

จินตภาพแห่งความสุข

โดย

นายเอกพงษ์ คงฉาย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จินตภาพแห่งความสุข

โดย

นายเอกพงษ์ คงฉาย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE IMAGINATION OF HAPPINESS

By

Akkapong Khongchang

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

MASTER OF FINE ARTS

Department of Painting

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2009

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ จินตภาพแห่งความสุข ” เสนอโดย นายเอกพงษ์ คงฉาง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ตั้งเจริญ
2. รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง)

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

..... กรรมการ

(อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ว่างบอน)

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

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก)

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

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ตั้งเจริญ)

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

50001214 : MAJOR : PAINTING

KEY WORD : RELATIONSHIP OF LIFE FROM CHILHOOD TO PRESENT

AKKAPONG KHONGCHANG : THE IMAGINATION OF HAPPINESS THESIS

ADVISORS : ASST.PROF.PICHIT TANGCHAREAN AND ASSOC.PROF.ITHIPOL
TANGCHALOK. 60 pp.

Man perceive experience from past, impression,ally that from way of life in child.
Relation with people, existance, warmth,simplicity among nature that so beautiful. Select good
thing that valuable for life. Suitable adaptation in new environment to be basis of attitude in
present society which maching with live and remain happiness graceful that well compatble in
space of happy image.

Department of Painting   Graduafe School, Silpakorn Univeristy   Academic Year 2009

Student's signature .....

Thesis Advisors' signature   1.....2.....

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ อธิพิพล ตั้งโฉลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชิต ตั้งเจริญ ที่ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า คอยแนะนำให้คำปรึกษามุ่งไปสู่การพัฒนาผลงานด้วยดีเสมอมา รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ชีระพิจิตร อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อาจารย์สุรพล แสนคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง อาจารย์ทรงไชย บัวหุ่ม และอาจารย์ทุกท่านทั้งในภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาอื่น ๆ ที่คอยอบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้าตลอดมาในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอขอบพระคุณโรงเรียนไทรงาม โรงเรียนสวัสดิ์รัตนากิมุข วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขบนเส้นทางศิลปะนี้ ขอขอบพระคุณคุณครูและอาจารย์ท่านที่คอยอบรมสั่งสอนในการศึกษาชั้นต้น คอยชี้แนะและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ และพี่น้องในคณะจิตรกรรมทุกคนที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือกันตลอดมา ขอขอบคุณทุกคนที่ได้อุปถัมภ์ ทำให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดี ๆ และเข้าใจความหมายของคำว่าประสบการณ์ชีวิต และขอบคุณปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราแข็งแกร่งยืนหยัดต่อสิ่งต่าง ๆ ได้จนถึงวันนี้

และท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพ่อสนั่นและแม่บุญราย คงฉาง ที่รักผมมากที่สุด คอยดูแลและ สั่งสอนให้กำลังใจผมมาตลอดข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจนประสบความสำเร็จในการศึกษา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ช
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
สมมติฐานของการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์.....	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ.....	5
อิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคม.....	6
อิทธิพลที่ได้รับจากศาสนา.....	7
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรม.....	10
3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	22
การกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์.....	22
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์.....	22
การวิเคราะห์องค์ประกอบ.....	25
4 การพัฒนาผลงานและการสร้างสรรค์.....	31
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์.....	31
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	40
5 สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ.....	57
บรรณานุกรม.....	58
ประวัติผู้วิจัย.....	59

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ.....	6
2	อิทธิพลที่ได้รับจากสังคม.....	7
3	The virgin	12
4	The Kiss.	13
5	Nede before a mirror.....	15
6	Nede in the bathroom.....	16
7	Women in the garden.....	18
8	The Church at Varengeville, Grey Weather.....	19
9	Landscape with Figures, Giverny.....	20
10	The Creuse at Sunset.....	21
11	ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์.....	23
12	การสร้างภาพร่าง.....	24
13	รูปทรง.....	25
14	พื้นผิว.....	26
15	สี.....	27
16	เส้น.....	28
17	พื้นที่ว่าง.....	29
18	น้ำหนัก.....	30
19	ชื่อผลงาน แดกหน่อ 1.....	32
20	ชื่อผลงาน แดกหน่อ 2.....	33
21	ชื่อผลงาน ลากเลื่อน 1.....	34
22	ชื่อผลงาน ลากเลื่อน 2.....	35
23	ชื่อผลงาน ลากเลื่อน 3.....	36
24	ชื่อผลงาน ริมหน้าต่าง.....	37
25	ชื่อผลงาน ริมสระ 1.....	38
26	ชื่อผลงาน ริมสระ 2.....	39

ภาพที่		หน้า
27	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	41
28	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 1.....	42
29	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	43
30	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 2.....	44
31	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	45
32	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 3.....	46
33	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	47
34	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 4.....	48
35	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	49
36	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 5.....	50
37	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	51
38	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 6.....	52
39	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	53
40	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 7.....	54
41	ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์.....	55
42	ชื่อผลงาน จินตภาพแห่งความสุข 8.....	56

บทที่ 1

บทนำ

เวลาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไป ตามบริบทของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งสู่วัฒนธรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาตามยุคสมัย ดำเนินชีวิตตามครรลองของสิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่มนุษย์ก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ วัฏจักรของกาลเวลาที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวัฏจักรของชีวิตมีอาจเปลี่ยนแปลง

การดำรงชีวิตของคนแต่ละคนอาจมีวิถีที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์ จินตภาพ สิ่งต่างๆ ที่พบเจอตามจังหวะของชีวิต สถานที่ เรื่องราวหรือกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตทั้งแง่ดีและแง่ร้าย ความสุขความประทับใจล้วนมีผลต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจ ตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่ายอบอุ่นและเป็นสุข อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เปี่ยมธรรมชาติส่วนใหญ่กาลเวลาอาจทำให้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ข้าพเจ้าระลึกถึงวิถีชีวิตชนบทที่อยู่เสมอ ความสุข ความผูกพัน ที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการเจริญเติบโตของสังคม จนอาจคิดได้ว่าความรู้สึกเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งหากมนุษย์ทุกคนพึงมี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นรากฐานในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ช่วงเวลาชีวิตที่ประทับใจและผูกพันข้าพเจ้าคิดว่ามีอยู่ในทุกคน อยู่ที่ว่าเราจะเก็บความสุขแยกความทุกข์เอาไว้ได้อย่างไรแค่ไหนถ้ากลับไปมองโลกในแง่ดีสร้างกำลังใจในการดำรงชีวิต ลดปัญหาและกิเลสทางด้านจิตใจ มองอย่างสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างจิตที่บริสุทธิ์ไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องตามกาลเวลาที่ทำหน้าที่ของมันไป

ความทุกข์หรือสุขที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ สรรพสิ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ แม้กระทั่งจิตใจของมนุษย์ รัก โลภ โกรธ หลง ที่ทุกคนย่อมพบเจออยู่ที่ว่าจะปล่อยวางเข้าใจและยอมรับชีวิตได้มากแค่ไหน ซึ่งอาจจะสมบูรณ์ถูกต้องไปในทุกอย่างไม่ได้ การมองความสุขเล็กๆ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวนี้ อาจเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนเดินไปสู่ข้างหน้าอย่างเป็นมนุษย์และปกติสุข ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าที่แสดงออกผ่านความรู้สึก ความผูกพัน ห้วงเวลาแห่งการคิดคำนึงถึงสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน สีสันความสุขที่ได้รับในอีกแง่มุมหนึ่ง สร้างความจรรโลงใจนำไปสู่ความสุขทางใจ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติและสังคมมาตั้งแต่ในอดีต มนุษย์เรียนรู้มากมายจากธรรมชาติ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากทัศนคติความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ ความเจริญทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า การแข่งขัน เร่งรีบ ในการดำรงชีวิตจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายด้าน ทัศนคติที่ผิดในการดำรงชีวิตเต็มไปด้วยความเครียด อารมณ์เศร้า เหงา ผิดหวัง เข้ามามีบทบาทต่อจิตใจคนมากขึ้น รวมทั้งจิตใจของข้าพเจ้าเองที่เป็นไปตามสภาพสังคม จนบางครั้งหยุดคิดถึงปัญหาจึงรู้ว่าในอารมณ์ ความคิดในขณะหนึ่งว่าความสุขความสวยงามซ่อนอยู่เหมือนกัน ทำให้กลับไปมองคุณค่าแห่งความงามความสุขในอดีตมาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าอารมณ์เหล่านี้แฝงอยู่ในคนทุกคน อยู่ในช่วงเวลาขณะหนึ่ง ความทรงจำ ความผูกพัน ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดพื้นที่แห่งจินตนาการจากความผูกพันความสุขเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน ความประทับใจในจินตภาพที่ผ่านกาลเวลา สร้างมุมแห่งความสุขสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ความผูกพัน เรื่องราวที่ประทับใจในวิถีชีวิตชนบท ความสุข ความพอเพียงและเรียบง่ายในการดำรงชีวิต พื้นที่แห่งความอบอุ่น ดึงมาเพื่อสะท้อนให้เห็นค่านิยมการดำรงชีวิตในสังคมชนบท การอยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยกัน การหวงแหนรักษาเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรม เรื่องราวมุมมองที่สัมผัส แฝงความรู้สึก ค่านิยมแบบสังคมปัจจุบัน สีสันความของสิ่งแวดล้อมที่ประทับใจ ก่อนที่เรื่องราวเหล่านี้จะค่อย ๆ สูญหายไป อันเป็นรากฐานในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การดำรงชีวิตที่เป็นรากหญ้าทางวัฒนธรรมเจริญควบคู่ตามกาลเวลา ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม เราสามารถเก็บความสุขสิ่งที่ดีงาม สารที่เราสามารถดำเนินในชีวิตควบคู่ไปด้วยกันได้ สร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงรักษาเอกลักษณ์ในท้องถิ่นตัวเอง เรื่องราววิถีชีวิตที่อบอุ่น ผูกพัน และเรียบง่าย ความสุขที่ค่อยบ่มสร้างนิสัยของคนในวิถีชีวิตชนบท ตลอดจนการเจริญเติบโตเข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน

สมมติฐานของการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้มีเนื้อหาที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเรื่องราวในอดีตกับปัจจุบัน ประสบการณ์ ความสุข ความดีงาม ความผูกพันในช่วงเวลาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต แสดงเรื่องราวที่ยังผูกพันอยู่เสมอในจิตสำนึก อยู่ในความทรงจำ ปรับเรื่องราวเนื้อหาให้เชื่อมโยงกันกับเรื่องราว สถานที่มุมมองแห่งความสุขที่เราประทับใจในสังคมเมืองเช่นกัน อันเป็นผลมาจากสีสันที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งสังคมเมืองและชนบท สีสันธรรมชาติที่ดูสดใส สนุกสนาน ร่าเริงแสดงการเคลื่อนไหวของชีวิตอยู่ตลอดเวลา เชื่อมโยงการสร้างสรรคในสวนนี้ในรูปแบบของจินตนาการที่สร้างขึ้นใหม่ โดยมีที่มาและเหตุผลจากข้อเท็จจริงเป็นส่วนสร้างความสัมพันธ์ให้กลมกลืนและควบคุมกระบวนการคิดและสร้างสรรค์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ด้านเนื้อหา ถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกภายในจิตใจที่อยู่ภายใต้ของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ผ่านช่วงเวลาหนึ่งของจินตนาการ ความทรงจำ ความผูกพันในพื้นที่แห่งความสุข ความสวยงาม อบอุ่นเรียบง่ายในวิถีชีวิต สร้างจิตสำนึก ห่วงเห่นรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ทำนุบำรุงรักษาท้องถิ่น แสดงสีสันผ่านรูปทรง สัญลักษณ์และเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส โดยปรับใช้เรื่องราวและสถานที่ในปัจจุบันที่ประทับใจในมุมมองแห่งความสุข ความงามดำเนินควบคู่กันไป

ด้านรูปแบบ เป็นลักษณะของผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ สร้างมิติของภาพจากรวมของทัศนธาตุ สัญลักษณ์ เรื่องราวมุมมองต่าง ๆ โดยวิธีการแบบเหมือนจริงผสมผสานเข้ากับจินตนาการส่วนตัว ใช้สีเป็นตัวสื่อจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก

ด้านเทคนิควิธีการ ถ่ายทอดในรูปแบบผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ สร้างบรรยากาศของภาพและที่แปลงที่มีความหลากหลายอีกทั้งผลงานทางด้านเทคนิคสีน้ำมัน ยังตอบโต้อารมณ์ในขณะเขียนได้ดีเยี่ยม

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

1. ศึกษาข้อมูลที่ต้องการนำเสนอทั้งในเรื่องราวความทรงจำในอดีตกับสถานที่
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เก็บข้อมูลในการสร้างสรรค์โดยภาพถ่าย หนังสือ และนิตยสารต่าง ๆ
2. คัดเลือกเรื่องราวและองค์ประกอบที่ต้องการจากข้อมูลมาสร้างภาพร่าง (sketch)
3. สร้างสรรค์ผลงานโดยมีโครงสร้างขององค์ประกอบสีสันตามภาพร่าง
4. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์เนื้อหา เทคนิควิธี ความหมาย ที่มาที่ไป
สัญลักษณ์ต่าง ๆ จัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า อยู่ภายใต้ความรู้สึกความผูกพันจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งความประทับใจในสังคมเมืองที่ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่เช่นกัน เรื่องราวและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่งดงาม ความเรียบง่ายแบบชนบท จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ จากการศึกษาค้นคว้าสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ได้เป็น 4 หัวข้อดังนี้ 1. อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ 2. อิทธิพลที่ได้รับจากสังคม 3. อิทธิพลจากศาสนา 4. อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

การดำรงชีวิตอยู่และถือกำเนิดมาในวิถีชีวิตชนบทเป็นความสุขที่ข้าพเจ้าได้รับและซึมซับอยู่ในความทรงจำตลอดมา ความผูกพันเรื่องราวประสบการณ์ต่าง ๆ ธรรมชาติได้สอนให้เราเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีชีวิต¹ โดยแหล่งบันดลใจส่วนใหญ่มักจะมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้เรากลับไปหวนหาหรือนึกถึงสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งชีวิต ความงาม เรื่องราวสถานที่ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง มองเห็นจดจำศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่พบเจอพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิตแก่มนุษย์² อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และเก่าแก่ของชุมชนแต่ละท้องถิ่น เป็นพื้นฐานความคิดความทรงจำที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนรักษาธรรมชาติที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นรากฐานของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต อยู่ร่วมกัน ทำนุบำรุงรักษาอย่าให้เวลาและสังคมที่เดินไปข้างหน้าเปลี่ยนความรู้สึกความผูกพันของมนุษย์

---

¹ พิษณุ สุกนิมิต, มหัศจรรย์แห่งศิลปะ (กรุงเทพฯ : สดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2549), 67.

² เกศินี จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์, 2548), 19.

ภาพที่ 1 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ

อิทธิพลที่ได้รับจากสังคม

สภาพแวดล้อมในสังคมเมืองโดยส่วนใหญ่มักจะมองหรือตีความไปในด้านลบ ที่เต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ มากมาย ที่มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ แก่ไม่จบ สภาพความเป็นอยู่ สถานที่ การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ในโลกของเทคโนโลยีและวัตุนิยม แต่มุมมองเรื่องราวสถานที่ในสังคมเมืองกลับมีอิทธิพลต่อชีวิตและความรู้สึกของข้าพเจ้าอย่างมาก เช่นกัน ความประทับใจในสิ่งของ สีสนั เรื่องราวที่เกิดขึ้น จากสถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน การออกแบบ สร้างความสุขในการดำรงชีวิต สร้างความกลมกลืนร่วมกับการใช้ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายคงเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นไว้ สังคมเมืองจึงเป็นอิทธิพลสำคัญอย่างหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า³ โดยการศึกษาชีวิต ทำความเข้าใจในชีวิตการมองและเข้าใจสังคมที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏ นำสิ่งที่ตีความสวยงามมาประยุกต์ใช้กับผลงานจิตรกรรม ถ่ายทอดความสุข ความผูกพันในสังคมชนบทและชุมชนเมือง

---

³ เกศินี จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์, 2548), 13.

ภาพที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากสังคม

อิทธิพลจากศาสนา

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือและผูกพันมาตั้งแต่อดีต จากการใช้ชีวิตในชนบท วัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่คอยสอนให้พุทธศาสนิกชนสำนึกดี สงบ ให้มีจิตใจที่เบิกบาน มีความสุข พักกาย พักใจจากสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ กิเลสตัณหาในโลกแห่งวัตถุนิยม ศาสนาคอยบ่มสอนให้คนประพฤติดี ละเว้นความชั่ว เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคมให้มีความสุข ดังผลงานของข้าพเจ้าเองที่มุ่งเน้นสร้างความสุขความสวยงามให้ผู้คนได้รับรู้และซึมซับคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งการสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมเป็นการสร้างความสุขอีกอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า คือทำงานแล้วเกิดความสุข ดังปรัชญาที่ว่า⁴ “งานของเราคือการทำให้เขามีความสุข” การทำงานที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุข แต่ก่อนที่เราจะไปทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้นั้นเราต้องเข้าใจและทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้เสียก่อน ตามหลักการสร้างสุขมีทั้งหมด 5 ประการ อังอิงด้วย

1. ความสุขจากกายสุข สุขในระดับการสนองประสาทสัมผัส สุขจากการที่อยากแล้วได้สมอยาก มนุษย์ทุกคนอยู่ได้ด้วยความสุขระดับนี้ ความสุข สุขที่เกิดจากการที่เราอยากแล้วพอสนองสมอยาก มันก็จะสุขและไม่ยั่งยืน ทุกคนสามารถแสวงหามาเติมเต็มให้กับชีวิตตัวเองได้ ความอยากนั้นเกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เช่น

⁴ ว.วชิรเมธี, งานสัมฤทธิ์ชีวิตที่ธรรมย์ (กรุงเทพฯ : ปราณพับลิชชิ่ง, 2552), 73-115.

ตา อยากดู คุณแล้วสมอยาก ชอบมาก ๆ สนุกมาก ๆ ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งมันก็หาย
อยากแล้ว เป็นความไม่ยั่งยืนของสุขที่เกิดจากความอยาก

หู อยากฟัง ฟังเพลงเพราะ เสียงคนที่ชอบ ก็จะมีความสุขมาก เมื่อหูมันอยากฟังก็
ต้องให้มันได้ฟัง

จมูก อยากจะดมกลิ่นหอม หอมดอกไม้ในบ้านในที่ทำงานที่ไหนก็ต้องมีดอกไม้
ลิ้น อยากจะลิ้มรสอร่อยก่อนบริโภคให้รู้จัก “โภชนา มัตตัญญูตา” คือรู้จักประมาณ
ในการบริโภค ซึ่งก็คือการบริโภคอย่างมีสติ

กาย กายอยากจะได้รับสัมผัส อยากจะกอดหรืออยากให้ผู้อื่นมากอด

ใจ ในบรรดาความอยากทางประสาทสัมผัสทั้งหมด คือทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย
จริงๆ แล้วทุกอย่างอยู่ที่ใช้ตัวเดียว จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าเรารู้จักใจของเราได้ เราก็ไม่ต้องรักษาศีล 227 ข้อ รักษา
ใจข้อเดียวจบ เพราะอาการต่าง ๆ นั้นมาจากจิตใจตัวเดียว คือเมื่อไรก็ตามที่เราสนองความอยาก
แล้วขาดสติ นั่นแหละคือทุกข์ อยากในสิ่งที่ดีเรียกว่า เกิดกุศลจิต ถ้าอยากสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าเกิด
อกุศลจิต ไม่ว่าจะอยากทางกุศลจิตหรืออกุศลจิต พอเราไปสนองความอยากใจมันเกิดความสุข ก็ต้อง
คอยตอบสนองกันต่อไป

2. ความสุขจากการมีคุณธรรม อาจเรียกว่า กุศลธรรมสุขก็ได้ สุขจากการได้ทำ
กุศลธรรม คือเราได้ทำคุณงามความดีอะไรแล้ว ตอนที่ทำก็เป็นสุข ตอนนึกถึงก็เป็นสุข

มนุษย์เรานั้นตอนใกล้ตายจะมีกรรมชนิดหนึ่งเข้ามาใกล้ เรียกว่า อาสันนกรรม
แปลว่า กรรมใกล้ตาย กรรมใกล้ตายนี้จะเป็นกรรมที่ตัดสินอนาคต ว่าเราจะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ
หรืออบายภูมิ ถ้าเราทำคุณงามความดีเอาไว้ จิตดวงสุดท้ายของเราถ้านึกถึงความดีที่ทำเอาไว้เราก็
จะได้ไปสู่สุคติภูมิ ถ้าเราเกิดไปนึกถึงกรรมเพราะเคยทำไว้มากมาย ก็จะลงสู่อบายภูมิ เมื่อมี
ความสุขจากสนองความอยากแล้ว ต้องหาความสุขจากการทำคุณงามความดีด้วย คุณงามความดี
นั้นแต่คิดก็มีความสุข ขณะลงมือทำก็มีความสุข ทำแล้วเมื่อหวนระลึกถึงก็เกิดความสุขเรียกว่าเป็น
ความสุขที่เกิดจากการประกอบกุศลกรรม เป็นความสุขที่สูงขึ้นมาอีก

3. ความสุขจากการรู้เท่าทันธรรมชาติของโลกและชีวิต มนุษย์เรามีชีวิตที่ไม่เที่ยงทุก
อย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เวลาที่เจอความทุกข์และสุขมีอยู่ตลอดเวลา คนที่รู้ไม่เท่าทันก็ทุกข์
คนที่รู้เท่าทันก็สุข

ได้ลาภแล้วจะเสื่อมลาภ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันว่าได้ลาภแล้วมันจะต้องเสื่อมลาภ วันที่
มันเสื่อมลาภเราก็รับไม่ได้ แล้วก็ทุกข์

มีศจะเสื่อมยศ เพราะฉะนั้นถ้ามีศแล้วเข้าใจโลกธรรมก็จะไม่หลงยศ ถ้ามีอำนาจแล้วจะไม่บ้าอำนาจ คนบ้าอำนาจเรียกว่า Absolute Power

มีศอยู่ที่ไหน ก็มีทุกข์ที่นั่น เวลาเรามีความสุขเราไม่ควรประมาทเพราะเรารู้ว่าความสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ ความทุกข์ก็เป็นความสุขได้

สรรเสริญคู่กับนินทา สรรเสริญมีที่ไหนนินทามักมีอยู่ที่นั่น ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็ไม่มียอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์

แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก มีกรรม คือเรื่องธรรมดา

คนทุกคนเกิดมาแล้วแก่ ไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้

คนทุกคนเกิดมาแล้วเจ็บ ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไปได้

คนทุกคนเกิดมาแล้วตาย ไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้

คนทุกคนเกิดมาแล้วพลัดพราก ไม่มีใครล่วงพ้นความพลัดพรากไปได้

คนทุกคนเกิดมาแล้วล้วนมีกรรมเป็นสมบัติของตัวเอง ทำดีทำชั่วไว้ที่ไหน เราจะป็นทายาทรับผลแห่งกรรมนั้นด้วยตัวเอง

มนุษย์เราดำเนินชีวิตมาภพชาติหนึ่ง ถ้าเรารู้เท่าทันเวลาแก่เราก็ไม่ทุกข์ เจ็บก็ไม่ทุกข์ ตายก็ไม่ทุกข์ พลัดพรากก็ไม่ทุกข์ กฎแห่งกรรมตามสนองก็ไม่ทุกข์ แคเรารู้ให้เท่าทันปล่อยวางจากปัญหาหรือกิเลสต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ฝึกใจให้เป็นสุข

4. ความสุขจากการรู้จักปรุงแต่งใจให้เป็นสุข ปรุงแต่งใจให้เป็นสุขก็คือมีโยนิโสมนสิการ หมายความว่า เมื่อเราดำเนินชีวิตไปเราจะเจอทั้งด้านดีและร้าย ถ้าเราปรุงแต่งใจหรือคิดไม่เป็นก็จะเป็นทุกข์ ถ้าปรุงแต่งใจให้เป็นสุขหรือคิดเป็นเมื่อไหร่คนเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

5. ความสุขจากการฝึกใจให้ได้สัมผัสภาวะพระนิพพาน วิธีทำตัวเองให้เป็นความสุขเคลื่อนที่ คือฝึกใจให้เป็นอิสระจากโลก จากโกรธ จากหลง จนจิตนั้นวิวัฒนาการสูงสุดพบกับภาวะพระนิพพาน โดยวิธีนี้เราก็เป็นผู้ที่ลอยอยู่เหนือความทุกข์ตลอดไป เป็นความสุขที่เที่ยงแท้ ยั่งยืนและถาวร แต่เราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ค้นพบพระนิพพานขั้นสูงสุดแล้วจึงจะมีความสุขเพียงรู้วิธีปรุงใจให้เป็นสุขตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ถ้าเราปรับจิตใจของเราได้ทั้งสี่ข้อ ทำได้อย่างนี้เราก็มีความสุขมากแล้ว เวลาจะทำอะไรหรือไปที่ไหน คิดโน่นแ่งดีเข้าไป ความสุขก็จะอยู่ติดตัวเราตลอด

ฉะนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราต้องสร้างความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนที่จะสร้างความสุขให้ผู้อื่น มนุษย์ทุกวันนี้แม้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน การเอาชนะ กลายเป็นว่าไม่มีความสุข ต้องสร้างความสุขด้วยตัวเองให้ได้ ด้วยการทำตามมรรควิธีแห่งความสุขทั้ง 5 ประการนี้

1. มีความสุขจากความสุข คือมีความสุขจากการที่มีความอยากแล้วได้สนองความอยาก
  2. มีความสุขจากกุศลกรรม คือการทำคุณงามความดี
  3. มีความสุขจากการรู้เท่าทันธรรมชาติของโลกและชีวิต
  4. มีความสุขจากการรู้จักปรุงแต่งใจให้เป็นสุข
  5. มีความสุขจากการฝึกใจให้ได้สัมผัสภาวะพระนิพพาน
- ทำให้ทั้ง 5 ประการนี้ งานของเราก็จะกลายเป็นการทำงานแห่งความสุข และเมื่อเราไปทำสิ่งใด คณะร่วมงานมีความสุข เราก็มีความสุข ดังปรัชญาที่ว่า “งานของเรา คือการทำให้เขามีความสุข” เชื่อมโยงกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะกรรม

กุสตาฟ คลิมท์ Gustave Klimt ค.ศ.1862-1918

เป็นจิตรกรชาวออสเตรียผู้ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศรวมทั้งศิลปินและคีตกวีท่านอื่น ๆ เช่น โมซาร์ท (Mozart) ชูเบิร์ท (Schubert) มาเลอร์ (Mahler) และยังเป็นบ้านเกิดของซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) คลิมท์เคยทำงานรับออกแบบงานศิลปะตกแต่งกับที่ ๆ น้อย ๆ ในเวียนนา จนพี่ชายเสียชีวิตทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก คลิมท์หยุดวาดภาพไปพักหนึ่ง จนกลับมาก่อตั้งกลุ่มศิลปินเวียนนา⁵ เซเซชัน (Vienna Secession) ขึ้นในปี ค.ศ.1897 ตอนนั้นเขาเริ่มเผยให้เห็นถึงฝีมือชั้นเชิง เห็นถึงความงดงามในการตกแต่งลวดลายแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) กับอารมณ์ฝันเพื่องออ่อนไหวและความพึงพอใจในกามพิสัย ผลงานของคลิมท์ดูล้ำหน้าในสมัยนั้น ความเข้าใจในภาพของสังคมชาวเวียนนาในสมัยนั้นเป็นไปได้ยาก ทำให้โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังสำหรับมหาวิทยาลัยเวียนนาต้องล้มเลิกไปพร้อมกับงานอื่น ๆ ซึ่งผลงานของคลิมท์นั้น โคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

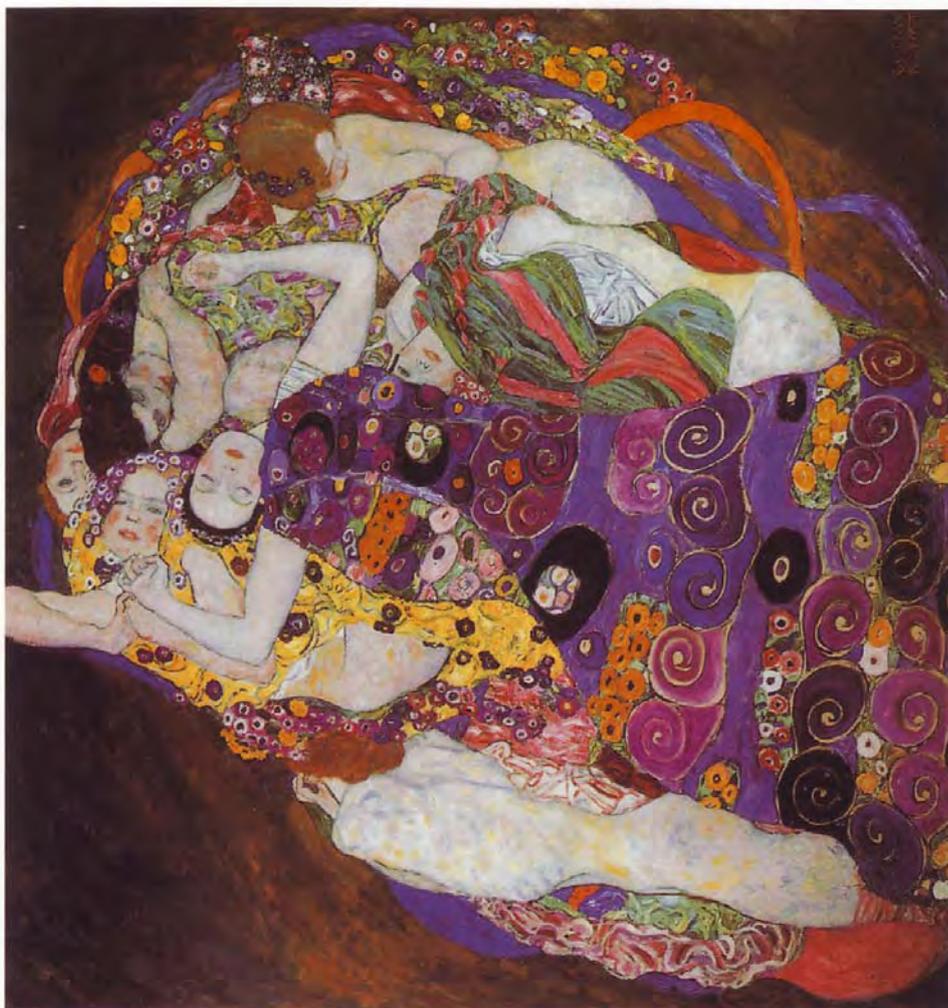
ผลงานจิตรกรรมของคลิมท์ในตอนนั้นก็ยังมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของโลก ผู้คนสนใจและรู้จักกันในวงกว้าง เป็นศิลปินที่ข้าพเจ้าหลงใหลและชื่นชอบมากที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งในปี ค.ศ. 1903 คลิมท์ได้มีโอกาสแสดงนิทรรศการภาพเขียน 80 ชิ้น มีทั้งศิลปินในกลุ่มเซเซชันที่ให้กำลังใจและไม่ชอบ นำไปสู่การแยกตัวของกลุ่มในปี ค.ศ.1905 และ 1909 เขาบรรลุถึงความเป็นอิสระ งานแนวศิลปะตกแต่งของคลิมท์นั้นมีความสำคัญทั้งในแง่ของสัญลักษณ์นิยมมีความ

⁵ หนึ่งธิดา, คลิมท์ (Klimt) (กรุงเทพฯ : พริบสำนักพิมพ์, 2537), 13.

⁶ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์ (กรุงเทพฯ : พาสเวิร์ด, 2547), 75.

เฉพาะตัวลวดลายอิสระตามอารมณ์ของศิลปินแต่ยังแฝงไปด้วยแนวคิด ลวดลายนี้เองทำให้เกิดรูปแบบอันโอ้อวดถึงการ มีพลังมีชีวิตในภาพของศิลปินที่อยู่เสมอ จิตรกรรมภาพคนของเขาไม่เน้นมิติวงตาใช้พื้นที่ว่างแสดงบรรยากาศดี ๆ การใช้สีเส้นที่สวยงามตระการตาหลากหลาย ลวดลายประดับและดอกไม้ต่าง ๆ การใช้สีทองทำให้เกิดจินตนาการต่อผู้ดูมากขึ้น สีสดแรงเข้าไปแทรกในผลงาน จากผลงานจิตรกรรมสาวพรหมจรรย์ การใช้เส้นทำให้เกิดโครงสร้างและรูปทรงที่มีปริมาตรแน่นทึบ นำไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่ร่างเปลือยเปล่าของสตรีสาวสวยเจ็ดคนถอดกายกันด้วยลีลาดูการเรียงระบำในความฝัน หญิงสาวผมดำซึ่งนอนหงายทอดกายหลับตาพร้อมอยู่กลางภาพ ดูบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติช่วยชวนชวนกะเนิงหา ผิวกายขาวเนียนของพวกเธอเด่นอยู่ใน โครงร่างทรงกลมรายล้อมปกคลุมไปคลุมไปด้วยลวดลายดอกไม้สีสดสดใสตัดกันอย่างรุนแรงเป็นความงามที่ติดตาตรึงใจได้ง่าย

ศิลปินที่มีผลงานลักษณะนี้อยู่หลายชิ้นที่ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก แต่ละชิ้นมีความสวยงามแถบทั้งสิ้น อาศัยทักษะฝีมือความชำนาญแสดงลักษณะพิเศษเฉพาะตัวได้อย่างดีเยี่ยม แสดงการออกแบบและองค์ประกอบที่น่าสนใจ การใช้สีที่หลากหลาย สดสวยงาม สามารถสร้างความกลมกลืนภายในภาพได้เป็นอย่างดี ดูตระการตาและอลังการ ทำให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งตอบรับกับเทคนิคสีน้ำมันที่ศิลปินสามารถถ่ายทอดเนื้อหาตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดี ผลงานของศิลปินที่เป็นที่หน้าศึกษาค้นคว้า นำไปสู่กระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ต่อไป

ภาพที่ 3 The virgine

Technique : Oil on Canvas

Size : 190 x 200 cm.

Artsit : Gustav Klimt

ภาพที่ 4 The kiss
Technique : Oil on Canvas
Size : 180x180 cm.
Artsit : Gustav Klimt

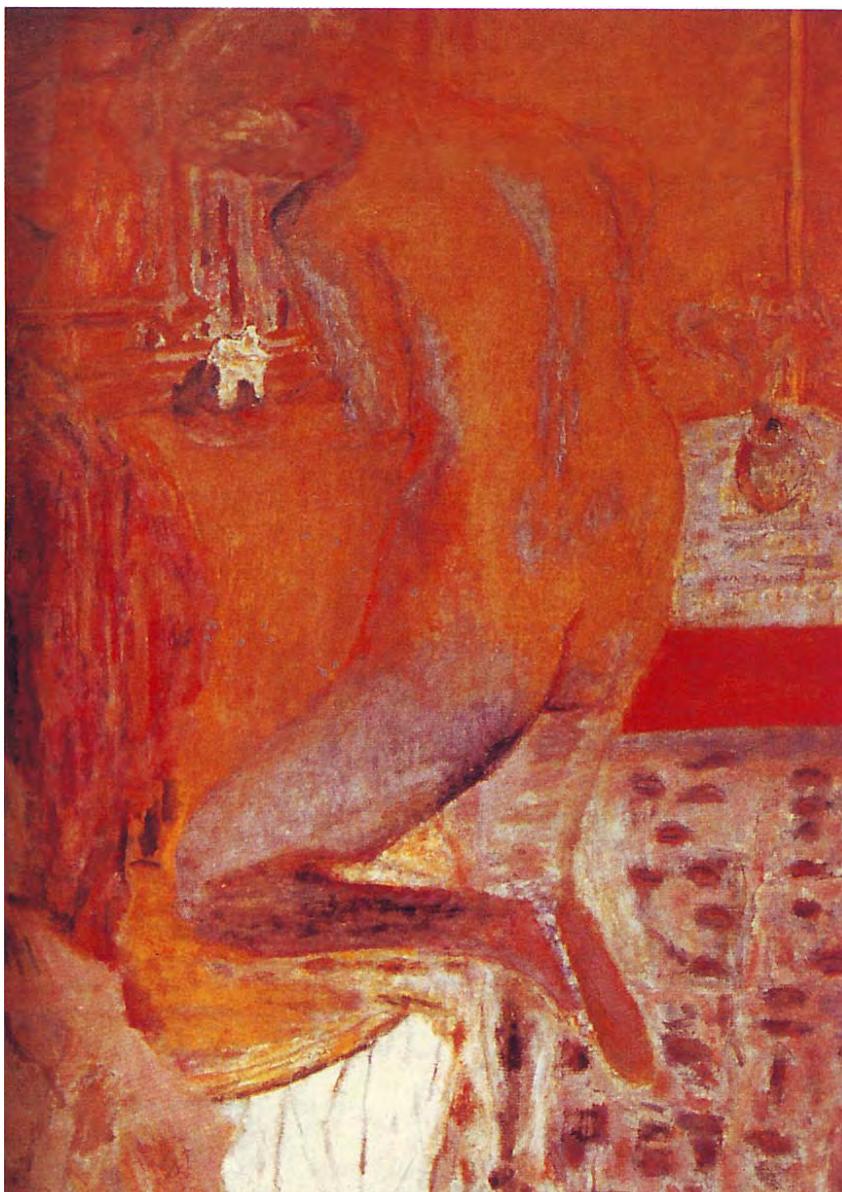
ปีแยร์ บองนาร์ Pierre Bonnard ค.ศ.1867-1947

ปีแยร์ บองนาร์เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสคนสำคัญในกลุ่มนาบิส (Nabis) สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ Impressionism เพื่อนร่วมกลุ่มได้กล่าวว่าเป็น⁷ The Very Japanese Nabi เพราะบองนาร์เองได้นำเอารูปแบบและวิธีการจัดองค์ประกอบในนานภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นมาสร้างสรรค์ผลงาน บองนาร์มีความชำนาญในการใช้สีน้ำมันเป็นอย่างมาก การใช้สีทับซ้อนกันอย่างกลมกลืนแสดงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวได้อย่างดีเยี่ยม ใช้สีและจังหวะของที่พู่กันอย่างพิถีพิถัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความประทับใจเป็นอย่างมากอย่างเช่น ภาพสตรีเปลือยหน้ากระจกเงา ค.ศ.1931 (Nude Before A Mirror) บองนาร์ได้บรรยายไว้ว่า “หน้าอกสีชมพู แขนสีทอง และ ช่วงหลังที่สะท้อนประกายแสงสีส้ม แดง ม่วงอมสีทองเรื่อ ๆ เป็นความสวยงามที่สุดจะพรรณนา” บองนาร์ชอบวาดภาพบุคคลในครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ซึ่งเป็นลักษณะของภายในบ้านชนชั้นกลางชาวฝรั่งเศส ใช้สีแสดงบรรยากาศสวย ๆ มีรายละเอียดของลวดลาย ตกแต่ง

นักวิจารณ์ศิลปะในสมัยนั้นได้ขนานนามปีแยร์ บองนาร์ว่า “Intimist” ซึ่งบองนาร์กล่าวว่า จิตรกรรมภาพเปลือยเป็นงานที่ยากจนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอีก ผลงานชุดนี้ของเขางานขนาดเล็ก มักจะอิงไว้กับผนังห้อง ห้อยยาวลงมาและวาดหลาย ๆ ภาพบนผนังเดียวกัน ซึ่งงานของบองนาร์คือการทำเอาความคิดแรกเริ่ม (The First Idea) และความเขี้ยวชวนใจในตอนแรกเริ่มมาสร้างสรรค์ “หากความคิดแรกเริ่มมลายหายไปสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็จะเป็นแค่รูปแบบของวัตถุซึ่งสะอาดตา และครอบงำศิลปินเท่านั้น” ซึ่งบองนาร์ได้กล่าวเอาไว้ จิตรกรรมสีปาสเทล ชุดสตรีเปลือยในห้องน้ำยุคสุดท้ายของเดอกาส์ ให้อิทธิพลต่อบองนาร์อย่างสูง คู่การจุดประกายในการวาดภาพสตรีเปลือยในห้องโดยมีนางแบบชื่อ มาร์ธ (Marthe) ต่อมาได้กลายเป็นคู่ชีวิตถึง 49 ปี และวาดเรือนร่างอันงดงามของเธอไว้ทุกพื้นที่ภายในบ้านเป็นจำนวนมาก จนภรรยาสุดที่รักเสียชีวิตบองนาร์ก็ไม่เคยวาดภาพเปลือยของสตรีอื่นอีกเลย

ผลงานของปีแยร์ บองนาร์เกือบทุกชิ้น สร้างความรู้สึกอารมณ์ต่อผู้ชมได้อย่างดียิ่ง สีเส้นที่แปลกสะอาดตา ยากแก่การเลียนแบบ ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการในการสร้างสรรค์ความคิด เทคนิคสีน้ำมันที่มีลักษณะพิเศษ มีความชำนาญอย่างสูงในการสร้างความกลมกลืนให้แก่ภาพ คู่สีที่สามารถใช้ได้ตามจินตนาการของศิลปินต่างจากสถานที่สิ่งแวดล้อมและแสงเงาที่ปกติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ข้าพเจ้าคิดว่าแสดงอารมณ์ความมีชีวิตของภาพได้อย่างกลมกลืนและเป็นเอกลักษณ์ของปีแยร์ บองนาร์

⁷ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์ (กรุงเทพฯ : พาสเวิร์ด, 2547), 88.

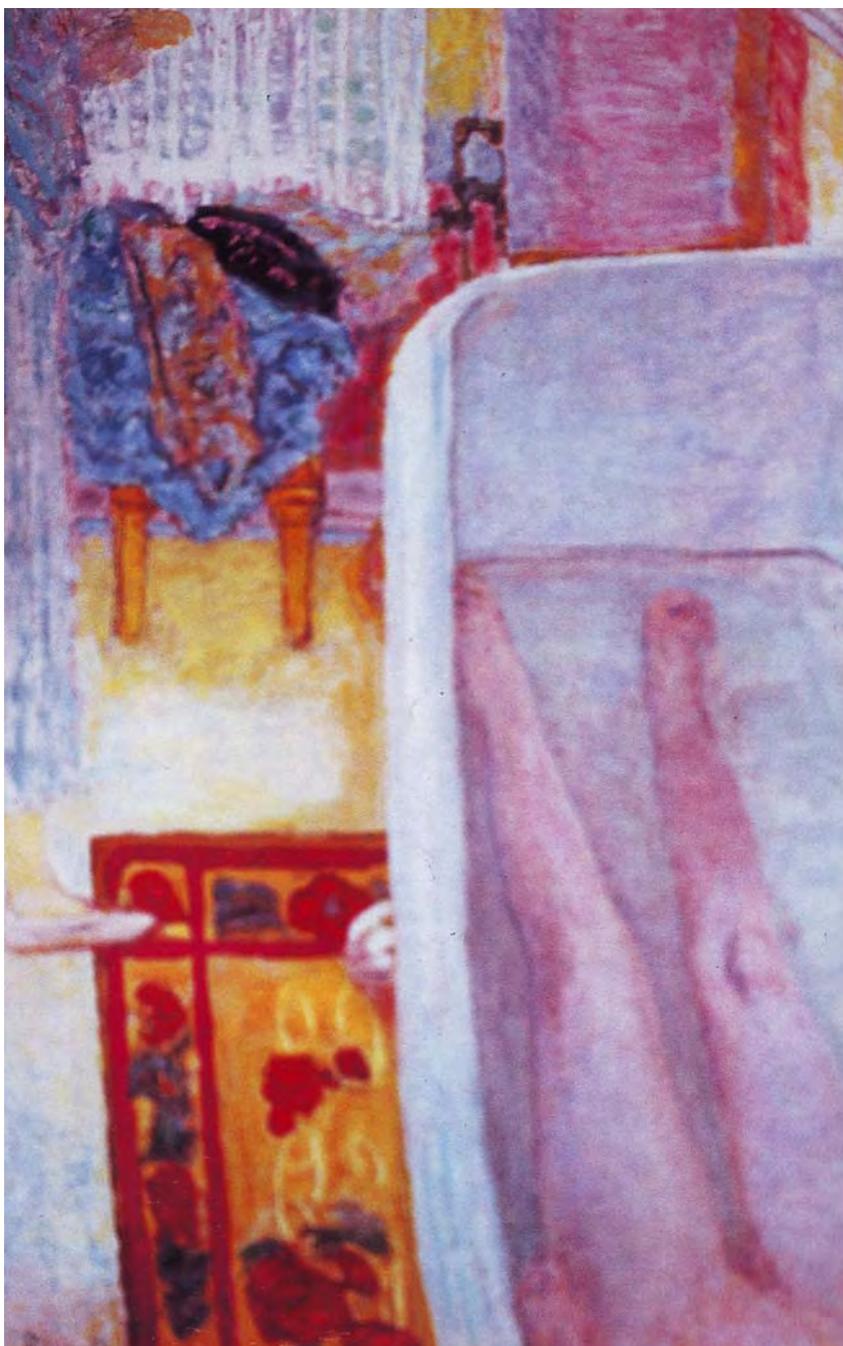
ภาพที่ 5

Nude before a Mirror

Technique : Oil on Canvas

Size : 150x104.5cm.

Artist : Pierre Bonnard

ภาพที่ 6

Nude in the bathroom

Technique : Oil on Canvas

Size : -

Artist : Pierre Bonnard

โคล้ด โมแนท์ Claude Monet ค.ศ.1967-1947

ผลงานของศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ โมแนท์ มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในหลาย ๆ ด้าน มีความสามารถเป็นอย่างสูงในการเขียนภาพแนวทาง Impressionism แสดงบรรยากาศด้วยสีและที่พู่กันได้อย่างดีเยี่ยม ศิลปินสามารถใช้สีได้หลากหลายภายในภาพ แต่ในขณะเดียวกันยังแสดงช่วงเวลาและบรรยากาศของภาพได้ดี ยังคงความเหมือนจริงไว้ในภูมิทัศน์หรือสถานที่นั้น การทับซ้อนของสีและที่พู่กันแสดงความรู้สึกที่พู่กันแทนค่าของสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือวัตถุนั้น เช่น ท้องฟ้า หญ้า พื้นน้ำ ภาพส่วนใหญ่เป็นมุมมองที่ธรรมดา ตรงไปตรงมา ผู้ชมสามารถจินตนาการและรับรู้ถึงวัตถุนั้น ๆ ได้ง่ายแสดงความงาม มุมมองวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ ใช้แสงสลายรูปทรงเปลี่ยนสีของสรรพสิ่ง⁸ “แสง” ได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในผลงานจิตรกรรมของโมแนท์นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1867 ซึ่งเขาได้วาดภาพขนาดใหญ่ “สุภาพสตรีในสวน WOMEN IN THE GARDEN ขนาด 256 X 208 ซม.” ซึ่งเป็นสุภาพสตรีชั้นกลางในชุดสีขาวท่ามกลางหมู่ไม้เขียวสตระระยะใกล้ และอีกหลาย ๆ ชิ้นต่อมาผลงานของโมแนท์จะแสดงความเป็นอิสระของฝีแปรง ของสีในการสร้างบรรยากาศและระยะแสงเงาเด่นชัดทั้งภาพธรรมชาติและส่วนที่เป็นคน ทำให้ผลงานในชุดนี้เป็นที่สร้างชื่อเสียงให้โมแนท์เป็นอย่างมาก

---

⁸ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 109 มงพิตมองผ่านงานศิลป์ (กรุงเทพฯ : พาสเวิร์ด, 2547), 49.

ภาพที่ 7

Women in the Garden

Technique : Oil on Canvas

Size : -

Artist : Claude Monet

ภาพที่ 8 The Church at Varengeville Grey Weather

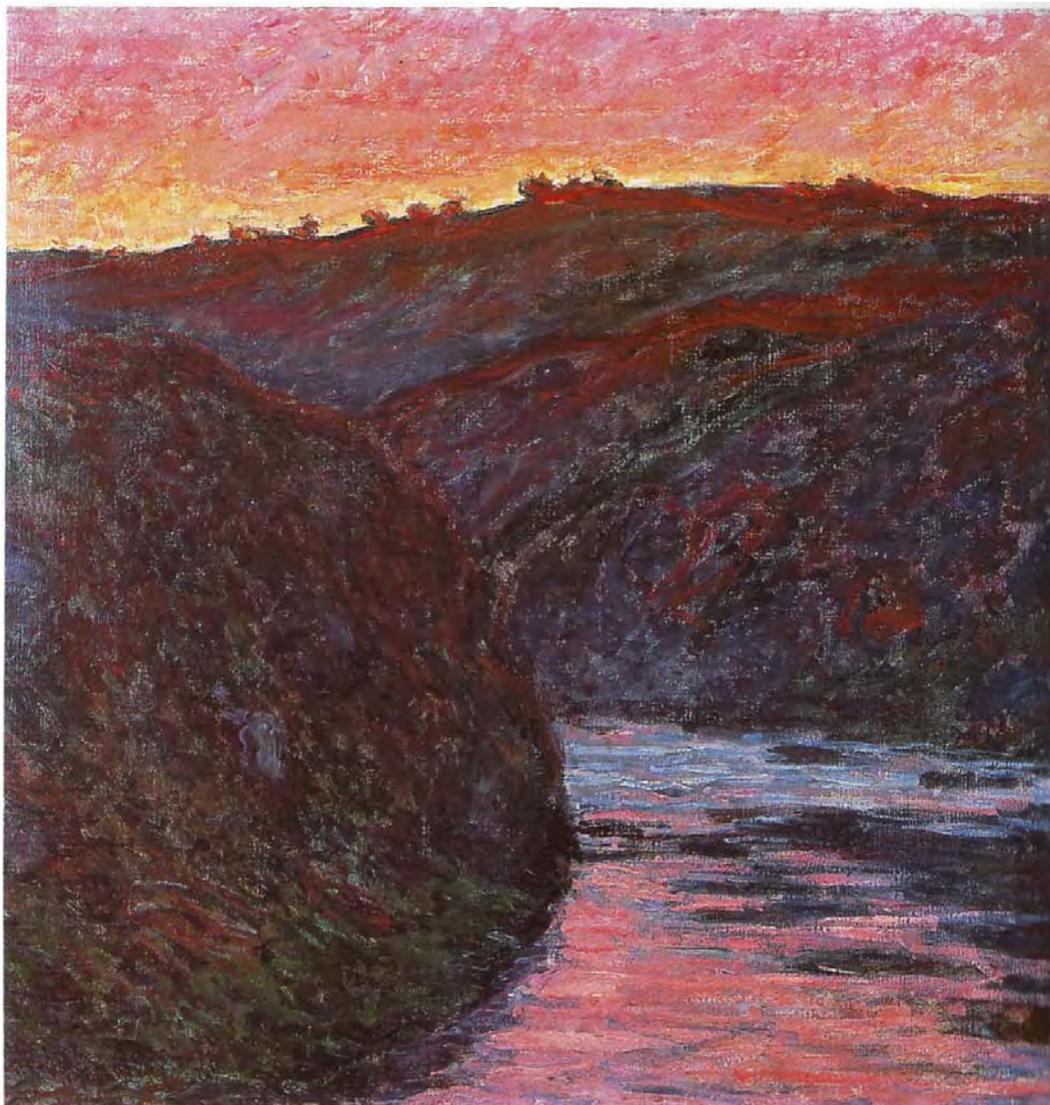
Technique : Oil on Canvas

Size : -

Artist : Claude Monet

ภาพที่ 9 Landscape with Figures , Giverny
Technique : Oil on Canvas
Size : -
Artist : Claude Monet

ภาพที่ 10 The Creuse at sunset
Technique : Oil on Canvas
Size : -
Artist : Claude Monet

บทที่ 3

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์

การกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ความสุขที่อยู่ในความทรงจำและผูกพัน แสดงออกถึงความสวยงาม อบอุ่นผูกพันในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สร้างความสัมพันธ์ภายในภาพให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมสถานที่สิ่งของที่ประทับใจในสังคมเมืองที่ดำรงชีวิตในปัจจุบัน การนำลักษณะของการตกแต่งภายใน (Interior Design) ผลงานมีลักษณะเป็นรูปแบบแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในผ่านสีสรรที่หลากหลย ใช้สัญลักษณ์ (Symbolic) ต่าง ๆ ในผลงานสื่อถึงแนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอด ผสมผสานความรู้สึกส่วนตัวความทรงจำและผูกพันผ่านรูปทรงและสีต่าง ๆ ที่เป็นจริงและสีที่ปรับสร้างขึ้นใหม่จากความเป็นจริง สร้างบรรยากาศตามจินตนาการแห่งความสุข สามารถแสดงออกถึงแนวความคิดถ่ายทอดถึงคนดูอย่างตรงไปตรงมา

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

1. การหาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้อมูลจากภาพถ่าย เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากสภาพแวดล้อมจริงในการดำรงชีวิตทั้งเรื่องราวในชนบทและสังคมเมือง สิ่งที่เคยผูกพันในวิถีชีวิตรายละเอียดความสุขเล็ก ๆ ที่แฝงอยู่ภายในความทรงจำ เก็บข้อมูลโดยผ่านการถ่ายภาพในความงามที่เราประทับใจ ที่สัมผัสกับความรู้สึกโดยตรง เลือกรูมมอม ทาทางของสิ่งนั้น ๆ ให้เกี่ยวเนื่องกับแนวความคิด ซึมซับถึงช่วงเวลาต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ รับรู้ถึงความรู้สึกและบรรยากาศจริง ถ่ายโดยเน้นรายละเอียดของภาพที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ตามแนวทางเหมือนจริง

ข้อมูลจากหนังสือและนิตยสาร ข้อมูลจากหนังสือส่วนใหญ่ให้อิทธิพลต่อข้าพเจ้าในการสร้างสีสรรและบรรยากาศของภาพ เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้ามีความประทับใจในสิ่งแวดล้อม ข้าวของเครื่องใช้สีสรรที่สะดุดตา มุมมองใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าสถานที่สิ่งของที่มีการพัฒนาตลอดเวลา เปิดโลกแห่งจินตนาการและพบเจอความรู้ใหม่ผ่านการตกแต่งต่างๆ

ภาพที่ 11 ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์

2. การสร้างภาพร่าง (SKETCH)

การสร้างภาพร่างนั้นข้าพเจ้าได้นำข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดมาเลือกสรรเอาเฉพาะภาพที่สนใจแล้วมาถ่ายทอดเป็นผลงานวาดเส้น (Drawing) จำนวนหลายชิ้น จนกว่าจะเป็นที่พอใจในภาพนั้น ๆ คำนึงถึงมุมมององค์ประกอบโครงสร้างทั้งหมดของภาพแล้วนำมาขยายภาพร่างอีกครั้งเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบ เพื่อสร้างบรรยากาศของภาพ สีและรูปทรงให้กลมกลืนเหมือนกับผลงานจริง โดยคำนึงถึงรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ จนเกิดความพอใจแล้วจึงมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง

ภาพที่ 12 การสร้างภาพร่าง

3. เนื้อหาผลงาน

ข้าพเจ้าถ่ายทอดผลงานการสร้างสรรคผ่านความสุขความผูกพันในอดีต ความประทับใจในวิถีชีวิตที่อบอุ่น เรียบง่าย สวยงาม ผ่านกาลเวลาที่อยู่ร่วมกับการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอย่างปกติสุข เพื่อสร้างความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดสู่สังคมปรับและประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อเลือกรับแต่สิ่งที่ดีเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ จากความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน

4. เทคนิควิธีการ

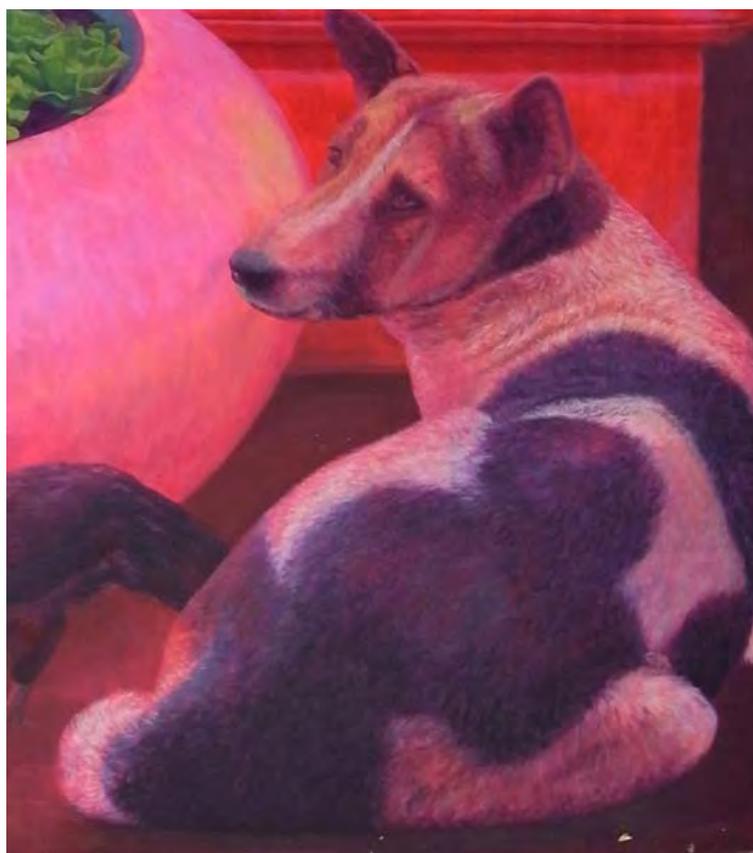
การสร้างสรรคเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยวิธีการวาดและทับซ้อนลงไป สร้างค่าน้ำหนักแสงเงาระยะตามเรื่องราวมุมมองที่น่าเสนอ เบื้องต้นขยายผลงานจริงด้วยสีน้ำมัน ใช้โครงสร้างที่ต้องการทั่วทั้งภาพกำหนดการวางองค์ประกอบของรูปทรงและสีให้กลมกลืน เก็บรายละเอียดของผลงานโดยกำหนดระยะใกล้กลางและไกล เน้นจุดเด่นสร้างระยะจนสมบูรณ์ทั้งภาพ โดยคำนึงถึงสีและบรรยากาศของภาพเป็นส่วนสำคัญ

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Composition analysis)

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าได้พัฒนาและแก้ไขในส่วนต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองกับความคิดความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น สร้างรูปแบบในการสร้างสรรคโดยใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อนำมาประกอบในการสร้างสรรคดังนี้

1. รูปทรง (Form)

ในการสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้า รูปทรงที่ถ่ายทอดออกมาจะเป็นรูปทรงเกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ สร้างจุดเด่นในแต่ละผลงานด้วยรูปทรงของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สิ่งของวัตถุต่าง ๆ ในภาพสร้างความกลมกลืนให้ตอบสนองกับแนวความคิด แสดงลักษณะการสื่อความหมายตามรูปทรงนั้น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนจริง แสดงเรื่องราวและสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้กลมกลืนกับทั้งภาพ สร้างบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึก ความผูกพันตามช่วงเวลา และเรื่องราวของความสุขในวิถีชีวิต

ภาพที่ 13 รูปทรง

2. พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวในผลงานส่วนใหญ่จะแสดงรายละเอียดของภาพและวัตถุที่เกิดจากจังหวะของที่พู่กัน มีความละเอียดบ้างหยาบบ้าง ตามลักษณะของวัตถุนั้นแต่ยังคำนึงถึงลักษณะพื้นผิวโดยรวม พื้นผิวที่ปรากฏในผลงานจะเป็นพื้นผิวที่เรียบทับซ้อนกันอย่างมีระเบียบ ซึ่งสามารถตอบสนองความรู้สึกและแนวความคิดที่เรียบง่าย ความสุข นิ่งสงบในแบบวิถีชีวิตชนบทได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 14 พื้นผิว

3. สี (Color)

ผลงานการสร้างสรรค์สีส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตที่ถ่มกรองข้อมูลต่าง ๆ มาจากความรู้สึก ความประทับใจในสิ่งที่พบเจอ ทั้งในสังคมเมืองและชนบท จากสัตว์ สิ่งของ วัตถุต่าง ๆ ผลงานจึงมีลักษณะสีสันที่สดใส สวยงาม มีชีวิตชีวา หลากหลายในการใช้วรรณะหรือกลุ่มสีโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ในการใช้สีที่เป็นทฤษฎีหรือเป็นจริงมากนัก สร้างสรรค์ตามอารมณ์ความรู้สึก สีที่ชอบ เป็นสีที่กำหนดขึ้นตามความรู้สึกของตนเอง (Subject Color) สีที่เกิดในภาพจะต่างจากความเป็นจริงในแต่ละชิ้นงาน หลากหลายในสิ่งที่ประทับใจ โดยหยิบยกรูปร่างมาถ่ายทอดคล้ายกับเป็นสถานที่หนึ่งในจินตนาการ เชื่อมโยงความสุขทั้งสังคมเมืองและชนบทเข้าด้วยกันใช้สีใดสีหนึ่งในปริมาณมากแสดงบรรยากาศของภาพ ในโครงสร้างและรูปทรงต่าง ๆ ที่มาจากความจริง สร้างมิติแห่งความสุขใหม่ ความจริงที่อยู่ภายในความทรงจำและผูกพัน

ภาพที่ 15 สี

4. เส้น (Line)

เส้นที่ปรากฏในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากโครงสร้างโดยรวมของรูปทรงต่าง ๆ ในภาพ ทิศทางการเชื่อมโยงกันของวัตถุที่ตอบรับจ้องหะกันอย่างกลมกลืนเส้นในภาพส่วนใหญ่จะราบเรียบ โค้งมนในส่วนจของรูปทรงต่าง ๆ ทำให้ดูสงบนิ่งแสดงความรู้สึกในทิศทางของเส้น (Direction) ถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวในบางจุดของภาพ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเส้นในการสร้างระยะหรือนำสายตาไปสู่จุดสนใจต่าง ๆ ดูราบเรียบ สงบนิ่ง ผ่อนคลายตามเรื่องราวและบรรยากาศของภาพ อีกส่วนหนึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากลักษณะของทีพู่กัน ในรายละเอียดของวัตถุต่าง ๆ มีทั้งหยวบและเรียบที่แตกต่างกันไป กระจายอยู่ในทุกส่วนของภาพตามลักษณะของวัตถุนั้น ๆ

ภาพที่ 16 เส้น

5. พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่างในผลงานนี้เกิดจากการสร้างบรรยากาศในภาพสีและสิ่งแวดล้อมภายใน ดูโปร่งเบาสบายในส่วนที่ไม่มีรายละเอียด ทำให้รู้สึกตามจินตนาการของสีและเรื่องราวที่แสดงออกเป็นพื้นที่ว่างที่เกิดจากการสร้างบรรยากาศและระยะภายในภาพใกล้ กลาง ไกล หรือระหว่างรูปทรงนั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพื้นที่ว่าง (Space) ให้กับคนดูผลงานได้รู้สึกผ่อนคลาย พักสายตา พักใจ ตามความรู้สึกแนวความคิดที่เรียบง่ายแสดงความสุขให้ผู้คนได้ซึมซับในผลงาน

ภาพที่ 17 พื้นที่ว่าง

6. น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักในผลงานส่วนใหญ่ใช้น้ำหนักที่ไม่เข้มจัด มีค่าน้ำหนักของรูปทรงและพื้นที่ว่างที่ประสานกลมกลืนกันอย่างนุ่มนวล ทำให้ทุกมิติในภาพดูกลมกลืนกันและเกิดจากการใช้สีค่าแสงเงาที่เกิดจากธรรมชาติในวัตถุนั้นๆ จากการเก็บข้อมูลโดยภาพถ่าย ปรับค่าสีให้อ่อนแก่ตามจินตนาการ แต่ยังคงความเป็นวัตถุนั้น สร้างมิติภายในภาพสร้างบรรยากาศให้มีลักษณะเกินจริง

ภาพที่ 18 น้าหนัก

บทที่ 4

การพัฒนาผลงานและการสร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจนถึงผลงานช่วงวิทยานิพนธ์นี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแก้ไขในด้านต่าง ๆ ทั้งรูปแบบเทคนิควิธีการสามารถตอบรับกับเนื้อหาได้สมบูรณ์มากขึ้น ตามแนวทางเฉพาะตน รายละเอียดเรื่องราวและมุมมองต่าง ๆ ในแต่ละจุดของภาพสร้างความกลมกลืนและบรรยากาศสู่จินตภาพได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นช่วงในการศึกษาได้ดังนี้

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์

ในช่วงเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าคือ ชุดโครงการก่อนวิทยานิพนธ์ (Teminal Project) เป็นจำนวน 8 ชิ้น ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการปรับแก้ไขและพัฒนาผลงานมาเป็นลำดับ เรื่องราวที่น่าสนใจเป็นความผูกพันและประทับใจในวิถีชีวิตชนบทเป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตที่สวยงาม มีความสุขและมีคุณค่าทางจิตใจ โดยหยิบยกเอาความสุขที่พอเพียง ความสวยงาม และนำสีสันในสังคมเมืองมามีส่วนร่วมในผลงาน เชื่อมโยงสร้างความกลมกลืนในพื้นที่แห่งจินตนาการ รูปทรงที่มีลักษณะเหมือนจริงแต่มีการใช้สีและการวางองค์ประกอบของภาพที่เกินจริง แสดงมุมมองเรื่องราวที่หลากหลายตามประสบการณ์วิถีชีวิตที่พบเจอทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ ถ่ายทอดออกมาทั้งรูปทรงของสิ่งของ สัตว์ ผ่านสีสันสดใสสวยงาม เป็นส่วนที่สื่อถึงความทรงจำและผูกพันเป็นส่วนใหญ่ของภาพ สื่อถึงความสุขตามจุดมุ่งหมายของผลงาน

ในช่วงท้ายได้พัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ทั้งในรายละเอียดของผลงาน การใช้สีที่หลากหลายแต่ยังคงคำนึงถึงบรรยากาศของภาพและจุดมุ่งหมายโดยรวมอยู่ ใช้สีข้างเคียงหรือการสะท้อนสีวัตถุข้าง ๆ ทำให้ภาพมีจุดที่น่าสนใจมากขึ้น เกิดมุมมองและสีสันใหม่ ๆ ต่อสถานที่นั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันเป็นข้อสรุปในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในหัวข้อ “จินตภาพแห่งความสุข”

ภาพผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 19	ชื่อผลงาน	: แดกหน่อ 1
	Title of work	: TILLER 1
	เทคนิค	: สีน้ำมันบนผ้าใบ
	Technique	: Oil on Canvas
	ขนาด	: 180 x 200 ซม.
	Size	: 180 x 200 cm.

ภาพที่ 20 ชื่อผลงาน : แดกหน่อ 2
 Title of work : TILLER 2
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 150 x 150 ซม.
 Size : 150 x 150 cm.

ภาพที่ 21 ชื่อผลงาน : ลากเลื่อน 1
 Title of work : PULL THE SLEDGE 1
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 150 x 150 ซม.
 Size : 150 x 150 cm.

ภาพที่ 22 ชื่อผลงาน : ลากเลื่อน 2
 Title of work : PULL THE SLEDGE 2
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 160 x 180 ซม.
 Size : 160 x 180 cm.

ภาพที่ 23 ชื่อผลงาน : ลากเลื่อน 3
 Title of work : PULL THE SLEDGE 3
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 110 x 170 ซม.
 Size : 110 x 170 cm.

ภาพที่ 24 ชื่อผลงาน : ริมหน้าต่าง
 Title of work : CLOSE TO THE WINDOW
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 160 x 190 ซม.
 Size : 160 x 190 cm.

ภาพที่ 25 ชื่อผลงาน : ริมสระ 1
 Title of work : CLOSE TO THE POND 1
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 110 x 170 ซม.
 Size : 110 x 170 cm.

ภาพที่ 26 ชื่อผลงาน : ริมสระ 2
 Title of work : CLOSE TO THE POND 2
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 110 x 170 ซม.
 Size : 110 x 170 cm.

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อเนื่องจากผลงานในช่วงแรกทั้งแนวความคิดเนื้อหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง ไปสู่จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ ตามขอบเขตของการสร้างสรรค์ เนื้อหา เทคนิควิธีการของผลงานดังนี้

เนื้อหา

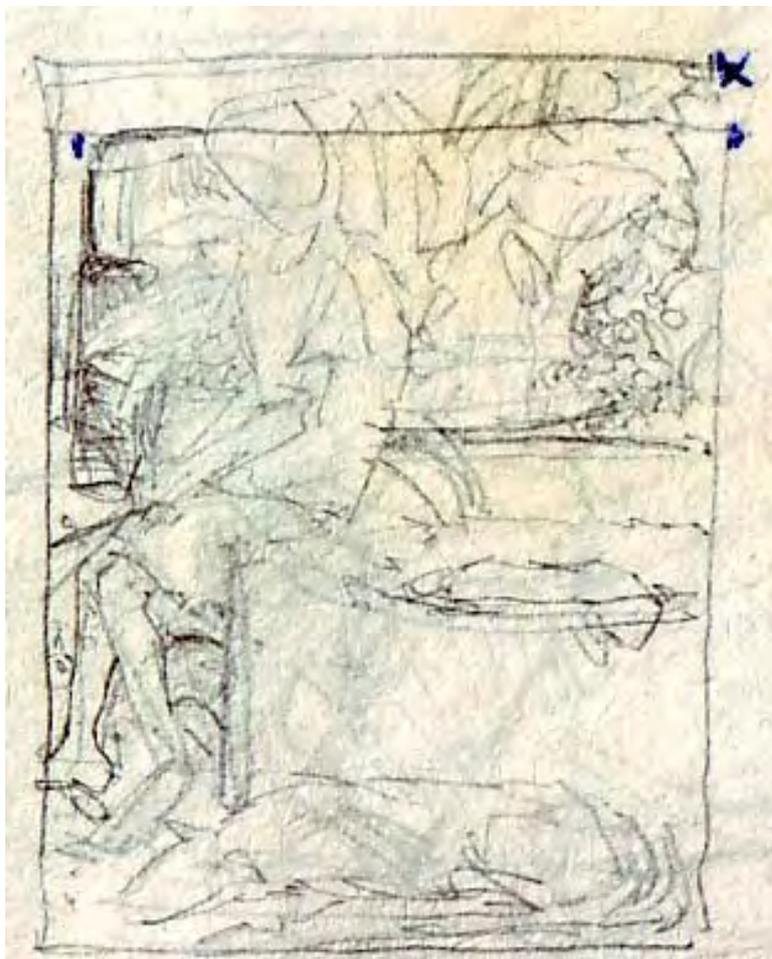
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เนื้อหายังคงเหมือนกับการสร้างสรรค์ในช่วงโครงการก่อนวิทยานิพนธ์ ความประทับใจในวิถีชีวิตชนบทและการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ความผูกพันความทรงจำต่าง ๆ สีสันเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อความรู้สึกภายในจิตใจในช่วงนี้ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ในการแสดงออกโดยนำเรื่องราวของคนเข้ามามีส่วนร่วมในภาพมากขึ้น เป็นสื่อที่แสดงออกความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้ากับเรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเจอ แต่ยังคงรูปทรงรายละเอียด สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นเอาไว้ เช่น สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ การใช้สีเส้นที่หลากหลายสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนทั่วทั้งภาพ แสดงลักษณะเหมือนจริง ถ่ายทอดจินตนาการด้วยสีที่เกินจริง ใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนเชื่อมโยงความรู้สึก สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงนำไปสู่สีสันแห่งความสุขของผลงาน

เทคนิควิธีการ

ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดนี้ทุกชิ้นสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ลักษณะผลงานเป็น 2 มิติ ได้มีการพัฒนาแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้น คงความเหมือนจริงไว้ในรูปทรงแสดงรายละเอียดอารมณ์ความรู้สึกผ่านที่พู่กันที่อิสระตามช่วงจังหวะในขณะที่สร้างสรรค์ สร้างค่าน้ำหนักตามข้อมูล สีสันมีความหนาบางตามส่วนที่ต้องการสลัดกันไปทั้งภาพจนกลมกลืน เก็บรายละเอียดของภาพและคำนึงถึงบรรยากาศโดยรวม มุ่งเน้นถึงเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดถึงความผูกพันในวิถีชีวิตเรื่องราว ๆ ที่ประทับใจ สีสัน สิ่งของ วัฒนธรรมที่อบอุ่นเรียบง่าย ท่ามกลางสีสันมุมมองใหม่ในสังคมเมืองที่เราดำรงชีวิตอยู่เช่นกัน

ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 8 ชิ้นนี้ เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาได้สมบูรณ์มากขึ้น ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในและเรื่องราวที่ผูกพันได้อย่างเต็มที่ แสดงออกผ่านจินตภาพแห่งความสุขที่ข้าพเจ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในรากฐานชีวิตของคนทุกคน ล้วนมีความทรงจำที่ดีความสุขในช่วงใดช่วงหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลือน ซึ่งสิ่งนี้เองน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการปรับและประยุกต์ใช้สร้างความสุขให้แก่ตนเองและย่อมส่งผลต่อผู้รับชมผลงานศิลปะมากยิ่งขึ้น

ภาพผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 28	ชื่อผลงาน	จินตภาพแห่งความสุข 1
	Title of work	The imagination of Happiness No.1
	เทคนิค	สีน้ำมันบนผ้าใบ
	Technique	Oil on Canvas
	ขนาด	130 x 150 ซม.
	Size	130 x 150 cm.

ภาพที่ 29 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 30 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข
 Title of work : The imagination of Happiness No.2
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 Size : 150 x 200 cm.

ภาพที่ 31 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 32 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข 3
 Title of work : The imagination of Happiness No.3
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 180 x 200 ซม.
 Size : 180 x 200 cm.

ภาพที่ 33 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

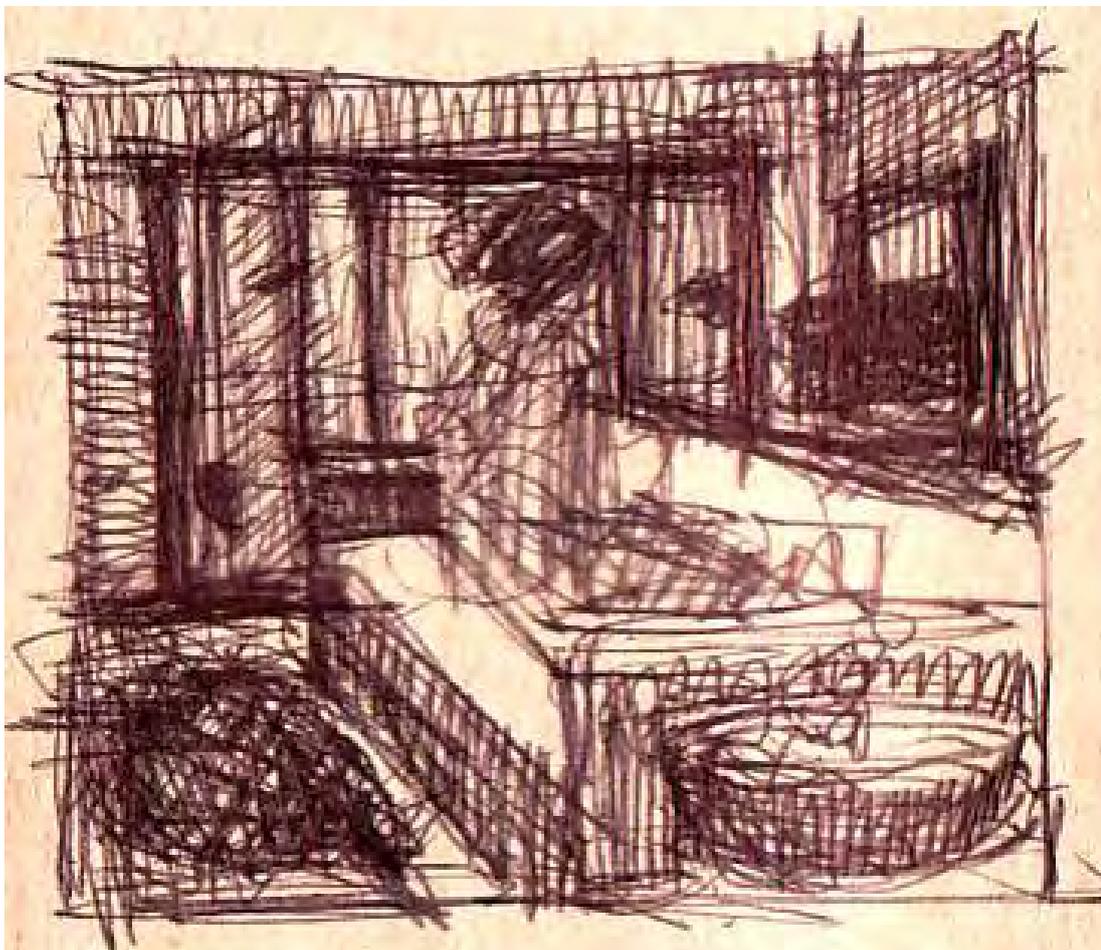
ภาพที่ 34 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข 4
 Title of work : The imagination of Happiness No.4
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 170 x 200 ซม.
 Size : 170 x 200 cm.

ภาพที่ 35 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 36 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข 5
 Title of work : The imagination of Happiness No.5
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 200 x 200 ซม.
 Size : 200 x 200 cm.

ภาพที่ 37 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 38 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข 6
 Title of work : The imagination of Happiness No.6
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 200 x 200 ซม.
 Size : 200 x 200 cm.

ภาพที่ 39 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 40 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข 7
 Title of work : The imagination of Happiness No.7
 เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
 Technique : Oil on Canvas
 ขนาด : 140 x 200 ซม.
 Size : 140 x 200 cm.

ภาพที่ 41 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์

- ภาพที่ 42 ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งความสุข 8
- Title of work : The imagination of Happiness No.8
- เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
- Technique : Oil on Canvas
- ขนาด : 140 x 200 ซม.
- Size : 140 x 200 cm.

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ

ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในหัวข้อเรื่อง “จินตภาพแห่งความสุข” เป็นความรู้สึกในมุมมองที่เกิดจากชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ตลอดจนการดำรงชีวิตในอดีตสร้างความสุข ความผูกพัน และความประทับใจในสถานที่ตลอดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยสำคัญต่อรากฐานของการดำรงชีวิตที่ดำเนินไปด้วยกันอย่างปกติสุข การได้ศึกษาซึมซับสิ่งที่ดีงามและสวยงามในอดีตที่ผ่านมา ให้เป็นแหล่งจรรโลงใจแก่ตนเองช่วยบ่มเพาะทัศนคติและถ่ายทอดความสุขไปสู่คนอื่น ความผูกพันที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกภายในเป็นความทรงจำที่ดีงาม ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละสังคมที่พบเจอ ข้าพเจ้าอาจถือได้ว่า โชคดีและมีความสุขมากที่สุดที่เกิดในสังคมที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตในอดีตที่อบอุ่นเรียบง่าย ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าไม่ลืมเลือน ถึงแม้การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ความสุขยังคงอยู่เสมอ ทำให้มองโลกในแง่ดี เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ เรื่องราวในสังคมใหม่ เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ผูกพันถ่ายทอดเป็นผลงานในชุดนี้ แท้จริงแล้วความสุขใฝ่หาหรือพบเจอได้ทุกช่วงเวลา อยู่ที่ว่าเราทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้มีความสุขได้มากแค่ไหน ไม่เอนเอียงตามปัญหาหรือสภาวะในด้านลบของสังคมปัจจุบัน

ผลงานการสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ มีการปรับและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนได้ผลงานที่พอใจ ตลอดจนการค้นพบเทคนิควิธีการที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ขอบเขตและแนวความคิดของการสร้างสรรค์ซึ่งในการทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะช่วยสร้างความสุขสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนรักษาประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตเรื่องราวที่ดีงามแก่ผู้ชมได้มากขึ้น เกิดมุมมองที่ดีกับสิ่งต่าง ๆ มองสิ่งต่าง ๆ ทำใจให้บริสุทธิ์และมีความสุขกับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่บุคคลที่สนใจนำไปสู่การพัฒนาในภายภาคหน้า

บรรณานุกรม

เกลินี จุฑาวิจิตร. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ์,
2548.

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศ มองผ่านงานศิลป์. กรุงเทพมหานคร : พาสเวิร์ด, 2547.

พิชญ์ สุภณิมิต. มหัศจรรย์แห่งศิลปะ (Miracle of art). กรุงเทพมหานคร : สูดส์ปาด้าสำนักพิมพ์,
2549.

ว.วชิรเมธี. งานสัมฤทธิ์ชีวิตที่นรมย์. กรุงเทพมหานคร : ปราณพับลิชชิ่ง, 2552.

หนึ่งธิดา. คลิมต์ (Klimt). กรุงเทพมหานคร : พีราบสำนักพิมพ์, 2537.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล นายเอกพงษ์ คงฉาง

เกิด 6 พฤศจิกายน 2526

ที่อยู่ 89 หมู่ 4 ตำบลหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนบ้านไทรงาม
- โรงเรียนสวัสดีรัตนากิมข
- วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
- ศิลปะบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปะบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

- พ.ศ.2550 - รางวัลชมเชยพิเศษวาดภาพ งามเฉลิมฉลอง 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์
- พ.ศ.2547 - ทุนการศึกษา อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
- พ.ศ.2544 - รางวัลที่ 2 สีน้ำ รางวัลที่ 2 ศิลปะไทย รางวัลชมเชย ลายรดน้ำ รางวัลชมเชยองค์ประกอบศิลป์ งานแสดงศิลปะของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
  - ทุนการศึกษา ทุนเรียนดีพระพิฆเนศ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
  - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติของสำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ.2543 - รางวัลที่ 2 สีน้ำ รางวัลที่ 2 องค์ประกอบศิลป์ งานแสดงศิลป์ ของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2541 - รางวัลที่ 3 สีน้ำงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 51 ภาคใต้
  - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สีน้ำ จังหวัดตรัง
- พ.ศ.2540 - รางวัลที่ 2 สีน้ำ เขตการศึกษา 4 ภาคใต้
  - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สีน้ำ จังหวัดตรัง

การแสดงผลงาน

- พ.ศ.2553 - การแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ.2552 - การแสดงนิทรรศการเส้นทางสู่ศิลปะ ณ หอการศิลป์วัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
- การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมตาม
โครงการพระราชดำริ ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
- พ.ศ.2550 - การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิกครั้งที่ 9
- การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- พ.ศ.2549 - ร่วมโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดพิชัยสุนามิ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
- การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรุ่นใหม่ ครั้งที่ 23
- การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิก ครั้งที่ 8
- พ.ศ.2548 - การแสดงนิทรรศการฉลองครบรอบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- พ.ศ.2547 - การแสดงนิทรรศการ Still-Life & Landscape Painting
- พ.ศ.2546 - การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรุ่นใหม่ ครั้งที่ 20
- การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครบรอบ 30 ปี 14 ตุลาคม
- พ.ศ.2542 - การแสดงนิทรรศการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1-3