ ทิศทางในการสร้างสรรค์ ดังนั้นการประสานกันอย่างกลมกลืนของพื้นผิว ของวิถีชีวิตแบบชนบทและพื้นผิวของสภาพแวดล้อม เรียกรวมกันว่า “ภาพสะท้อนของชีวิต”



ภาพที่ 18 ภาพผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1



ภาพที่ 19 ภาพผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 20 ภาพผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3



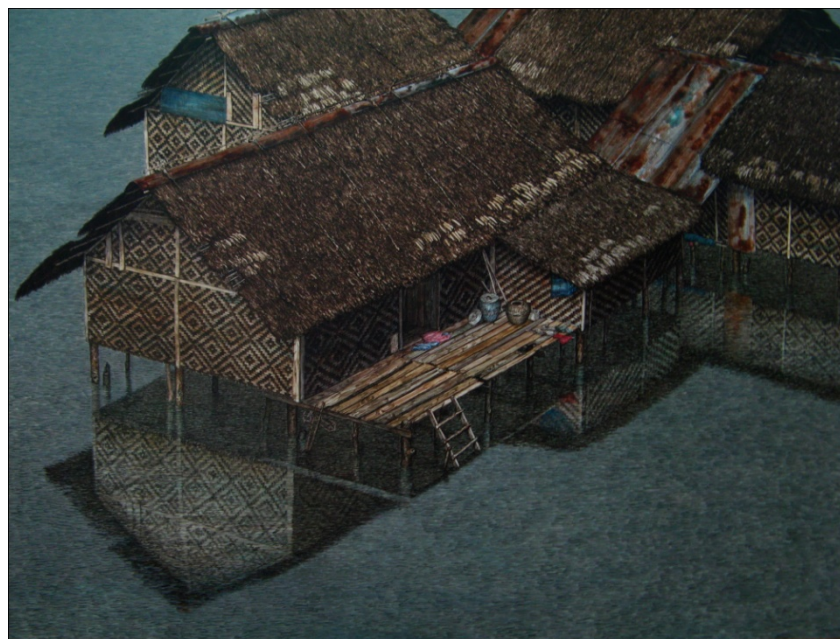
ภาพที่ 21 ภาพผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4



ภาพที่ 22 ภาพผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 5



ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1



ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



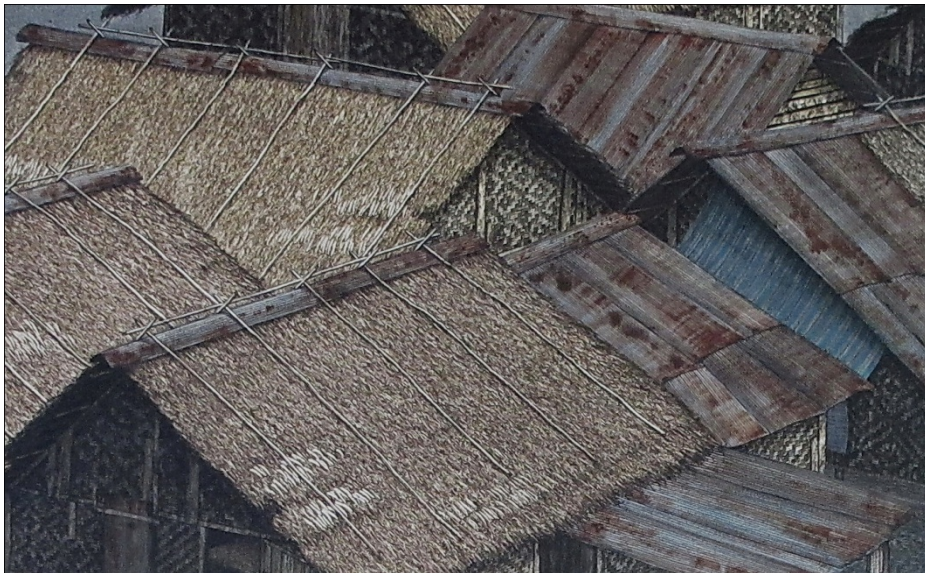
ภาพที่ 26 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1



ภาพที่ 27 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1



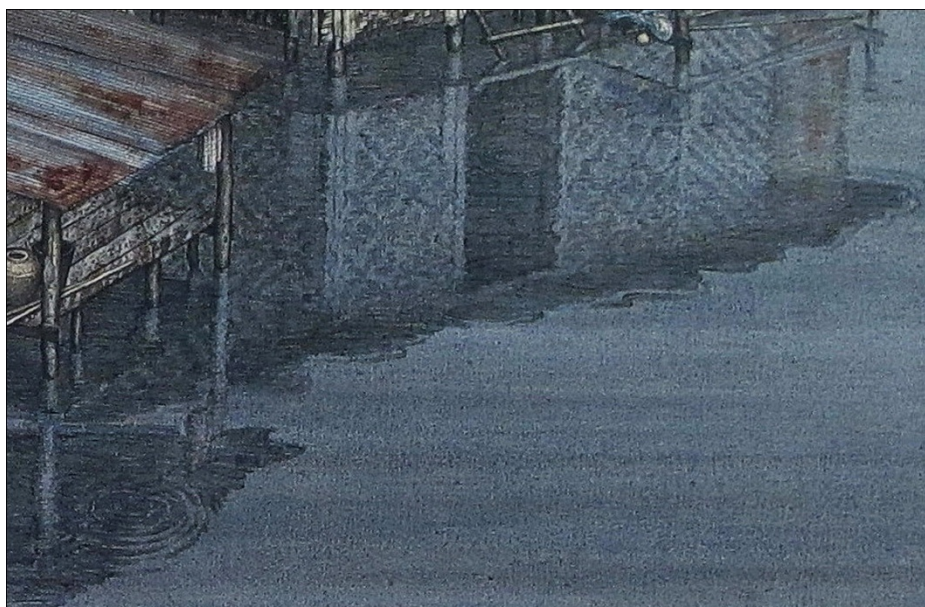
ภาพที่ 28 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1



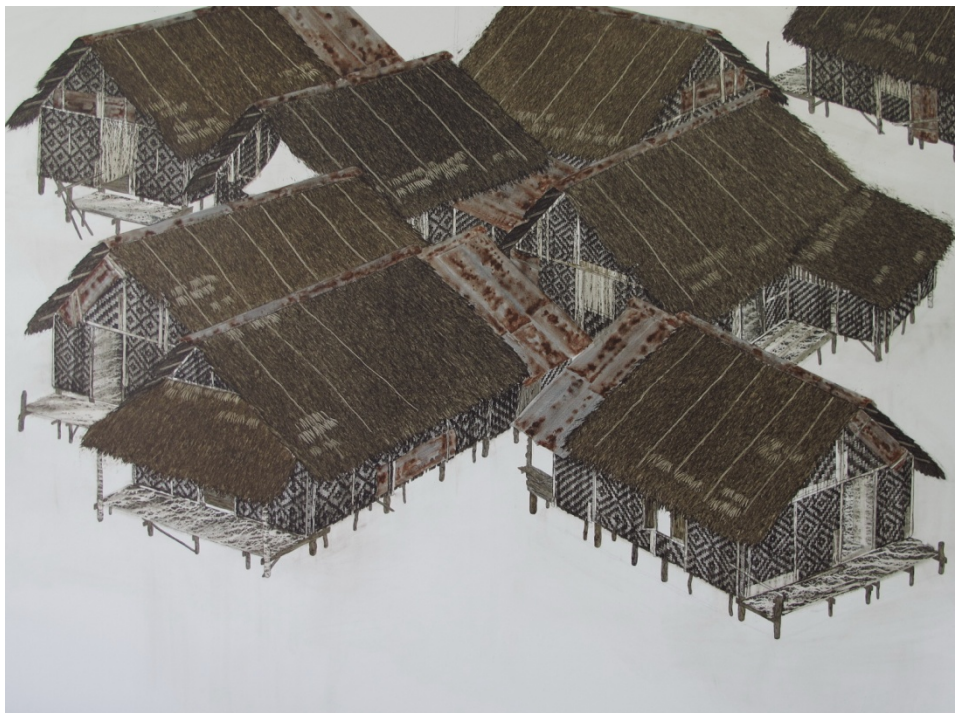
ภาพที่ 29 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1



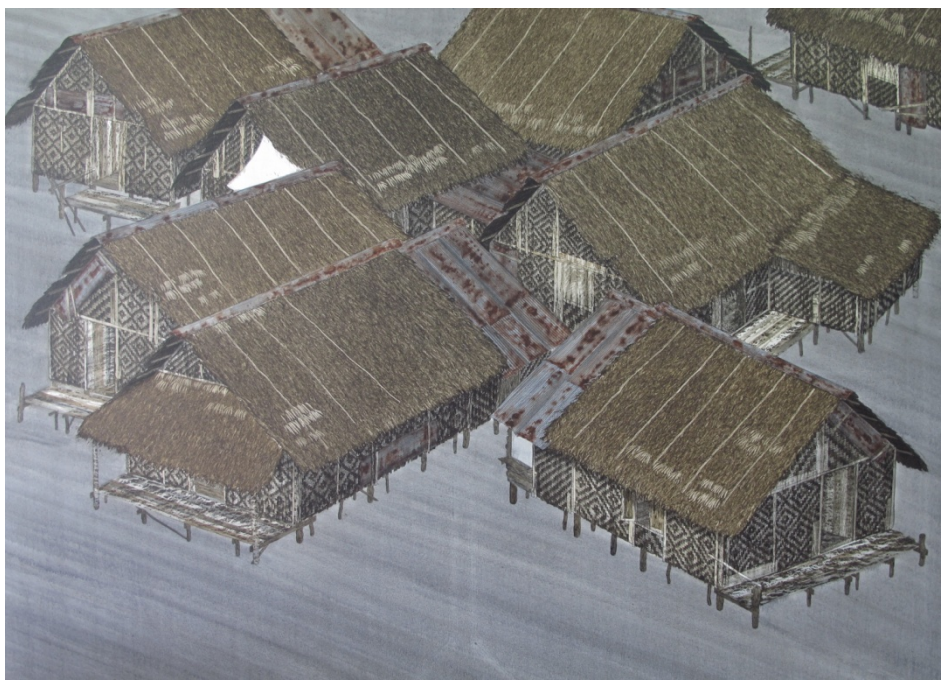
ภาพที่ 30 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1



ภาพที่ 31 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 1



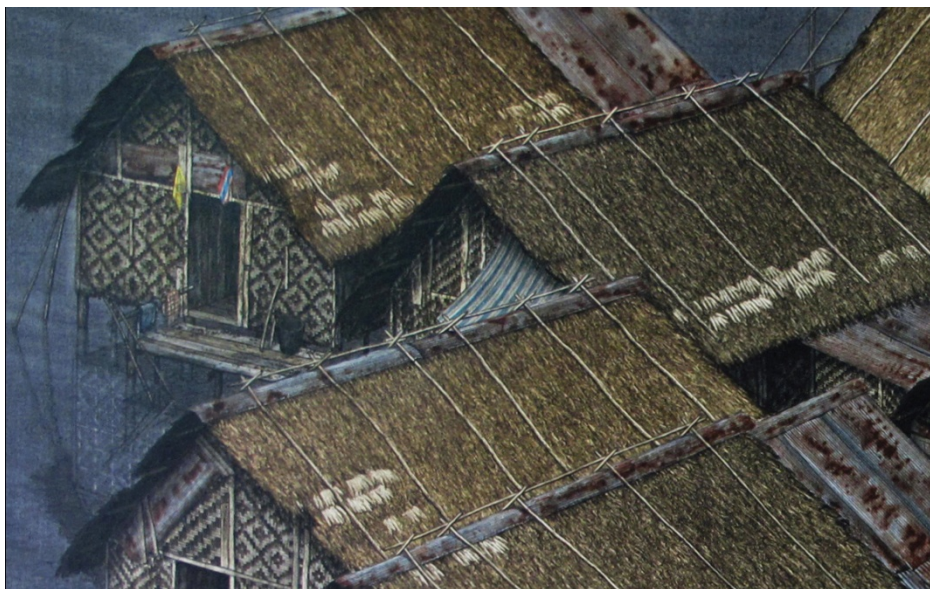
ภาพที่ 32 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2



ภาพที่ 33 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2



ภาพที่ 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2



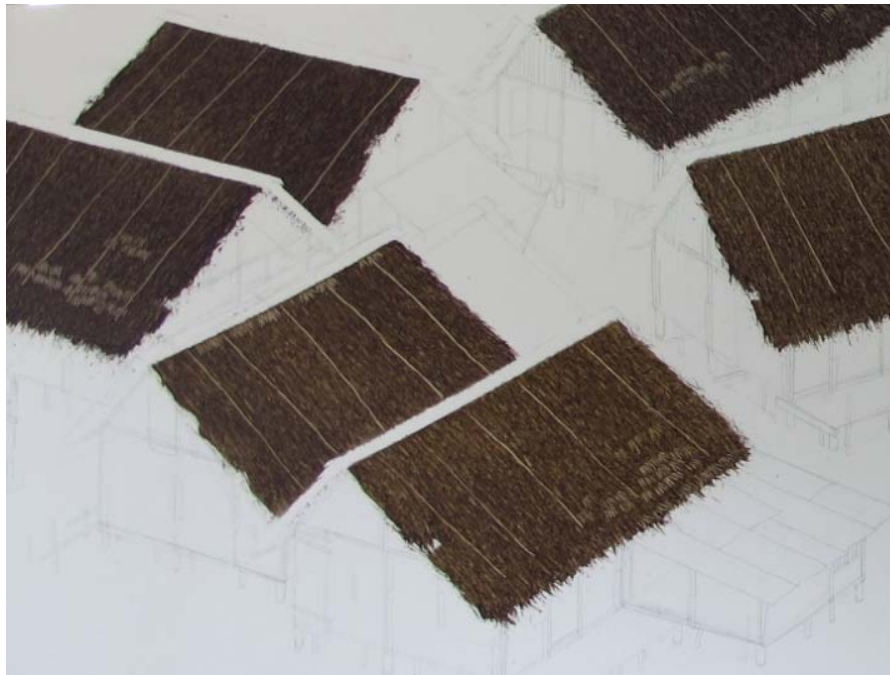
ภาพที่ 35 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2



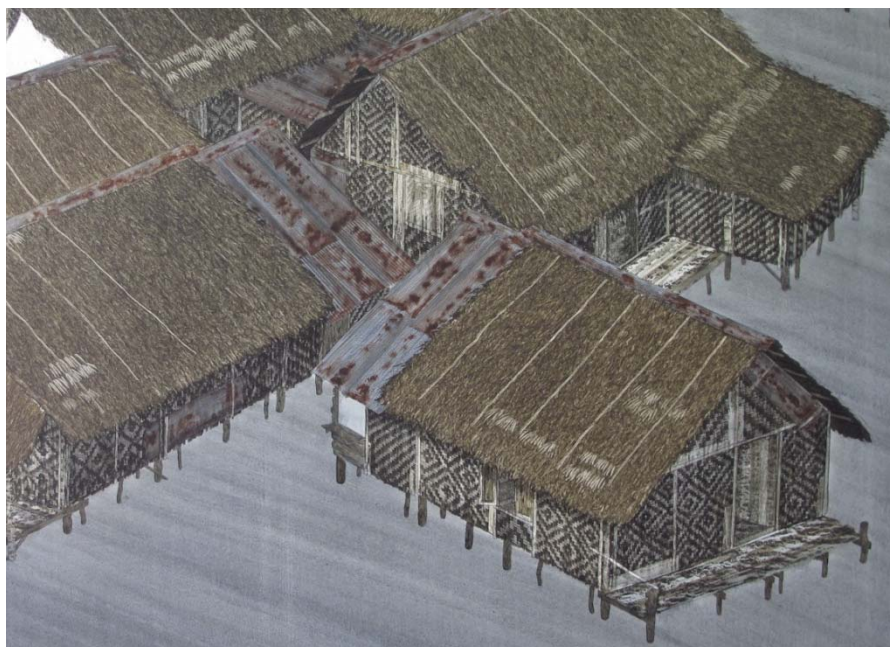
ภาพที่ 36 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 37 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 38 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



ภาพที่ 39 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



ภาพที่ 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



ภาพที่ 41 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



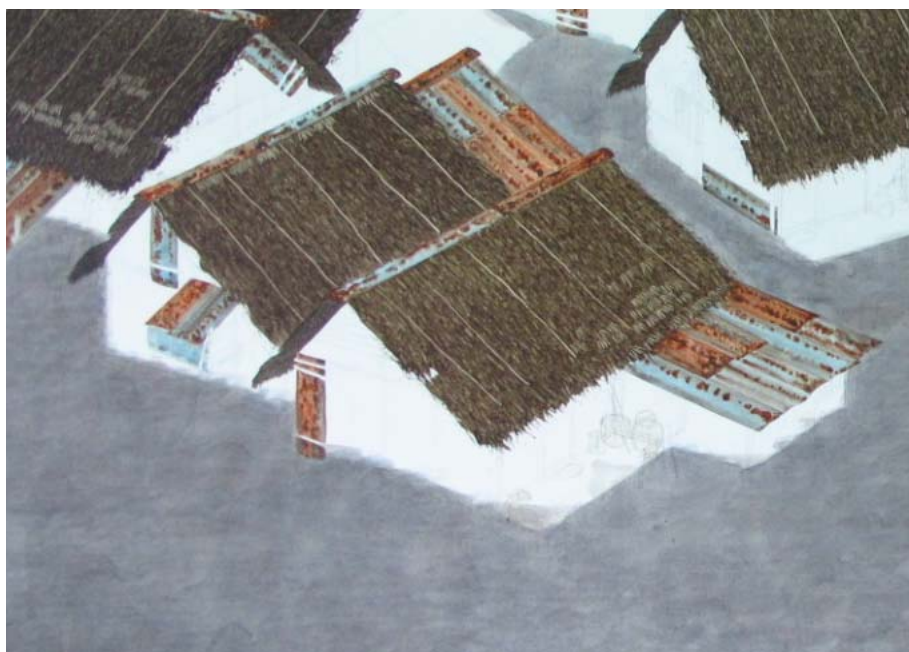
ภาพที่ 42 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



ภาพที่ 43 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3



ภาพที่ 44 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4



ภาพที่ 45 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4



ภาพที่ 46 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4



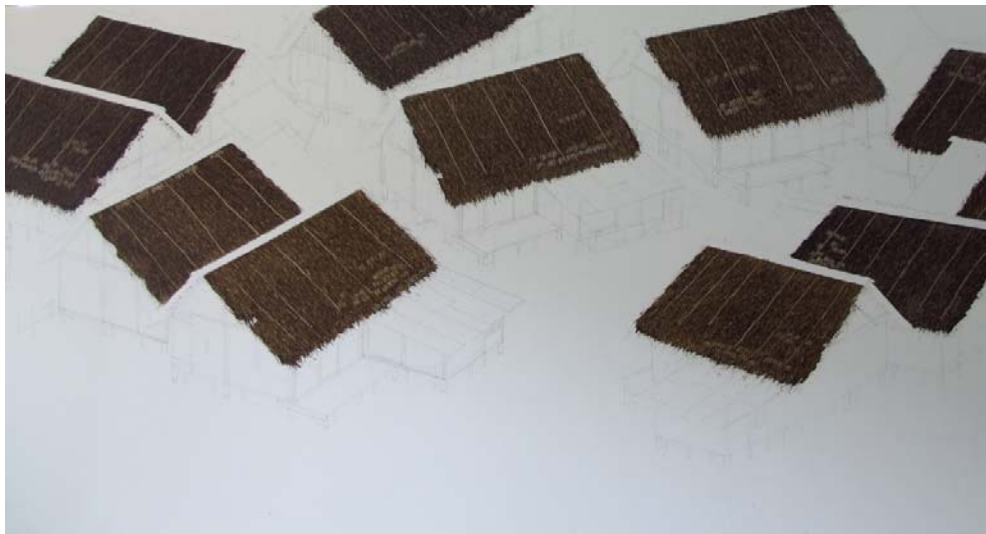
ภาพที่ 47 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4



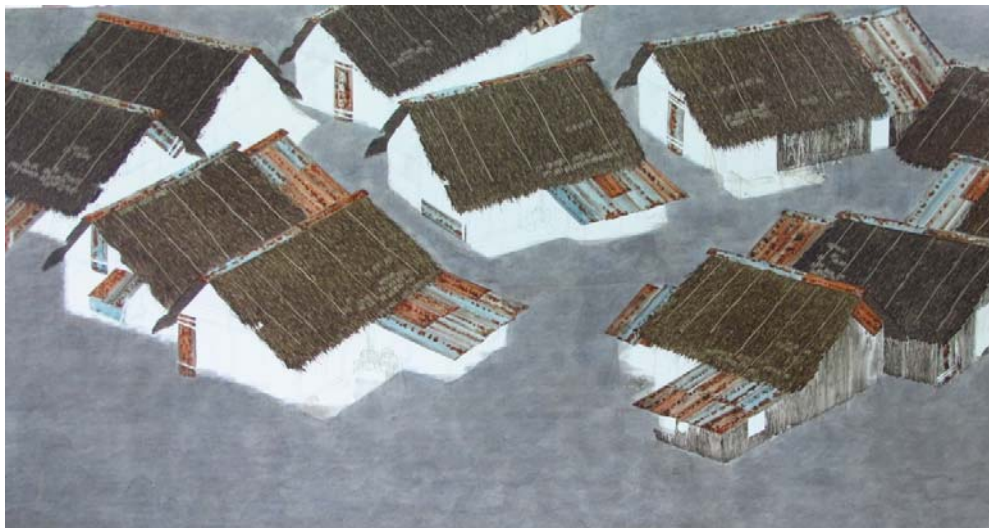
ภาพที่ 48 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4



ภาพที่ 49 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4



ภาพที่ 50 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5



ภาพที่ 51 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5



ภาพที่ 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5



ภาพที่ 53 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5



ภาพที่ 54 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5



ภาพที่ 55 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5

บทที่ 5

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในวิทยานิพนธ์ชุด “ภาพสะท้อนของชีวิต” เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการซึมซับและความประทับใจวิถีชีวิตของชนบทพื้นถิ่นภาคใต้มาแต่เยาว์วัย ที่เคยได้ใช้ชีวิตได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวิถีแห่งความเรียบง่าย การพึ่งพาอาศัย ความสามัคคี ความเมตตาและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ผวนกับการสังเกตเห็นความพิเศษของวิถีชนบทที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามทัศนคติส่วนตัวผสานรวมกับเทคนิควิธีการเฉพาะตัวในการสร้างพื้นผิว ทำให้เกิดความกลมกลืนที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านเรือนชนบทและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นเอกภาพ เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความเรียบง่ายและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพ

จากการดำเนินงานสร้างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความคิดและความเป็นตัวตนออกสู่สังคมภายนอกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยได้รับการชี้แนะแนวทางจากเหล่าคณาจารย์ ได้รู้ถึงข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์จึงเกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกแสดงออกมาเป็นผลงานด้านสุนทรียศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นจึงเป็นประสบการณ์ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและหวังว่าการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพต่อไป

บรรณานุกรม

ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2553.

อิทธิพล ตั้งโกลก. แนวทางการสอนและการสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร :
อมรินทร์, 2550.

ดำรง วงศ์อุปราช. สยามทัศน์ Siam Vision. หน้า 11, 15: 2545.

ภาคผนวก

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์

ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์

1. ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1

ขนาด 130x190 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

2. ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2

ขนาด 140x190 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

3. ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3

ขนาด 180x280 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

4. ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4

ขนาด 180x280 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

5. ผลงานระยะแรกของการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 5

ขนาด 150x190 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ขนาด 180x1800 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

2. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ขนาด 120x160 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

3. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ขนาด 160x200 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ผลงานวิทยานิพนธ์

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ขนาด 150x250 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ขนาด 160x200 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ขนาด 165x200 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

4. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ขนาด 150x200 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5

ขนาด 150x350 เซนติเมตร เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล : นายนิวัฒน์ ชูทวน
 วันเดือนปีเกิด : 23 เมษายน พ.ศ. 2528
 ที่อยู่ : 76 หมู่ 1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
 โทรศัพท์ : 083-555-3960
 E-mail : krongpoo@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนบ้านบางปาน
- โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต ทักษะศิลป์ แผน ก แบบ ก2 ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2548 - ร่วมแสดงภาพถ่าย “วันนริศ”
- 2550 - ร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย
 - ร่วมแสดงนิทรรศการภาพจิตรกรรม “มองสิ่งผ่านศิลป์”
- 2551 - ร่วมแสดงภาพจิตรกรรม “วันศิลป์พิธีศรี”
 - ร่วมแสดงภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2552 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะจากศิลปินพนธ์ ครั้งที่ 1
 - ร่วมแสดงนิทรรศการ “บัวแก้วสำราญศิลป์สุนทรีย์ไทย” โดยกระทรวงการต่างประเทศ
 - ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ปตท. ครั้งที่ 24
 - ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26

- 2553 - ร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิก ครั้งที่ 12
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “Thai Spiritual Image”
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “จิตภาพไทย” โดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

- 2545 - รางวัลชนะเลิศวาดเส้นระดับ ปวช. ในงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 23
- 2546 - รางวัลรองชนะเลิศวาดเส้น ระดับ ปวช. ในงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 24
- รางวัลชนะเลิศวาดภาพคนเหมือน ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15
- 2550 - รางวัลรองชนะเลิศ ภาพวาดโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย
- รางวัลชมเชยการประกวดภาพวาดโครงการ “ยูโอบีรังสรรค์จิตรกรไทย”
- 2551 - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4
- 2552 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
- 2553 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32
- รางวัลที่ 1 สำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22
- 2554 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33
- รางวัลที่ 2 สันติสนุนธนาคารกรุงไทย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
- รางวัลยอดเยี่ยม “พุ่กันทอง” การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยธนาคารกรุงไทย