

วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต

THE PASSAGE OF LIFE

สิขเรศ สิริไพบูลย์
SIKAREJ SIRIPAIBULYA

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

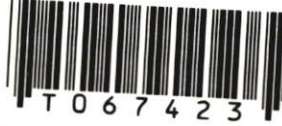
พ.ศ. 2549

ISBN 974-15-2774-8

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต

THE PASSAGE OF LIFE

สิขเรศ ศิริไพบูลย์

SIKAREJ SIRIPAIBULYA

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2549

ISBN 974-15-2774-8

ผู้.....
เขียน..... 67423
เดือน,ปี..... 15 S.ค. 2549

b.....
i.....

THE PASSAGE OF LIFE

SIKAREJ SIRIPAIBULYA

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
2006
ISBN 974-15-2774-8

COPYRIGHT 2006

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

หัวข้อวิทยานิพนธ์	วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต
นักศึกษา	นายสิขเรศ ศิริไพบุลย์
รหัสนักศึกษา	47062003
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ	2549
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	ศ.เดชา วราขุน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ศิลปะในหัวข้อ วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต มีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิถีธรรมชาติ โดยมีที่มาจากธรรมชาติโดยตรงและเกิดจากความรู้สึกที่ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความงดงามของ พลังความเคลื่อนไหว ความสงบ จังหวะ วัฏจักรของธรรมชาติ ความงามที่มีอยู่ในความเป็นจริงและความเป็นจริงแท้ทางสุนทรียภาพ ด้วยทัศนธาตุ ในแง่มุมต่างๆ

ภูมิประเทศอันเป็นทิวทัศน์ ไม่ใช่จะหมายความว่ามีแต่ทุ่งนา ป่าเขาลำเนาไพร แต่ยังมี ความหมายมากกว่านั้น ซึ่งหมายความว่าการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ สามารถนำหรือถอดเอาชีวิตจิตใจที่เป็นสาระของที่กล่าวมาสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมได้ ความเป็นจริงในธรรมชาติผสมผสานวิธีการทำงานด้วยกระบวนการทางความคิดและการแสดงออก มาเป็นผลงานในแบบกึ่งนามธรรม ที่แสดงถึงแนวความคิดที่มีเอกภาพกับรูปแบบ มุ่งเน้นอารมณ์ที่สะท้อนถึงวิถีความสัมพันธ์ที่มีในธรรมชาติ อันแฝงไว้ด้วยปรัชญา การดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

งานเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น 5บท โดยมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาและขอบข่ายสมบูรณ์ โดยเริ่มจากความสำคัญ แนวความคิด งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและอิทธิพลที่ได้รับ การดำเนินการสร้างสรรค์ วิเคราะห์และบทสรุป

กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มด้วย การร่างภาพผลงานภาพร่าง ทดลองเทคนิควิธีการ วิเคราะห์แนวความคิดและรูปแบบผลงานให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นนำผลงานภาพร่างมาขยายเป็นผลงานจริง โดยการปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคให้สมบูรณ์ตามแนวความคิดที่ต้องการ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ แสดงออกด้วยวิธีการ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ การแสดงออกเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยมีที่มาจากธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิต

ในการศึกษานี้ทำให้ผู้ทำการศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าในผลงานทางศิลปะ ซึ่งการศึกษานี้เป็นเพียงกระบวนการในการพัฒนาผลงานเพื่อนำไปสู่ การสร้างสรรค์ในวันข้างหน้าต่อไป

Thesis	The passage of life
Student	Mr. Sikarej Siripaibulya
Student ID.	47062003
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2006
Thesis Advisor	Prof.Decha Warashoon

ABSTRACT

This Art thesis Project focus on “the Passage of life” based on the idea of researcher’s passion to the Nature, mobility, tranquility, rhythms, circle of life, realistic and artistic beauty with the art element in variety dimension.

This thesis has content about the landscape which does not express only the fields, forests, and mountains but also the part of the great nature. This conceptual can express the tangible art work through the reality of nature with mind and expression process of the art. These semi-abstract art works can demonstrate the unity concept and form. Emphatically the emotion that reflects relationship of the philosophy of life, life style and mobility change.

This thesis is divided in 5 chapters; the objective, the related and influencing art works, Art Process and Analyzing and conclusion.

The Art process start with sketches, art experiment with analyzing the conceptual and style. Then the next process is enlarging the completed sketches with developing style and technique. These art works have demonstrated by the style, technique and method of semi-abstract expression which based on the relationship of Nature and life style.

The researcher realizes about Values of art works that this art thesis project is one part of the art development process that will lead to the next innovation in the future.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วย ความกรุณา ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้ควบคุม วิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เดชา วราชน ที่ให้คำแนะนำตรวจสอบและแก้ไขปัญหานานาวิทยานิพนธ์ สำเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์

ขอขอบพระคุณคณะคณาจารย์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้ถ่ายทอดให้วิชาความรู้ประสบการณ์การ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรม ศิลปากร ที่ส่งเสริมการศึกษาในครั้งนี้

กราบขอบพระคุณ บิดา มารดาที่สั่งสอนให้เป็นผู้ที่รักและใฝ่ในความรู้

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาใน ด้านต่างๆ ข้าพเจ้าขอมอบความดีนั้นแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

สิขเรศ ศิริไพบูลย์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	IV
สารบัญ.....	V
สารบัญภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์.....	2
บทที่ 2 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	3
2.1 แหล่งที่มาของการสร้างสรรค์.....	4
2.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	5
บทที่ 3 งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและอิทธิพลที่ได้รับ.....	8
บทที่ 4 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	13
4.1 ภาพร่างและกระบวนการสร้างผลงาน.....	13
4.2 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	20
4.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	20
4.4 การพัฒนาผลงาน.....	21
4.5 ผลงานวิทยานิพนธ์.....	25
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	32
บรรณานุกรม.....	33

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ประวัติผู้เขียน.....	34

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพที่มาจากสภาพแวดล้อม.....	6
2.2 ภาพที่มาจากสภาพแวดล้อม.....	7
3.1 ภาพผลงานอาจารย์ พิชัย นิรันดร์,ฟอสซิล,ปี 2521.....	11
3.2 ภาพผลงาน HENRY MOORE,POINTED FORMS,1940.....	12
4.1 ภาพร่างวิทยานิพนธ์.....	14
4.2 ภาพร่างวิทยานิพนธ์.....	15
4.3 ภาพร่างวิทยานิพนธ์.....	16
4.4 ภาพร่างวิทยานิพนธ์.....	17
4.5 ภาพร่างวิทยานิพนธ์.....	18
4.6 ภาพร่างวิทยานิพนธ์.....	19
4.7 ภาพวิเคราะห์ผลงาน.....	23
4.8 ภาพวิเคราะห์ผลงาน.....	24
4.9 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	26
4.10 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	27
4.11 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	28
4.12 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	29
4.13 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	30
4.14 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	31

บทที่ 1

บทนำ

วิทยานิพนธ์หัวข้อ วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต เป็นผลงานด้านศิลปะในการศึกษาในระดับปริญญาโท ประกอบด้วยผลงานทางด้านจิตรกรรมจำนวน 6 ชิ้นและเอกสารการวิจัยผลงานศิลปะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้หลักทฤษฎีแนวความคิด จนถึงการแสดงออกทางศิลปะ

1.1 ความสำคัญของการสร้างสรรค์

สรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ หากกล่าวถึงสิ่งที่เป็นแม่แบบของทุกสิ่งก็คงจะต้องกล่าวถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ในธรรมชาตินั้นมีความงาม ความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอย่างชัดเจน อีกทั้งในธรรมชาติมีความงดงามอยู่ในตัวตนจริง เป็นความงดงามทั้งที่แจ่มชัด สลัวเลือนราง กระจัดกระจาย มีระเบียบและไม่ระเบียบในเวลาเดียวกัน เป็นความจริงแท้ทางสุนทรียภาพที่มีความหลากหลาย ด้วยพลังความงามของเส้น สี รูปทรง พื้นผิว ที่สะท้อนคุณค่าเรื่องราว เนื้อหามากมาย การกำเนิดของสรรพสิ่ง วัฏจักร ความงามแห่งสีสัน ความอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศอันเป็นทิวทัศน์ ไม่ใช่จะหมายความว่าไม่มีแต่ทุ่งนา ป่าเขาลำเนาไพร แต่ยังมีความหมายมากกว่านั้น หมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ยิ่งใหญ่และถ้าศิลปินสามารถถอดเอาชีวิตจิตใจ ที่เป็นสาระของส่วนที่กล่าวมาออกมาเป็นรูปได้ รูปนั้นก็ไม่ใช่รูปที่ถอดเอามาจากธรรมชาติที่มองเห็น แต่ได้ถอดเอาสาระสำคัญของธรรมชาติออกมาทีเดียว คุณค่าแท้จริงของศิลปกรรม คือมีคุณสมบัติซึ่งทำให้อารมณ์ของเราเกิดความสะเทือนเคลื่อนไหว กล่าวคือส่วนที่เป็นจิตใจของศิลปินนี่คืออำนาจแห่งอารมณ์สะเทือนใจของศิลปินผู้เนรมิตสร้าง ซึ่งถอดเอาลงไปในศิลปกรรมของเขา เหตุนี้จึงเป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกยิ่งกว่าเห็นเฉยเฉย (ศิลป์ พีระศรี.2546: 44)

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อสะท้อนแนวความคิด เนื้อหา และการแสดงออกทางศิลปะ ในหัวข้อ วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดยผ่านเทคนิคทางด้านจิตรกรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา พัฒนาผลงานศิลปะ ทั้งเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะ

1.3 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

- ขอบเขตทางด้านเนื้อหา นำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาเป็นที่มาของการสร้างสรรค์
- ขอบเขตทางด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบกึ่งนามธรรม
- ขอบเขตทางด้านเทคนิค ใช้สื่อคิริคเป็นเทคนิคในการแสดงออก

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวความคิด วิธีการคิดอย่างมีระบบที่ถูกต้องเป็นขั้นตอน
- เพื่อเป็นการพัฒนา รูปแบบ วิธีการ ทางด้านการแสดงออกในผลงานศิลปะ
- เพื่อค้นหา แก่นไขข้อบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไปภายหน้า

บทที่ 2

ที่มาและแนวคิดสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ คือเรื่องของความคิด ความคิดที่เหมาะสมต้องมีเสรีภาพทางความคิด ไม่เป็นทาสของสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ลัทธิ อุดมการณ์ อุดมคติ หรือแม้แต่ความคิดของตัวเอง ศิลปะเกิดและเติบโตแบบสิ่งมีชีวิต ด้วยความพอเหมาะพอดีของสิ่งแวดล้อม รูปความคิด แนวความคิดเปรียบเสมือนเมล็ดพืช ศิลปินมีหน้าที่เตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เตรียมดินและรดน้ำทำให้เมล็ดนั้นเติบโต เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ในรูปแบบของพันธ์พืชนั้น ความสมบูรณ์ของแนวความคิดผสมผสานกับการแสดงออกที่เหมาะสม สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เอกภาพ และความหมายที่สมบูรณ์ได้

ที่มา

ในระยะเริ่มต้นของการทำงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น ช่วงผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2535 ข้าพเจ้าได้เสนอแนวความคิด รูปแบบ และเทคนิค ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ โดยการใช้เทคนิคซิลค์สกรีน เพื่อแสดงลักษณะไทยอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มของสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง โดยมีแนวความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติ หรือแม้แต่การทำลายโดยมนุษย์ ด้วยการนำเสนอการทำงานภาพพิมพ์บนวัสดุ หลังจากการทำงานวิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการทำงานมาสร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านจิตรกรรม และสื่อผสม มีจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทางด้านการแสดงออกโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านเทคนิค วิธีการ และเป็นการตอบสนองต่อการแสดงออกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ได้ทดลองด้านเครื่องเคลือบดินเผา จากการทำงานโดยใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรม มุ่งเน้นการใช้ลักษณะไทย การใช้กระจกสี เศษกระเบื้อง การใช้เส้นในงานจิตรกรรมไทย โครงสร้างของรูปทรง เป็นผลงานในช่วง ปี พ.ศ. 2537

ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2540 ข้าพเจ้าได้ทำงานในชุด วิถีแห่งชีวิต (Spirit of life) โดยการใช้เนื้อหาของ วิถีของมนุษย์ กิจกรรมที่มนุษย์ เป็นผลงานวาดเส้นและสื่อผสม ด้วยการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงานในการถอยออกจากสิ่งที่เคยชินในการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ทศนคติใหม่ ๆ ได้เริ่มเข้าค้นหาแนวทางเฉพาะตัวได้ยิ่งขึ้น จากการทำงานในชุดนี้อย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเริ่มนำส่วนประกอบ ในเรื่องของทิวทัศน์เข้ามาผสมผสานมากขึ้นจากการทำงานชุด ก่อนที่มีการแสดงออกทางรูปทรงแต่เพียงอย่างเดียว รวมกับการเริ่มใช้เทคนิคของจิตรกรรมมา

ใช้มากขึ้น โดยการใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก ใช้ความเรียบง่ายของเส้น การเขียนที่มีลักษณะแบนเป็นระนาบ เพิ่มเติมในรายละเอียดมากขึ้น ศึกษาผลงานทางจิตรกรรมโบราณของไทย ญี่ปุ่นว่ามีการแสดงออกของลักษณะเฉพาะอย่างไร ผสมผสานแนวความคิดที่ให้คุณค่าทางด้านจิตใจความงดงาม แสดงออกถึงวิถีแห่งสรรพสิ่ง วิถีแห่งชีวิต เอกภาพที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวจนมาถึงในผลงานในระดับการศึกษาปริญญาโท

2.1 แหล่งที่มาของการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับความบันดาลใจจากธรรมชาติ ธรรมชาติมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อจิตใจมนุษย์ โดยเฉพาะศิลปินแล้วธรรมชาติเป็นผู้ควบคุมศิลปินให้สร้างสรรค์ ทิวทัศน์ในธรรมชาติสามารถชี้ นำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้น ภาพทิวทัศน์เป็นทัศนะส่วนบุคคล เช่น บรรยากาศมืดมิดเยือกเย็นในเวลากลางคืน ทำให้เรารู้สึกสงบหรือบางครั้งรู้สึกหวาดกลัว อาจก่อจินตนาการมากมายแก่เราได้ ในทางตรงกันข้ามหากทิวทัศน์นั้นเป็นภาพซ้ำซากเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่อาจโน้มน้าวความรู้สึกเราได้ ถ้าเรากำลังเผชิญกับสภาพการณ์ที่ตรงข้าม ดังเช่น แสงแดดสดใสในยามเช้าเป็นภาพที่เกิดขึ้นเสมอก็ไม่อาจทำให้เรารู้สึกสดชื่น แต่เมื่อเรากำลังอยู่ในภาวะที่โศกเศร้าแม้มองภาพทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในตอนใกล้ค่ำกลับทำให้ดูเจียมเหงาวังเวงเจ็บปวดมากขึ้นไปอีก ในทัศนะส่วนบุคคลต่อภาพทิวทัศน์นั้นคือการได้เห็นสัมผัสสภาพทิวทัศน์นั้นๆ แล้วเกิดภาวะอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับภาพนั้น บุคคลแต่ละคนมีทัศนะที่ต่างๆ กันไปและทัศนะที่ว่านั้นก็ไม่น่าอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของผู้ดูในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย จินตนาการนั้นอาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของแต่ละคน พื้นฐานทางด้านอารมณ์และอื่นๆ ในทางจิตวิทยาที่กล่าวไว้ว่า

“...เราได้เห็นอย่างที่เราใคร่เห็น ความต้องการภายในและความปรารถนาของคนเรามี

อิทธิพลต่อการรับรู้มากที่สุด...” (กาญจนา คำสุวรรณ และนิตยา เสาร์มณี. 2524: 33)

ธาตุความงามที่ปรากฏในธรรมชาติ ได้แบ่งหมวดหมู่โดยการอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในเอกภาพทางภาษาศาสตร์ที่เป็นสากลและสื่อความหมายร่วมกันดังนี้

ดุลภาค (Symmetry) คือความเท่ากัน เช่น หยดน้ำ ผลึกน้ำ ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ

การแผ่รัศมี (Radiation) คือการกระจายออกจากจุดศูนย์กลางอย่างมีระเบียบ เช่น น้ำวน แสง คลื่นเสียง พายุหมุน ฯลฯ

ดุลยภาพ (Balance) คือความสมดุลในสองด้านตรงกันข้าม ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับดุลภาค เช่น หัวและหางของนกมีดุลยภาพบนขาทั้งสอง ฯลฯ

การเน้น (Emphasis) คือจุดเด่นที่เห็นได้ชัดกว่าส่วนอื่น เช่น จุดศูนย์กลางของวงน้ำวน จุดไหม้ของกองไฟ

ความกลมกลืน (Harmony) คือการประสานเข้าของสรรพสิ่งที่มีความกลมกลืน

อัตราส่วน (Measure of Proportion) คือส่วนประกอบมากน้อยอย่างเหมาะสมของ
 ธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ที่มีใบไม้เขียวระจุ่มสดชื่นกว่าต้นไม้ตาย
 จังหวะ (Rhythm) เช่น น้ำขึ้นน้ำลง การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
 การซ้ำ (Repetition) เช่น เสียงหยดน้ำ คลื่นทะเล
 ทำนอง (Melody) เช่น เสียงของนกร้อง เสียงของลม ฯลฯ

จากธาตุความงามในธรรมชาติที่ได้รับอิทธิพลนี้ได้หล่อหลอมในการศึกษาถึงความงามอัน
 บริสุทธิ์ และเป็นส่วนของการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถเลือกสรร ธาตุทางทัศนศิลป์มา
 ใช้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการแสดงออกของข้าพเจ้า

2.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิถีจากธรรมชาติ การมี
 ชีวิตดำรงอยู่ของชีวิต วัฏจักรอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ความหมายของการเป็นส่วนหนึ่ง
 ภายใต้ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ผสมผสานด้วยวิธีการทำงานทางศิลปะที่ประกอบด้วยการใช้ทัศนธาตุ
 ต่างๆในทางศิลปะสร้างให้เกิดความงาม ความกลมกลืน แสดงเอกภาพในรูปแบบกึ่งนามธรรม ใน
 การสร้างสรรค์นั้น จินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางศิลปะจะต้อง
 เกิดขึ้นจากภายใน เห็นแจ้งขึ้นโดยอาศัยสัญชาตญาณ อยู่นอกเหนือเหตุผลธรรมดา เป็นกลไกของ
 จิตใจที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามลักษณะนั้นลักษณะนี้เมื่อเกิดขึ้นและพัฒนาขั้นตอนสุดท้ายแล้วต้อง
 แสดงออกอย่างตรงใจเป็นศิลปะจะต้องสื่อความหมายกับผู้ดูได้จากพลังที่อยู่ภายใน ความบริสุทธิ์
 ใจ ทัศนคติที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์นั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะสนับสนุนปัจจัยอื่นของการ
 สร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งได้แก่ ความคิด รูปทรง การแสดงออกให้มีเอกภาพ มีชีวิต และมีพลัง จาก
 แนวความคิดที่กล่าวมา ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นควรจะต้องมีความเข้าใจ
 ผลงานของตนเองอย่างถ่องแท้ เพื่อผลงานนั้นสามารถสื่อความหมายและแสดงอารมณ์ออกมาให้
 ปรากฏแทนอารมณ์ความรู้สึกและให้สอดคล้องกับแนวความคิดของศิลปิน โดยที่ผู้ชมผลงานก็
 สามารถรับรู้เข้าใจความคิดของศิลปินแล้วเกิดจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกคล้ายตามนั้น

ภาพที่ 2.1 ที่มาจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

ภาพที่ 2.2 ที่มาจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

บทที่ 3

งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและอิทธิพลที่ได้รับ

หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการของวงการศิลปะสืบเนื่องต่อมาจนถึงในปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของศิลปกรรมในรูปแบบ เนื้อหา และการแสดงออกส่วนใหญ่ จากภาพจิตรกรรมไทย จีน ญี่ปุ่น สืบเนื่องจากความรู้สึกถึงคุณค่าของการแสดงออกที่เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะได้อย่างเช่น ชัด ตัวอย่างเช่น

เส้นในภาพเขียนจีนส่วนมากจะแสดงความรู้สึกด้วยตัวเส้นเอง ศิลปินใช้เส้นที่มีธรรมชาติเป็นสองมิติให้ความรู้สึกเป็นสามมิติได้ เขาใช้พู่กันที่มีความยืดหยุ่นได้ตั้งแต่เป็นเส้นเล็กที่สุดด้วยการเขียนแผ่ว ๆ ไปจนถึงการกดพู่กันให้เป็นเส้นหนักขนาดใหญ่ โดยไม่มีการขาดตอนของเส้นเลย และเพื่อให้เส้นได้แสดงความรู้สึกด้วยตัวเองมากที่สุด ศิลปินจีนจึงต้องลดความหนักแน่นและปริมาตรของรูปทรงลง เส้นแต่ละเส้นที่วาดลงในลักษณะต่าง ๆ ร่วมกับความหนาบาง เบิกแห้งของหมึกยังให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์เปรียบเทียบเช่น กระดุก ใบหลิว หนอน ตัวต่อ ต้นอ้อ ใบไม้ อีกด้วย ศิลปินลากเส้นลงไปเส้นเดียวในทีว้าง บางตอนคมชัดแข็งแกร่ง บางตอนพรักระจ่ายอ่อนนุ่ม บางตอนแห้งกร้าน เหล่านี้ผสมกับการหักเห โค้งงอในทิศทางและความเร็วที่ต่างกันไป เป็นภาษาที่สื่อความคิดและอารมณ์ได้ไม่จำกัด (ชูลูด นิมเสมอ. 2545: 31)

จากผลงานของศิลปินจีน ข้าพเจ้ายังได้ใช้วิธีการของการวางองค์ประกอบในลักษณะแบนๆ ที่แผ่ความเคลื่อนไหว ให้ความสำคัญในเรื่องShape และ Space การใช้สีทอง วิธีการใช้รายละเอียดในผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากศิลปกรรมในแบบโบราณสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล ยังมีรูปแบบที่เป็นศิลปะกึ่งนามธรรม (Semiabstract) และศิลปะนามธรรม (Abstract)

"...รูปธรรมกับนามธรรมจึงอยู่บนทางสายเดียวกัน มีต้นทางข้างหนึ่งเป็นรูปธรรม อีกข้างหนึ่งเป็นนามธรรม ระหว่างกลางจะเป็นกึ่งนามธรรม (Semiabstract) ศิลปินส่วนมากจะเดินไปมาบนเส้นทางสายนี้เพื่อหาจุดจุดหนึ่งที่เหมาะสมกับความจำเป็นในการแสดงออกของตน" (ชูลูด นิมเสมอ. 2534: 311)

"...รูปทรงนามธรรมในงานศิลปะเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกมีที่มาจากของจริงแล้วนำมาตัดทอนส่วนละเอียดจนถึงขั้นนามธรรมแท้จริง อีกวิธีหนึ่งมาจากความคิดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินเอง โดยที่ไม่มีที่มาจากวัตถุสิ่งของใดๆ เช่นรูปทรงสามเหลี่ยมแสดงถึงความมั่นคงหรือ สีแดง แสดงอารมณ์รุนแรง โกรธ เป็นต้น พัฒนาการของศิลปะนามธรรม ในแนวความคิดแสดงเรื่องราวความเห็นใจ (Empathy) และความเชื่อ ทางวิญญาณนอกแนวศาสนา

(Kupka) และ คานดินสกี (Kandinsky) จนถึงเพียท มอนเดรียน (Piet Mondrian) และ คาสิเมียร์ มาเลวิช (Kasimir Malevich) ซึ่งแปลความเชื่อลึกลับของตัวลงในนามธรรมด้วยการจัดสรรกรูปร่าง และสี มีเจตนาที่จะปลุกเร้าส่งเสริมอาณาจักรของอวกาศธรรม (Nonmaterial Realm) แนวความคิดเอมพาธี (Empathy) ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ดูมีอารมณ์คล้ายตามเจตนาของศิลปินนี้ ส่งผลกับความก้าวหน้าของแนวความคิดในผลงานศิลปะที่แสดงความจริงออกมาโดยอิสระ (Autonomous Reality) โดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและแนวความคิด เอมพาธี ซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมระหว่างผู้ดูกับศิลปินนี้ ได้กลายเป็นคำที่ใช้ในทฤษฎีศิลปะ และ ศิลปวิจารณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสม์(Expressionism)ศิลปะนามธรรมมีต่างกัน 2 แนว คือ แนวแรกแบบเรขาคณิต (Geometric) หรือเส้นรอบของรูปทรงคมชัด (Hard Edge) ศิลปะนามธรรมแนวนี้มักชี้แนะความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกับ คอนสตรัคติวิสม์ และคอนกรีตอาร์ต (Constructivism and Concrete Art)แนวที่ 2 แบบรูปทรงอิสระ ซึ่งศิลปินทั่วไปนิยมเรียกกันว่าอินทรีย์รูป (Organic Form)งานแบบนี้ให้ความรู้สึกทางพืชพันธุ์ เพศผู้ เพศเมีย หรือรูปทรงที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีชีวิต มีชื่อเรียกว่า อินทรีย์รูป (Biomorphic) นามธรรมแบบอินทรีย์รูปนี้ เชื่อมโยงกันกับกระแสศิลปะสมัยใหม่ของเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์และเซอร์เรียลลิสม์ด้วย..." (เดชา วราชน. 2545: 14 –15)

จากการทำงานแบบกึ่งนามธรรมของข้าพเจ้าซึ่งเกิดขึ้นโดยที่มีมาจากธรรมชาติ มองถึงความงามของจังหวะแห่งธรรมชาติซึ่งผลานรูปทรงของอินทรีย์รูป โครงสร้าง พื้นผิว เส้น สี แสดงถึงแนวความคิดจากภายในที่ต้องการแสดงออกตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

แนวทางของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อผลงานและแนวความคิดของข้าพเจ้ามีดังนี้

อาจารย์ พิชัย นิรันดร์ (Pichai Nirand)

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยความละเอียดอ่อน ความประณีต เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความงาม อันเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ ความคิด จินตนาการและมีมือ แสดงออกมาในผลงานศิลปะอันมีคุณค่า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากผลงานของอาจารย์ พิชัย นิรันดร์ นั้นคือ การใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ แสดงปรัชญาทางพุทธศาสนา การดำเนินชีวิต การนำเรื่องราวเนื้อหาจากธรรมชาติมาผสมผสานความสัมพันธ์ของวิถีแห่งชีวิต มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอันแฝงไว้ด้วยปรัชญา

เซอร์ เฮนรี มัวร์ (Sir Henry Moore)

ประติมากรผู้ได้รับการแต่งตั้งจากราชวงศ์อังกฤษให้เป็นอัศวิน เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 1898 ที่ยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ เริ่มสร้างสรรค์ผลงานขณะมีอายุได้ 10ปี เขาจบการศึกษาจาก โรงเรียนคอลเลจ ออฟ อาร์ต ใน ค.ศ. 1925และได้เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียน คอลเลจ ออฟ อาร์ต จนถึงปี ค.ศ. 1932 จากนั้นได้เป็นอาจารย์สอนที่ เซลซี สคูล ออฟ อาร์ต จนถึงปี ค.ศ.1939 ในปี ค.ศ.

ค.ศ. 1932 จากนั้นได้เป็นอาจารย์สอนที่ เซลซี สคูล ออฟ อาร์ต จนถึงปี ค.ศ.1939 ในปี ค.ศ. 1948 ได้รับรางวัลนานาชาติจาก การประกวดผลงานประติมากรรมในงาน เวนิส เบียนนาเล่ย์ (the International Prize for Sculpture at the Venice Biennale) เซอร์ เฮนรี มัวร์ ได้สร้างสรรค์ ผลงานไว้มากมายทั่วโลก จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1986.

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของ เซอร์ เฮนรี มัวร์ จากการใช้รูปทรงด้วยวิธีการสร้างรูปทรงใหม่ โดยการมีที่มาของรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต หรือรูปทรง อินทรีย์รูป (Organic form) การใช้ลักษณะของผิวในผลงานทางประติมากรรม (Texture) รวมถึง วิธีการสร้างภาพร่างของผลงาน ก่อนทำงานจริง

ภาพที่ 3.1 ผลงาน อาจารย์พิชัย นรินทร์ พอสซิล ปี2521

ภาพที่ 3.2 HENRY MOORE. POINTED FORMS. 1940. DRAWING INK.

บทที่ 4

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มีที่มาจากธรรมชาติ โดยการกล่าวถึงวิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต อันเป็นวัฏฏะของการดำรงอยู่ของชีวิต จากจังหวัด ลีลา กฎเกณฑ์ ของความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ ทำให้เกิดความรู้สึก จินตนาการ ทำให้ข้าพเจ้า เข้าใจในสาระความสัมพันธ์ ที่แฝงความหมายควบคู่ไปกับปรัชญาของชีวิต การสร้างสรรค์ผลงาน ของข้าพเจ้าจากความบังเอิญของธรรมชาติ แสดงถึงการสะท้อนสรรพสิ่งในชีวิต ความสัมพันธ์ กันภายใต้กฎเกณฑ์ จินตนาการ โดยที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึง ลีลา จังหวัด ความ เคลื่อนไหว หล่อหลอมเป็นหนึ่งในอารมณ์ ความรู้สึก ภายในจิตใจ โดยแสดงออกผ่านผลงานทาง จิตรกรรม คือ การใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ด้วยเทคนิคที่แสดงถึงความเฉพาะตัว

4.1 ภาพร่างและกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน

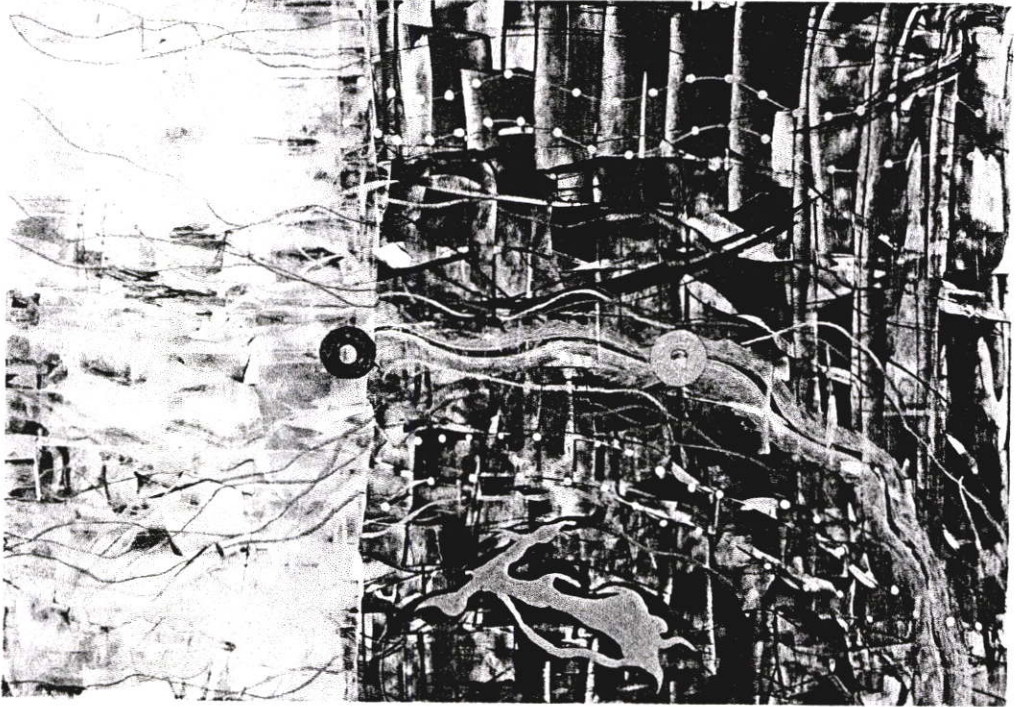
- ศึกษาจากปรากฏการณ์จากธรรมชาติ ทั้งจากธรรมชาติจริงและจากภาพถ่ายด้วยการบันทึก ข้อมูล ค้นคว้าหนังสือ
- ทำภาพร่าง แก้ปัญหาและพัฒนาภาพร่างตามจินตนาการ
- วิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต หาความสมบูรณ์
- ทดลอง ค้นคว้า ถึงการแสดงออกทางเทคนิคที่สามารถตอบสนองกับแนวความคิด ความรู้สึก
- วิเคราะห์แก้ปัญหาในผลงานจริง
- วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานด้วยตนเองและจากอาจารย์

ภาพที่ 4.1 ภาพร่างวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.2 ภาพร่างวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.3 ภาพร่างวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.4 ภาพร่างวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.5 ภาพร่างวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.6 ภาพร่างวิทยานิพนธ์

4.2 วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์โดยการใช้ความเคลื่อนไหวที่มาจากรูปทรงอินทรีย์ (Organic Form) ประสานกับอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว แสดงออกผ่านภาษาทางด้านจิตรกรรม โดยอาศัยทัศนธาตุเป็นสื่อในการถ่ายทอด ด้วยวิธีการค้นคว้าและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนเห็นผลของการพัฒนานั้น

4.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

การใช้วิเคราะห์ทัศนธาตุในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้ารูปแบบของการสร้างสรรค์ประกอบไปด้วยทัศนธาตุซึ่งเป็นปัจจัยทางศิลปะเพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึก และสาระต่างๆออกมาตามความต้องการ รูปแบบประกอบไปด้วย

รูปทรง (FORM)

เส้น (LINE)

สี (COLOUR)

น้ำหนัก (TONE)

ลักษณะผิว (TEXTURE)

พื้นที่ว่าง (SPACE)

รูปทรง (FORM)

การใช้รูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าประกอบด้วยรูปทรง ประเภทคือ รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic form) ที่มีที่มาจากธรรมชาติ และรูปทรงอิสระ (Free form) ที่ให้ความเคลื่อนไหว ประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน

เส้น (Line)

ลักษณะของเส้นอันเกิดจากการแสดงออกโดยการใช้ฝีแปรง พู่กันเป็นเส้นที่มีความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยการใช้เส้นโค้งน้อยๆ มีทิศทางเป็น เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง มีที่มาจากส่วนต่างๆในธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ำ กิ่งไม้ ฯลฯ

น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone)

การใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการประสานน้ำหนักโดยการใช้ความอ่อนแก่ของน้ำหนักตามลำดับจากขาว เทา ดำ

สี (Colors)

สีที่ปรากฏในผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่มีลักษณะของโครงสีจากธรรมชาติ (Earth tone) ซึ่งกำหนดจากสีของดิน ทราย หุ่นหญ้า สายน้ำ โดยการกำหนดความจัดของสี (Intensity) ด้วยการลดค่าความเข้มข้นของสีด้วยสีน้ำตาลและดำ จนมีลักษณะเกือบเป็นสีเอกรงค์ (Monochrome) ยกเว้นการใช้สีทอง หรือการใช้ทองคำเปลว โดยมีที่มาจากแสงที่ฉาบลงบน ทิวทัศน์ และการซับซ้อนของสี

ลักษณะผิว (Texture)

การใช้ลักษณะผิวในผลงานของข้าพเจ้าเป็นจุดสำคัญของการสร้างสรรค์โดยข้าพเจ้า เลือกสรรลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นทั้งภาพและเลือกความแตกต่างของลักษณะผิว ที่มีที่มาจาก เปลือกไม้ ไม้ดิน ก้อนหิน รายละเอียดภายในของใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ที่ทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น

พื้นที่ว่าง (Space)

ในผลงานของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ว่าง ในรูปแบบรูปปิด(Closed pattern) มีเส้นรอบนอกบรรจบทำให้เกิดรูปร่างและรูปแบบรูปเปิด (Opened pattern) แบบรูปของที่ว่างที่มีเส้นรอบเปิดออกไม่บรรจบกัน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในผลงาน

4.4 การพัฒนาผลงาน

การพัฒนาผลงานด้วยการวิเคราะห์ วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต

เนื้อหา

ความสำคัญของธรรมชาติ ซึ่งทำให้คุณค่าของชีวิตและจิตใจโดยตรง คุณค่าของความงามของชีวิต และวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นเนื้อหาในการทำงานมาตลอด

รูปทรง

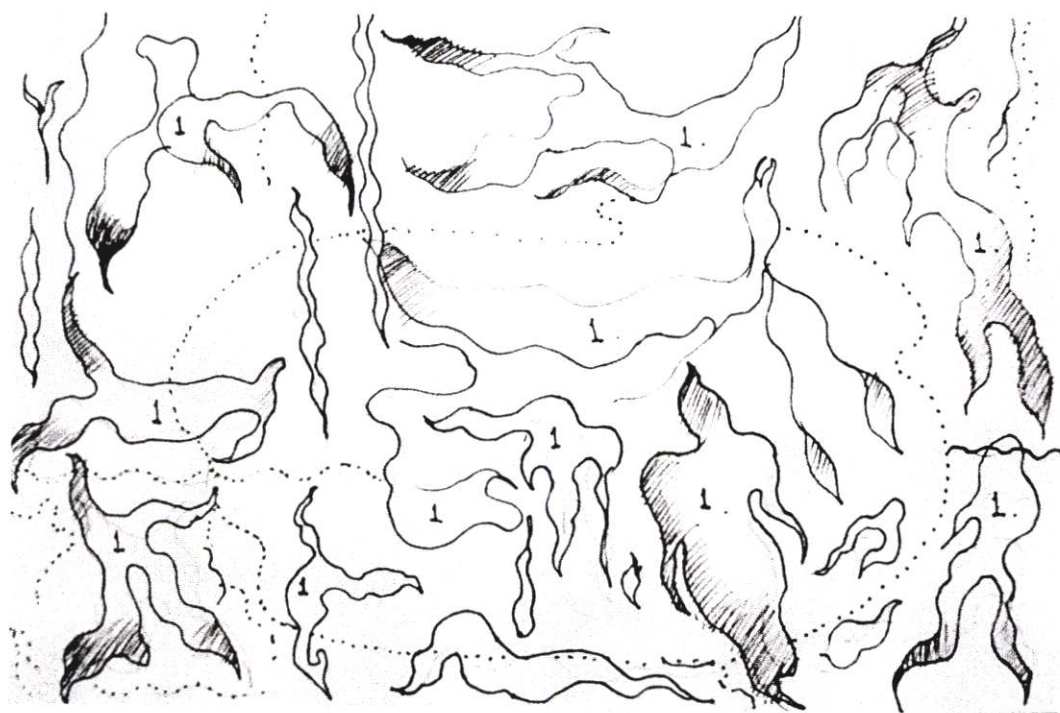
การพัฒนาของรูปทรงเป็นการนำรูปทรงมาทับซ้อน ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรงอิสระ โดยการใช้ขนาดเล็กและใหญ่ในการวางภาพ ในภายหลังรูปทรงเป็นเพียงรายละเอียดย่อยภายในขอบเขตที่เกิดจากจุด การทำให้รูปทรงแสดงความอิสระ สร้างความเคลื่อนไหวภายในรูป

โครงสร้างของรูป

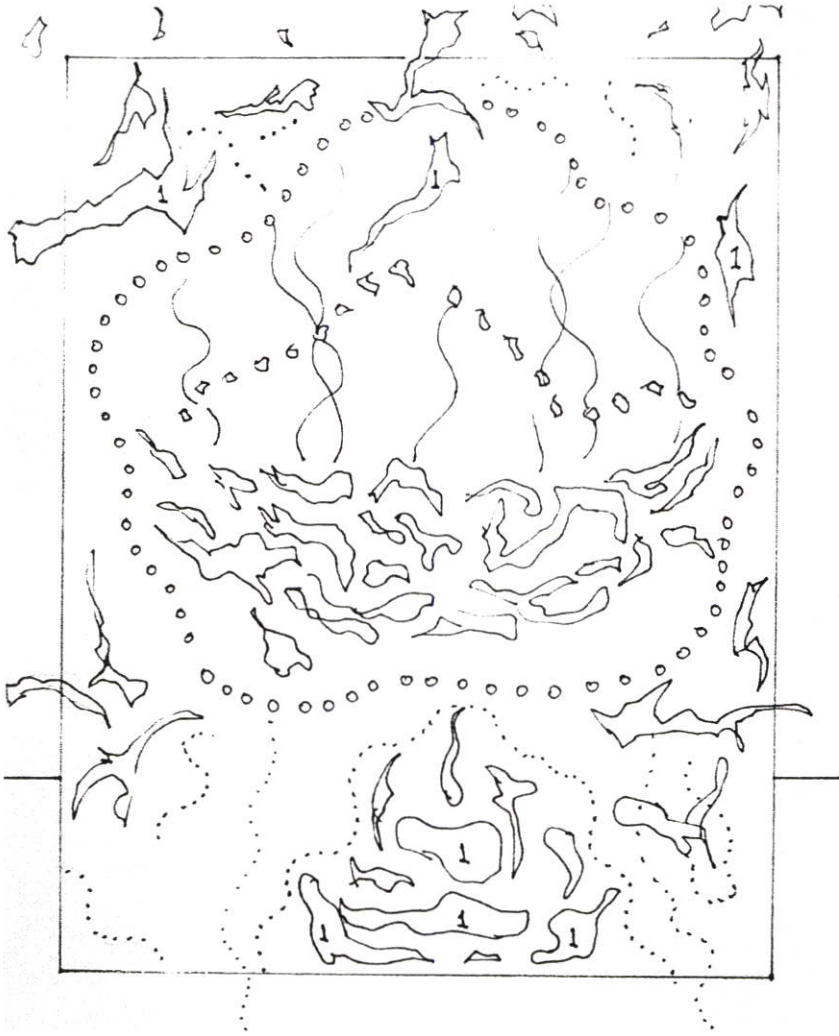
การใช้โครงสร้างของรูปโดยส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะนำการวางที่มีลักษณะคล้ายขวาเท่ากันมาใช้ในภาพเพื่อสร้างความกลมกลืนในภาพ มีมิติความเคลื่อนไหวจากรูปทรง ทิศทางของรูปทรงเป็นตัวกำหนด

สี

ในผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะการใช้สีเป็นลักษณะของการควบคุมบรรยากาศ โดยการใช้สีในโทนเดียวกันแต่เน้นด้วยความอ่อนและเข้มของสี

ภาพที่ 4.7 ภาพวิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 4.8 ภาพวิเคราะห์ผลงาน

4.5 ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 4.9 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต 1 / 2549 สีอคริลิค 170 x 140 ซม.

ภาพที่ 4.10 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2
วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต 2/2549 สีอคริลิค 170 x 140 ซม.

ภาพที่ 4.11 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต 3/2549 สีอคริลิค 160 x 140 ซม.

ภาพที่ 4.12 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4
วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต 4/2549 สีอคริลิค 160 x 140 ซม.

ภาพที่ 4.13 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5
วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต 5/2549 สีอคริลิก 180 x 140 ซม.

ภาพที่ 4.14 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6
วิถิแห่งธรรมชาติ วิถิแห่งชีวิต 6/2549 สีอคริลิค 180 x 140 ซม.

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาและกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า ในหัวข้อเรื่อง วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ วิถีธรรมชาติ โดยมีที่มาจากธรรมชาติโดยตรงและความเป็นจริงในวัฏฏะของธรรมชาติที่เป็นรูปธรรม มาสู่ผลงานศิลปะที่มีรูปแบบกึ่งนามธรรมด้วยกรรมวิธีของเทคนิคงานจิตรกรรม

ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ จุดประสงค์เป้าหมายเน้นถ่ายทอดอารมณ์ความเคลื่อนไหวภายในให้ประสานกลมกลืนกับรูปทรงที่เคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนอย่างไม่สิ้นสุด วิทยานิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้านั้นมุ่งเน้นความรู้สึกที่ตึงตาง วิถีที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ปรัชญาของการดำเนินชีวิต ภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ

ผลงานวิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการศึกษาอย่างมีระบบ ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ นำไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้ง ทำให้มีทรรศนะมุมมองที่กว้างไกลขึ้นมีความประณีตละเอียดขึ้น ได้รับรู้ เข้าใจสิ่งที่ซ่อนเร้นในความรู้สึกทางจิตใจของตนเองและธรรมชาติมากขึ้น จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องทำให้ข้าพเจ้าได้พบเห็นความงดงามของชีวิตมากยิ่งขึ้น

ในท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงานเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและมีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการทางความคิดมากขึ้น นำไปสู่จุดหมายแห่งความสมบูรณ์เปี่ยมด้วยคุณค่าในทางศิลปะและจิตใจยิ่งขึ้นไป

บรรณานุกรม

- ชลูด นิม์เสมอ. 2531. **องค์ประกอบศิลปะ**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
- ชลูด นิม์เสมอ. 2545. **งานวาดเส้นร่วมสมัย**. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง มหาชน.
- เดชา วราชุน. 2546. **เดชา วราชุน นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลัง**.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง มหาชน.
- ราชบัณฑิตยสถาน. 2541. **พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย**.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
- ศิลป์ พีระศรี. 2546. **ศิลปวิชาการ**. กรุงเทพมหานคร : วิสคอมเซ็นเตอร์.
- Julia F. Andrews. And Kuiyi Shen. 1998. **A Century in Crisis. Italy :**
Guggenheim Museum Publications.
- Rubens.anu.edu.au. 2004. **Biography of Henry Moore**. [online]
Available : <http://www.rubens.anu.edu.au>

ประวัติผู้เขียน

นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์

เกิด 15 ธันวาคม 2512 กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน

- อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ

การแสดงผลงาน

- 2529 การแสดงศิลปะนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ
- 2530 การแสดงศิลปะนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ
- 2530 การแสดงศิลปกรรมปตท.
- 2531 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
- 2531 การแสดงผลงานศิลปกรรม 5 ศิลปินรุ่นเยาว์
- 2531 การแสดงผลงานศิลปกรรมเยาวชนเอเชีย
- 2531 การแสดงผลงานศิลปกรรมหัวข้อ ความฝันคริสต์มาส
- 2531 การแสดงศิลปกรรม ปตท.
- 2532 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
- 2532 การแสดงผลงานศิลปกรรม ไตชิบาครั้งที่ 1
- 2532 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์ คานากาวา ครั้งที่ 15 ประเทศญี่ปุ่น
- 2533 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
- 2533 การแสดงผลงานศิลปกรรมเกอเธ่
- 2533 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพถ่ายของนักศึกษาประเทศไทย
- 2533 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์ คานากาวา ครั้งที่ 16 ประเทศญี่ปุ่น
- 2534 การแสดงผลงานศิลปกรรมบัวหลวง
- 2534 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศนอร์เวย์
- 2534 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอินเดีย

- 2534 การแสดงผลงานศิลปกรรม โตชิบา
- 2534 การแสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์
- 2535 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
- 2535 การแสดงผลงานศิลปกรรมกลุ่ม 123456
- 2535 การแสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์
- 2535 การแสดงผลงานศิลปกรรมสถาบันบริติช เคานซิล
- 2535 การแสดงผลงานศิลปกรรม โตชิบา
- 2535 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- 2536 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
- 2536 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- 2536 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอินเดีย
- 2536 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอียิปต์
- 2536 การแสดงผลงานศิลปกรรมวิทยานิพนธ์
- 2536 การแสดงผลงานศิลปกรรมนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น
- 2537 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
- 2537 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอินเดีย
- 2537 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- 2537 การแสดงผลงานศิลปกรรม โตชิบา
- 2537 การแสดงผลงานศิลปกรรม ผลงานบนกระดาษ ประเทศออสเตรเลีย
- 2537 การแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2538 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์กลุ่มโปสเตอร์
- 2538 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์กลุ่มกราฟฟิค
- 2538 การแสดงผลงานศิลปกรรมกลุ่ม 3 มิติ
- 2539 การแสดงผลงานศิลปกรรมซีคอน เอกโปร
- 2539 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์กลุ่มโปสเตอร์
- 2539 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์กลุ่มกราฟฟิค
- 2539 การแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2539 การแสดงผลงานศิลปกรรมเครื่องเคลือบดินเผาแห่งชาติ
- 2540 การแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์กลุ่มโปสเตอร์
- 2540 การแสดงผลงานศิลปกรรมศิลปินกลุ่มศิลปากร
- 2540 การแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์

- 2540 การแสดงผลงานศิลปกรรมหอศิลป์รัชกาลที่9
- 2540 สัมมนาวิชาการการพัฒนาวงการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
- 2541 การแสดงผลงานศิลปกรรม 3ทศวรรษศิลปกรรมไทย
- 2541 การแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2542 การแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2542 การแสดงผลงานศิลปกรรม 72ศิลปินไทย
- 2542 การแสดงผลงานศิลปกรรม 50ปีศิลปะไทย
- 2543 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมกับเอ็มซีเอ็มทีวี เอเชีย
- 2543 การแสดงผลงานศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2543 การแสดงผลงานศิลปกรรม ถนนศิลปิน
- 2544 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมกับศิลปินเบลเยียม
- 2544 การแสดงผลงานศิลปกรรม 2001สุโขทัย
- 2544 การแสดงผลงานศิลปกรรม ศิลปินรับเชิญโครงการศิลปะกับสาธารณะ
- 2544 การแสดงผลงานศิลปกรรม โครงการมูลนิธิอาจารย์สวัสดิ์ ต้นตีสุน
- 2545 การแสดงผลงานศิลปกรรม กลุ่มศิลปินไทย
- 2545 การแสดงผลงานศิลปกรรม โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินไทย-ญี่ปุ่น
- 2545 การแสดงผลงานศิลปกรรมทิวทัศน์
- 2546 การแสดงผลงานศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
- 2547 การแสดงผลงานศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
- 2547 การแสดงผลงานศิลปกรรม 5ทศวรรษวิทยาลัยช่างศิลป์
- 2548 การแสดงผลงานศิลปกรรมนานาชาติ ประเทศสิงคโปร์
- 2548 การแสดงผลงานศิลปกรรมนานาชาติ ประเทศจีน

ประสบการณ์

- 2530 ตัวแทนศิลปินรุ่นเยาว์ ปฏิบัติงานภาพเขียนเยาวชนอาเซียน ประเทศบรูไน
- 2530 รางวัลชมเชย การแสดงผลงานศิลปกรรมความฝันคริสต์มาส
- 2532 รางวัลที่ 3 ภาพถ่ายนานาชาติทีบีเอส ประเทศญี่ปุ่น
- 2532 เข้าร่วมโครงการมิตรภาพศตวรรษที่ 21 ประเทศญี่ปุ่น
- 2532 เข้าร่วมโครงการเยาวชนฟูจิยามา ประเทศญี่ปุ่น
- 2533 รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
- 2533 รางวัลนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2535 เข้าร่วมโครงการวิจัยสถาปัตยกรรมไทย
- 2536 คณะกรรมการตัดสินผลงานนิทรรศการนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์
- 2543 อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 2543 รางวัลศิลปินโครงการแลกเปลี่ยนไทย-เบลเยียม
- 2546 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาความสามารถพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2546 รางวัลสนับสนุนศิลปินและการสร้างสรรค์ผลงานจากองค์กรนานาชาติสหรัฐอเมริกา