

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิจัยจรชีวิต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

LIFE CYCLE

By

MISS Donnapa PHURPHANGAM

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS EDUCATION)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2020

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	วิภูจักรชีวิต
โดย	ดลนภา พัวพันธ์งาม
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ศึกษา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ทิพนนท์ แยมมณีชัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เกาทอง)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(รองศาสตราจารย์ทิพนนท์ แยมมณีชัย)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ์ สุภานมิตร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์ ดร.ประติมา ฉันทบูรณตระกูล)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)

626120006 : ทัศนศิลป์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

คำสำคัญ : วัฏจักรชีวิต

นางสาว ดลนภา พัวพันธ์งาม: วัฏจักรชีวิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์
ทิพนตร์ แยมมณีชัย

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง วัฏจักรชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมจากเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและชีวิตมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน การเกิด การดำรงอยู่ การตาย และจากการตายไปสู่การเกิดอีกครั้ง เป็นวัฏจักรของชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตายไม่ใช่การจากไปโดยไม่กลับมา และการเกิดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ โดยเลือกใช้รูปร่างของมนุษย์และภาพที่มีชีวิตจากธรรมชาติอันได้แก่ ดอกไม้และใบไม้ เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันต่อกัน ชีวิตที่เสื่อมสลายไป และชีวิตที่ย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่ อันเป็นวัฏจักรชีวิต

ขอบเขตของการศึกษา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของดอกไม้ในธรรมชาติที่มีความงดงามและผูกพันกันเปรียบกับมนุษย์ที่มีการเอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์ความงามขึ้นใหม่ต่อกันและกัน โดยการศึกษาข้อมูลจากบทความ และสื่อสมัยใหม่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อดอกไม้ให้สามารถดำรงอยู่และเป็นที่พึ่งต่อกัน โดยการนำเสนอรูปแบบการสร้างสรรคจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมระหว่าง สีอะคริลิกและสีน้ำมัน ผ่านการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ หญิงสาวกับรูปทรงของดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นขึ้นใหม่ โดยการใช้โทนสีที่เป็นความจริงตามธรรมชาติของดอกไม้ และรูปร่างที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ใช้โทนสีขาวเทาดำ เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ไม่มียึดมั่น ไร้ชีวิตแต่ยังคงความสมบูรณ์ในรูปร่าง มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ ทุกสิ่งเป็นจินตนาการไม่เป็นความจริง

ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ โดยแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ จำนวน 5 ชิ้น ดังนี้ ชิ้นที่ 1.ชื่อผลงาน “เพียงชั่วขณะหนึ่ง” ขนาด 150 x 85 ซม., ชิ้นที่ 2.ชื่อผลงาน “การกำเนิดของโบตัน” ขนาด 150 x 85 ซม., ชิ้นที่ 3.ชื่อผลงาน “ความทรงจำสีน้ำเงิน” ขนาด 150 x 150 ซม., ชิ้นที่ 4.ชื่อผลงาน “โลกของธรรมชาติ” ขนาด 150 x 150 ซม., ชิ้นที่ 5.ชื่อผลงาน เติบโตในพื้นที่ใหม่ ขนาด 120 x 150 ซม. เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันต่อกันของมนุษย์และธรรมชาติ ชีวิตที่เสื่อมสลายไป และชีวิตที่ย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่ อันเป็นวัฏจักรชีวิต

626120006 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION)

Keyword : LIFE CYCLE

MISS DONNAPA PHURPHANGAM : LIFE CYCLE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR TIPPANET YAEMMANEECHAI

Creative Art Thesis on Life Cycle aims to create paintings based on the relationship between nature and human life that coexist. Birth to death and death to birth is all the cycles of life. Death is not leaving without returning, and birth is not that will never end. By choosing the human form and the natural image, flowers and leaves express their bond with each other. A slowly disintegrates life and life returning to a cyclical rebirth.

The scope of the study is to present creative paintings about the beauty of the flower's growth in nature, compared to humans who exchange benefits and create new beauty with each other. By studying information from articles and websites on the evolution of humans, flowers can be helpful in their existence and dependence. The works are presented by creating a two-dimensional painting, Surrealism form, using acrylic and oil painting techniques. The pieces are shown through symbolism by choosing the shape of the flower that symbolizes the new beginning. Use the true-to-nature colour scheme of the flower, while the form that represents humanity uses the black-and-white colour scheme to describe things that are colourless, lifeless, but perfect in their shape still.

The results of this study related to the analysis and creation of the works to meet the objectives by showing five pieces of a two-dimensional painting as follows; The first piece, "Just for a while" size 150 x 85 cm, the second piece "The birth of peonies" size 150 x 85 cm, the third piece "Blue memories "size 150 x 150 cm, the fourth piece" The world of green "size 150 x 150 cm, and the fifth piece. "Grow on the new ground" size 120 x 150 cm. These works express their bond with each other as the circle of life.

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วิญจักรชีวิต” สำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุสุภณมิตร รองศาสตราจารย์ทิพนธ์ แยมมณีชัย อาจารย์ ดร.ประติมา ฉันทบุรณ์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์คณะกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงคณาจารย์ในภาควิชาทัศนศิลป์ศึกษาทุกท่าน ผู้ที่ให้องค์ความรู้ผู้ประสิทธิ ประสาทวิชาอบรมสั่งสอนและให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อที่บกพร่องต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยเหลือ แนวทางการพัฒนาผลงานศิลปะของข้าพเจ้า และการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วิญจักรชีวิต” ในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ให้ความรัก ความอบอุ่น มอบกำลังใจ กำลังใจ กำลังสติปัญญา และมีความเข้าใจในการมาศึกษาเล่าเรียนของข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้โอกาสในการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการศึกษารั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทุก ๆ ท่าน เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยกำกับติดตามประสานงาน และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความปิติซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความเมตตา ความกรุณาจากทุกท่าน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ประสบแต่สิ่งดีงาม ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

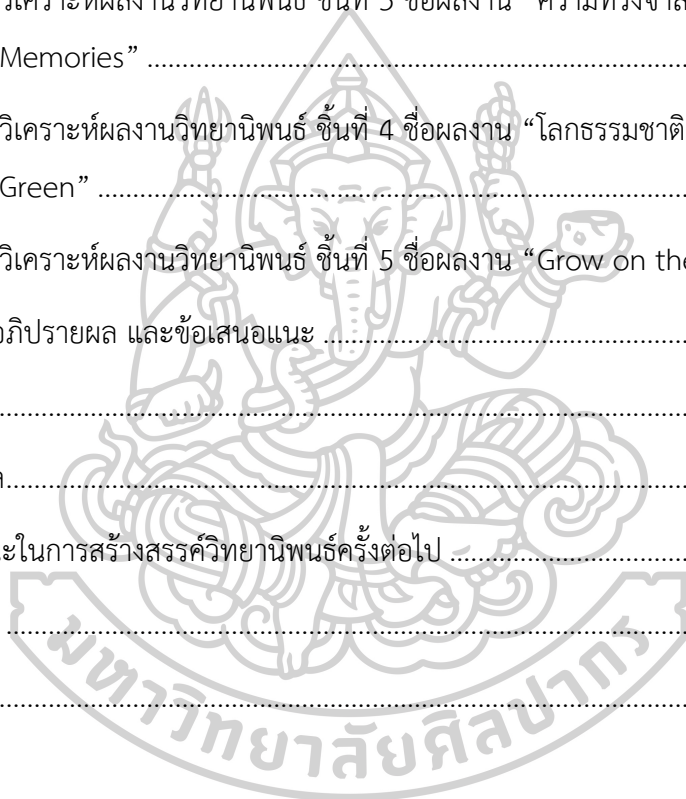
ดลนภา พัวพันธ์งาม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	3
3. กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์.....	4
4. สมมติฐานการศึกษา.....	4
5. ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	5
6. ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์.....	5
7. นิยามศัพท์เฉพาะ.....	6
8. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	7
9. งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	8
10. ประโยชน์ที่ได้รับ.....	8
บทที่ 2 ที่มาและแรงบันดาลใจ.....	9
1. อิทธิพล/ข้อมูลส่งผลต่อแนวคิด.....	9
1.1 บทความเกี่ยวกับเรื่องราวสังฆกรรมความตาย และวัฏจักรชีวิต.....	9
1.2 บทความเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “Natural Organic Reduction”.....	9

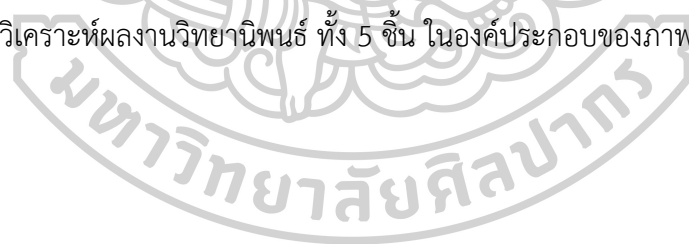
1.3	หนังสือเกี่ยวกับกายวิภาคสรีระท่าทางของร่างกายของมนุษย์.....	9
1.4	ความหมายและความเป็นมาของดอกไม้.....	9
2.	อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์.....	9
2.1	ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism).....	10
2.2	เทคนิคด้านจิตรกรรม.....	10
2.3	องค์ประกอบศิลป์.....	12
3.	อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	13
3.1	อัลฟอนส์ มูคา (Alphonse Mucha).....	13
3.2	กุสตาฟ คลิมท์ (Gustav Klimt).....	15
3.3	อากุสตินีโน อริวาเบนเน (Agostino Arrivabene).....	17
3.4	จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเล (John Everett Millais).....	19
3.5	แดง บัวแสน (Daeng Buasan).....	21
บทที่ 3	วิธีการดำเนินงานและกระบวนการการสร้างสรรค์.....	27
1.	แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	27
2.	รูปแบบของการสร้างสรรค์.....	27
3.	วิธีการดำเนินงาน.....	27
4.	วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานสร้างสรรค์.....	27
5.	วัสดุอุปกรณ์ในการค้นคว้าข้อมูล.....	27
6.	รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	27
7.	เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการ.....	27
บทที่ 4	ผลวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	55
1.	ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	56
1.1	วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ชิ้น.....	56
1.2	วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชิ้น.....	61

1.3	วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น.....	64
2.	ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์.....	66
2.1	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน “เพียงชั่วขณะหนึ่ง / Just for a While”	66
2.2	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การกำเนิดของโบตัน / The Birth of Peonies”	68
2.3	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจำสีน้ำเงิน / Blue Memories”	71
2.4	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน “โลกธรรมชาติ / The World Green”	73
2.5	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน “Grow on the New Ground”	76
บทที่ 5	สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	81
	สรุป.....	81
	อภิปรายผล.....	82
	ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป	86
	รายการอ้างอิง.....	87
	ประวัติผู้เขียน.....	91

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1: ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยประมาณ) 90,000 บาท	8
ตารางที่ 2 : ความหมายของดอกไม้.....	10
ตารางที่ 3 : การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์.....	23
ตารางที่ 4 : ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	56
ตารางที่ 5 : ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	61
ตารางที่ 6 : ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	64
ตารางที่ 7 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	67
ตารางที่ 8 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	70
ตารางที่ 9 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	72
ตารางที่ 10 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	75
ตารางที่ 11 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	78
ตารางที่ 12 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ชั้น ในองค์ประกอบของภาพผลงาน	79

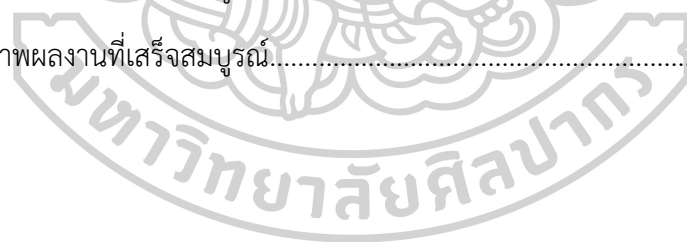
สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 กรอบความคิดและวิธีการสร้างสรรค์.....	4
ภาพที่ 2 : อัลฟอนส์ มูคา (Alphonse Mucha).....	13
ภาพที่ 3 : “Lily” From The Flowers Series (1897).....	14
ภาพที่ 4 : “Months of the Year / November” (1860 - 1939).....	15
ภาพที่ 5 : กุสตาฟ คลิมท์ (Gustav Klimt).....	15
ภาพที่ 6 : “The Three Ages of Woman”.....	16
ภาพที่ 7 : “Medicine”	17
ภาพที่ 8 : อากุสติน อริวาเบนเน (Agostino Arrivabene).....	17
ภาพที่ 9 : “Rapture (Gadimede)”.....	18
ภาพที่ 10 : “Il Sogno di Asclepio”.....	19
ภาพที่ 11 : จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเล (John Everett Millais).....	19
ภาพที่ 12 : “Ophelia”.....	20
ภาพที่ 13 : แดง บัวแสน (Daeng Buasan).....	21
ภาพที่ 14 : “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”.....	22
ภาพที่ 15 : “เทวทูตทั้ง 7”	22
ภาพที่ 16 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 1.....	28
ภาพที่ 17 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 2.....	28
ภาพที่ 18 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 3.....	28
ภาพที่ 19 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 4.....	28
ภาพที่ 20 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 5.....	28
ภาพที่ 21 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 6.....	28

ภาพที่ 22 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 7	29
ภาพที่ 23 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 8	29
ภาพที่ 24 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 1	29
ภาพที่ 25 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 2	29
ภาพที่ 26 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 3	30
ภาพที่ 27 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 4	30
ภาพที่ 28 : ภาพถ่ายบุคคล	31
ภาพที่ 29 : ดอกลิลีสวด	31
ภาพที่ 30 : ดอกลิลีสี่แฉ่ง	31
ภาพที่ 31 : ดอกไฮเดรนเยียสด	32
ภาพที่ 32 : ดอกไฮเดรนเยียแฉ่ง	32
ภาพที่ 33 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 17 x 28 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ	32
ภาพที่ 34 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 85 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ	33
ภาพที่ 35 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ	33
ภาพที่ 36 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	34
ภาพที่ 37 : ภาพถ่ายบุคคล	35
ภาพที่ 38 : ดอกโบทันสด	35
ภาพที่ 39 : ดอกไม้แฉ่ง	35
ภาพที่ 40 : ดอกยิบโซแฉ่ง	36
ภาพที่ 41 : ดอกสแตติส	36
ภาพที่ 42 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 17 x 28 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ	36
ภาพที่ 43 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 85 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ	37
ภาพที่ 44 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ	37
ภาพที่ 45 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	38

ภาพที่ 46 : ภาพถ่ายบุคคล	39
ภาพที่ 47 : ดอกว่านมหาโชค.....	39
ภาพที่ 48 : ดอกว่านมหาโชค.....	39
ภาพที่ 49 : ลักษณะดอกว่านมหาโชค	39
ภาพที่ 50 ดอกสร้อยอินทนิล.....	40
ภาพที่ 51 ดอกสร้อยอินทนิล.....	40
ภาพที่ 52 ลักษณะดอกสร้อยอินทนิล.....	40
ภาพที่ 53 : ภาพร่างวงกลม ขนาด 21 x 21 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ.....	40
ภาพที่ 54: ภาพร่างวงกลม ขนาด 150 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ	41
ภาพที่ 55 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ	42
ภาพที่ 56 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	43
ภาพที่ 57 : ภาพร่างครั้งที่ 3 ชั้นที่ 1.....	44
ภาพที่ 58 : ภาพร่างครั้งที่ 3 ชั้นที่ 2.....	44
ภาพที่ 59 : ภาพร่างครั้งที่ 3 ชั้นที่ 3.....	44
ภาพที่ 60 : ภาพถ่ายบุคคล	45
ภาพที่ 61 : ดอกกล้วยไม้.....	45
ภาพที่ 62 : ดอกกล้วยไม้แห้ง.....	45
ภาพที่ 63 : ดอกสร้อยสายเพชร.....	46
ภาพที่ 64 : ลักษณะดอกสร้อยสายเพชร.....	46
ภาพที่ 65 : ภาพร่างแนวอน ขนาด 16 x 20 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ	46
ภาพที่ 66: ภาพร่างวงกลม ขนาด 150 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ	47
ภาพที่ 67 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ	47
ภาพที่ 68 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	48
ภาพที่ 69 : ภาพถ่ายบุคคล	49

ภาพที่ 70 : แกลดีโอลีส.....	50
ภาพที่ 71 : ดอกแกลดีโอลีสแห้ง	50
ภาพที่ 72 : ดอกเบญจมาศ.....	50
ภาพที่ 73 : ลักษณะดอกไม้แห้ง	50
ภาพที่ 74 : ลักษณะกิ่งไม้บนพื้น	50
ภาพที่ 75 : ลักษณะกิ่งไม้แห้งบนพื้น.....	50
ภาพที่ 76 : ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 16 x 20 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ.....	51
ภาพที่ 77 : ภาพร่างขนาด 120 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ	52
ภาพที่ 78 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ	52
ภาพที่ 79 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	53
ภาพที่ 80 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	67
ภาพที่ 81 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	69
ภาพที่ 82 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	71
ภาพที่ 83 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	74
ภาพที่ 84 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	77

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

มนุษย์ถือเป็นเรื่องมีชีวิตหนึ่งในธรรมชาติที่มีวิวัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และสังคม แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นใดในโลก แต่สิ่งมีชีวิตย่อมอยู่ในวัฏจักรของการเวียน วาย ตาย เกิด ล้วนเป็นสัจธรรมของชีวิต ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถหลุดพ้นได้¹ “ความตายดำรงอยู่ ไม่ใช่ภาพลวง ภาพ แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คำถามก็คือทั้งที่รู้แต่ทำไมคนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยนึกถึงสัจธรรมข้อนี้หรือความจริงแล้ว เพราะความกลัวการจากพรากจึงไม่มองว่าความตายเป็นความงมงาย เมื่อเริ่มต้นอย่างมีวิซากับความจริงที่ปรากฏอยู่ความตายคือความจริง ที่ปรากฏอยู่ในทุกชีวิต แต่เกิดกลัวที่จะเผชิญความจริงนี้ จึงไม่สามารถเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่างงมงาย และงอกงาม ถ้าสามารถเข้าถึงความจริงได้อย่างงมงายจะเห็นได้เลยว่า จะสามารถใช้เวลาและบริหารเวลาได้อย่างดีที่สุดในทุกขณะจิต ที่จะสามารถปฏิบัติตนกับบุคคลและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ตรงหน้า อย่างคนที่ไม่ตระหนี่ ไม่หวง และเต็มทีกับทุกเรื่องในทุกการกระทำ คำพูด และความคิด ความตายเดินเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลา แต่ที่อยู่อย่างตาย แล้วรู้ตัวพร้อมทั้งที่ไม่ตายทั้งเป็น มันกลับกลายเป็นกล้าหาญและสามารถเผชิญกับความจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุด เพราะจุดที่จะถึงตรงนี้ไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่กับความตาย ก่อนตายจะเริ่มต้นความตายอย่างเป็นกุศล ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ คนจะสามารถร่ำรวย เพราะว่าได้เตรียมตัวตายอย่างงอกงาม ความตายจึงเป็นความงอกงาม ในปัจจุบันขณะ อย่างรู้ตัวทุกลมหายใจ อย่างเป็นสาระ ไม่ใช่กลัวอย่างไร้สาระ หากหนีมันก็ไม่พ้น ฉะนั้นการอยู่อย่างมีความอาจหาญและเป็นกุศล จะเผชิญกับการเข้าถึงความจริงอย่างกล้าที่จะคิดให้สูงไว้ จะไม่มีคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ ไม่มีคำว่าน่าเสียดายถ้าเราได้ทำไปแล้ว นวนิยาย “ความตายอันแสนสุข” ของนักเขียนรางวัลโนเบล อัลแบร์ กามู “ฉันอยากยิ้มตอนใกล้ตาย แต่มันสุดแสนยากเย็นยิ่ง” จริงหรือเปล่า คุณควรจะมีตั้งแต่เดิวนั้น คุณควรจะมีให้กับความจริงในทุก ๆ วันที่ความตายเดินเข้ามาใกล้คุณ อย่ารอที่คุณจะยิ้มในวันสุดท้าย เพราะความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่ความตายคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตด้วย ฉะนั้น การที่คุณยิ้มให้กับตัวคุณเองในทุกวันมันจะยากตรงไหน ถ้าคุณจะมีในวันที่คุณตายมาถึง”

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ความตายนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าหวาดกลัวอีกต่อไป แต่กลับเป็นความงมงายของร่างกายมนุษย์เมื่อสิ้นลมหายใจจะสามารถสร้างประโยชน์ใดให้มีความสุขแก่ผู้ที่ยังมีลม

¹ มนทิรา จุฑะพุทธิ. (2562). “บทสนทนาว่าด้วย ความรัก ความจากพราก และความตาย. แม่ชีคันสนีย์ เสถียรสุต. The Book of Truth. มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CHG_GTaxhKs&feature=emb_title

หายใจได้ มนุษย์จึงไม่หยุดที่จะหาวิวัฒนาการเพื่อค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง กล่าวถึงบทความ ลาโลกออย่างรักษ์โลก² เปลี่ยนร่างเป็นปุ๋ยมนุษย์ การปฏิบัติงานกับร่างกายของมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วและประกอบกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้มีวิธีการย่อยสลายร่างกายของมนุษย์ให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยกระบวนการธรรมชาติและส่งผลที่เป็นประโยชน์แก่ผืนดิน ดอกไม้ ต้นไม้ ให้ได้เจริญงอกงาม กระบวนการดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อให้ร่างกายของมนุษย์เมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว ถูกปรับเปลี่ยนจากกรรมวิธีของแต่ละวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแบบดั้งเดิม เช่นการเผาหรือการฝัง เปลี่ยนมาเป็นการบ่มหมักด้วยจุลินทรีย์ให้สลายกลายเป็นปุ๋ยในทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะป็นเนื้อหนัง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน หรือแม้แต่กระดูก เพื่อเลี่ยงการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ กระบวนการดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า “Natural Organic Reduction” ซึ่งเป็นวิธีที่เชิงจรของธรรมชาติในการจัดการกับร่างกายในภาวะสิ้นลมหายใจแล้วร่างกายของมนุษย์ได้หวนกลับคืนสู่ธรรมชาติ สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติได้ และยังมอบการเจริญเติบโตตอบแทนธรรมชาติ เพื่อให้กำเนิดสิ่งใหม่ที่เจริญงอกงามและมีคุณค่าประดับไว้บนโลกใบนี้สืบไป

ธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่มีส่วนประกอบของความงดงาม และเจริญงอกงามของพืชพรรณไม้ และยังคงเป็นวัฏจักรเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ความงามในพืชพรรณแต่ละชนิดจำต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากมนุษย์ ในการบำรุงดินและปุ๋ยที่มีประโยชน์เพื่อจะสามารถผลิตความงามที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาได้ และพืชพรรณในแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปเฉพาะตัวที่ประกอบไปด้วย เมล็ด ราก กิ่ง ก้าน ใบ กลีบดอก เกสร สีเส้น หรือ กลิ่นที่มีความเฉพาะ ฯลฯ ดอกไม้แต่ละชนิดล้วนมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยที่มนุษย์นั้นก็เป็นผู้กำกับและระบุความหมายให้แก่ดอกไม้ หรือต้นไม้แต่ละชนิด ว่าควรมีความหมายอย่างไร เหมาะกับสิ่งใด สามารถเลือกใช้ได้อย่างไร เหมาะสมกับสถานการณ์ไหน รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมับธรรมชาติในกระบวนการสร้าง วิจัย คิดค้น ให้เกิดรูปแบบแปลกใหม่และผิดแปลกไปจากธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น กุหลาบสีน้ำเงิน เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายสารพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดสังเคราะห์เม็ดสีน้ำเงินขึ้น ซึ่งกุหลาบสีนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ หรือดอกกล้วยไม้ที่ถูกคิดค้น วิจัย พัฒนาสีที่มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ดอกไม้ชนิดใดที่ถูกกำกับความหมายและเป็นที่ต้องการของมนุษย์มากขึ้นเท่าใด มนุษย์ก็จะสรรหาสิ่งใหม่ เข้าไปเป็นส่วนร่วมกับ

² Smart SME Channel, ลาโลกออย่างรักษ์โลก เปลี่ยนร่างเป็นปุ๋ยมนุษย์, Thunyarat.u. (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562). เข้าถึงได้จาก <https://smartsme.co.th/content/228332>

ธรรมชาติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้เป็นที่ยอมรับและมีความหลากหลายมากขึ้นไปกว่าเดิม และสร้างความหมายใหม่ให้เป็นที่ชื่นชมเพื่อเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ดอกไม้จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบ ความบริสุทธิ์ ความรักและความหวัง เป็นตัวแทนของการมอบความรักความห่วงใยในทุก ๆ พิธีกรรม หรือเทศกาล ซึ่งทุกสิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นกำกับให้ความสำคัญตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มความหมายให้แก่ดอกไม้แต่ละชนิดขึ้น ดอกไม้จึงเปรียบเสมือนของขวัญที่มนุษย์บรรจงสร้างเพื่อตอบสนองอารมณ์ความต้องการที่จะได้มองผลลัพธ์ในความงามของดอกไม้ การรอคอยเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เจริญเติบโตจนเป็นความงามนั้นจึงคุ้มค่าต่อการรอคอย มนุษย์จึงมีความผูกพันและให้ความสำคัญต่อธรรมชาติและยังมีส่วนสำคัญในการต่อเติมชีวิตให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น³

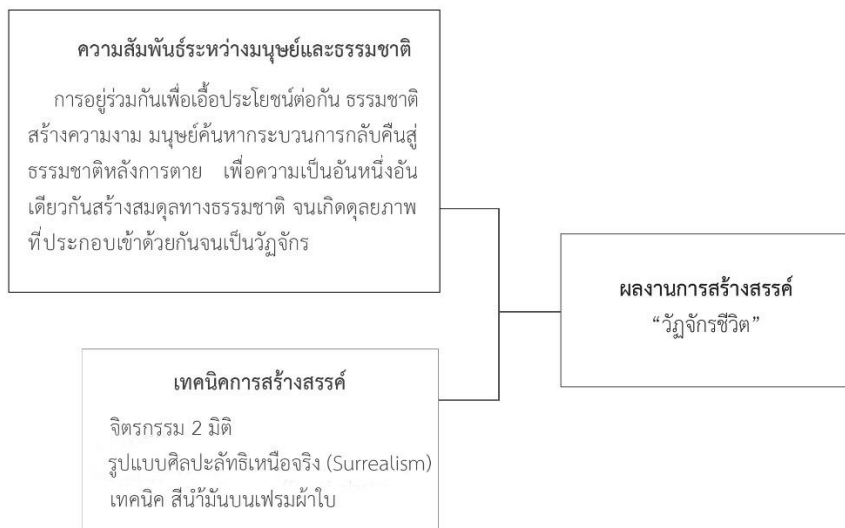
จากแนวความคิดที่ทุกสิ่งย่อมกลับคืนสู่ธรรมชาติ และธรรมชาติย่อมให้ชีวิตกลับคืนมา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติ และมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ มาผสมผสานกันเพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ด้วยวิธีการเผยให้เห็นรูปร่างรูปทรง สัดส่วนของมนุษย์ในบางส่วนสื่อถึงมนุษย์ที่ไร้ลมหายใจด้วยการแทนค่าร่างกายมนุษย์เป็นเส้นมสลาย และนำรูปทรงของธรรมชาติชีวิตของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้าหากัน เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไป โดยผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงาน จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เทคนิคสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ ขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อแรงบันดาลใจและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด และสามารถกระตุ้นความคิดของผู้คนให้ได้เข้าถึงและเข้าใจสัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต อันเป็นวัฏจักรของชีวิต ในผลงานชุดนี้

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและชีวิตมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน การเกิด การตาย และการตายไปสู่การเกิด เป็นวัฏจักรของชีวิต การตายไม่ใช่การจากไปโดยไม่กลับมา และการเกิดไม่ใช่สิ่งที่จะไม่มีวันสูญสลาย ข้าพเจ้านำสัญลักษณ์ของใบหน้า ร่างกายของมนุษย์ และภาพธรรมชาติอันได้แก่ ดอกไม้และใบไม้ เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันต่อกัน ชีวิตที่เสื่อมสลายไป และชีวิตที่ย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่ อันเป็นวัฏจักรชีวิต

³ พลอยแสง เอกญาติ. (มีนาคม 2556). Amy Stewart. (วิโรจน์ รุจิจนากุล). ความลับของดอกไม้ Flower Confidential : The Good, the Bad, and the Beautiful. 604/157 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิง เฮาส์ จำกัด

3. กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบความคิดและวิธีการสร้างสรรค์

4. สมมติฐานการศึกษา

1. สร้างสรรคผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทความผ่านสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกในรูปแบบของงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)
2. นำเสนอมุมมองแนวความคิดผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงต่อกันจนเป็นวิญจักร์ของชีวิต
3. เกิดความรู้และเข้าใจบรรลุเป้าหมายของการสอดคล้องกันระหว่างบทความกับงานทัศนศิลป์

5. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานจิตรกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความงามของการเจริญเติบโตของดอกไม้ในธรรมชาติเปรียบกับมนุษย์ ที่มีการเอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์ความงามขึ้นใหม่ต่อกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย จึงได้กำหนดเนื้อหาและเรื่องราววิธีการ ดังนี้

5.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาข้อมูลในงานวรรณกรรมที่กล่าวถึง ความงามของดอกไม้ที่เกิดขึ้นใหม่โดยมีวิวัฒนาการจากมนุษย์และการเอื้อประโยชน์ให้เกิดความงามขึ้นใหม่ต่อไปไม่รู้จบ

5.2 ขอบเขตทางด้านเทคนิค

ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ โดยการร่างภาพด้วยดินสอสี และระบายสีอะคริลิกและสีน้ำมันด้วยพู่กันลงบนเฟรมผ้าใบ

5.3 ขอบเขตทางด้านรูปแบบ

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยใช้เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมัน ผ่านการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ โดยเลือกใช้รูปทรงของดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งโดยการใช้โทนสีที่เป็นความจริงตามธรรมชาติของดอกไม้ และรูปร่างที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ใช้โทนสีขาว เทา ดำ เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ไม่มียึดมั่น ไร้ชีวิตแต่ยังคงความสมบูรณ์ในรูปร่าง มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์

6. ขั้นตอนวิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์

วิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วัฏจักรชีวิต” มีขั้นตอนสรุปโดยสังเขปดังนี้

6.1 ขั้นตอนการศึกษา

- ศึกษาข้อมูลทางด้านบทความในเว็บไซต์ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติและเรื่องราวความตายสังขารของชีวิต

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดที่มีความหมายเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

- ศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายเกี่ยวกับสรีระร่างกายมนุษย์ท่าทางที่สามารถเป็นสื่อสัญลักษณ์สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

- ศึกษาข้อมูลของศิลปินที่มีรูปแบบผลงานในแนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจ สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้

6.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

ระยะที่ 1

6.2.1 กำหนดขอบเขตในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน

6.2.2 กำหนดแนวเรื่องและแนวความคิด รูปแบบเนื้อหา กรรมวิธี และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

6.2.3 จัดทำภาพร่างผลงาน ในการสื่อความหมายจากเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันจนเกิดเป็นดุลยภาพของมนุษย์และธรรมชาติ จนกลายเป็นวัฏจักรชีวิต นำเสนอผลงานภาพร่างจำนวน 3 ระยะ และถ่ายทอดเป็นผลงานจริงจำนวน 5 ชิ้น

6.2.4 ค้นคว้าเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน

ระยะที่ 2

6.2.5 การสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการร่างภาพบนเฟรมผ้าใบ

6.2.6 เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ ระบายด้วยสีอะคริลิกที่พื้นหลังของภาพด้วยเทคนิคการขับสีระหว่างยังไม่แห้งทำให้เกิดเทคนิคที่น่าสนใจ และระบายด้วยสีน้ำมันจนภาพเสร็จสมบูรณ์

6.2.7 ติดตั้งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยการแขวนผนัง

6.2.8 วิเคราะห์และประเมินผลงาน

6.2.9 ปรับปรุงและพัฒนาผลงาน

ระยะที่ 3

6.2.10 จัดแสดงนิทรรศการในหอศิลป์รูปแบบออนไลน์

7. นิยามศัพท์เฉพาะ

วัฏจักรชีวิต (Life cycle)

หมายถึง ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ในด้านการเจริญเติบโต ตั้งแต่การเกิดถึงการตายและการตายจนเกิดขึ้นมาใหม่จนเป็นวงจรของชีวิต

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

คือ รูปแบบของศิลปะที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอดภาพด้วยจิตใต้สำนึก และความเพ้อฝันของศิลปินผู้สร้างสรรค์จึงทำให้ภาพไม่ได้สะท้อนถึงหลักความเป็นจริง ศิลปินในกลุ่มนี้จะได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึกซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ชัดเกล้าเอาไว้ จนทำให้รู้สึกถึงความป่าเถื่อนยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ”

สีอะคริลิก (Acrylic color)

สีอะคริลิก คือสีที่มีน้ำเป็นตัวผสม มีคุณสมบัติที่แห้งเร็ว ทึบแสง ติดทน สามารถระบายลงได้ในหลายพื้นผิว และระบายทับกันได้หลายชั้น แก้ไขภาพได้เรื่อย ๆ จนผลงานเสร็จสมบูรณ์

สีน้ำมัน (Oil color)

สีน้ำมัน คือสีที่มีใช้น้ำมันเป็นตัวผสม มีคุณสมบัติที่มีความแห้งช้า เข้มข้น และทึบแสง ต้องใช้น้ำมันสน หรือน้ำยาละลายสี (White Spirit) เพื่อลดความเข้มข้นของสี สามารถระบายทับเกลี่ยสี และแก้ไขภาพได้เรื่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ จนผลงานเสร็จสมบูรณ์

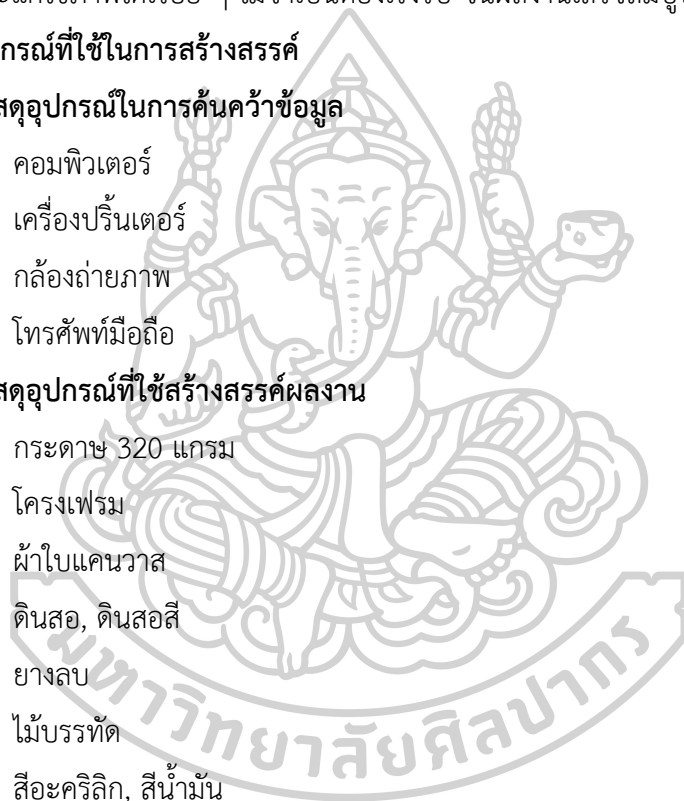
8. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ในการค้นคว้าข้อมูล

1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์
3. กล้องถ่ายภาพ
4. โทรศัพท์มือถือ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน

1. กระดาษ 320 แกรม
2. โคร่งเฟรม
3. ผ้าใบแคนวาส
4. ดินสอ, ดินสอสี
5. ยางลบ
6. ไม้บรรทัด
7. สีอะคริลิก, สีน้ำมัน
8. พู่กัน

9. งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ตารางที่ 1: ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยประมาณ) 90,000 บาท

รายการ	จำนวนเงิน / บาท
ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน	50,000 บาท
ค่ากรอบผลงาน	20,000 บาท
ค่าเดินทาง	10,000 บาท
ค่าจัดทำเอกสาร	10,000 บาท
รวม	90,000 บาท

10. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้รูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนเรื่องราวสัมพันธ์ภาพของมนุษย์และธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันจนเกิดเป็นดุลยภาพของวัฏจักรชีวิต
2. ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคทาง จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ที่สะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์
3. ผู้ชมผลงานสามารถรับรู้ถึงเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อสาร และได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

บทที่ 2 ที่มาและแรงบันดาลใจ

แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “วัฏจักรชีวิต” ได้ศึกษาค้นคว้าจากบทความ และ สื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) ที่สะท้อนถึงเรื่องราวสัมพันธ์ภาพการเอื้อประโยชน์ต่อกันของมนุษย์และ ธรรมชาติจนกลายเป็นวัฏจักรที่สะท้อนถึงความงามที่กลมกลืน โดยสื่อสารผ่านเทคนิควิธีการใน การสร้างสรรค์ออกมาในลักษณะผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้ทำการ แบ่งแยกได้เป็นหัวข้อ ดังนี้

1. อิทธิพล/ข้อมูลส่งผลต่อแนวคิด

- 1.1 บทความเกี่ยวกับเรื่องราวสังขารความตาย และวัฏจักรชีวิต
- 1.2 บทความเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “Natural Organic Reduction”
- 1.3 หนังสือเกี่ยวกับกายวิภาคสรีระทางของร่างกายมนุษย์
- 1.4 ความเป็นมาและความหมายของดอกไม้

2. อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

- 2.1 รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)
- 2.2 เทคนิคทางด้านจิตรกรรม
- 2.3 องค์ประกอบศิลป์

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม

- 3.1 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน อัลฟอนส์ มูคา (Alphonse Mucha)
- 3.2 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน กุสตาฟ คลิมท์ (Gustav Klimt)
- 3.3 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน อากุสตินโน อริวาเบนเน (Agostino Arrivabene)
- 3.4 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเล (John Everett Millais)
- 3.5 ข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน แดง บัวแสน (Daeng Buasan)

1. อิทธิพล/ข้อมูลส่งผลกระทบต่อแนวคิด

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “วิถีจักรชีวิต” ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาอิทธิพลทางด้านข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิด ดังนี้

1.1 บทความเกี่ยวกับเรื่องราวสังขธรรมความตาย และวิถีจักรชีวิต

วงจรชีวิตของมนุษย์เมื่อมีการเกิดย่อมมีการตายเป็นธรรมดา แต่จะตายอย่างไรให้เกิดคุณค่าและเป็นทีระลึกถึง นั้นเป็นสิ่งที่เตือนจิตใจของมนุษย์ในขณะที่ยังมีลมหายใจ ในปัจจุบันขณะหมั่นทำสิ่งที่เป็นโยบายช่น ไม่ฟุ้งซ่าน ทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เมื่อยามมีชีวิตหมั่นทำแต่กรรมดี ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวความตาย เมื่อเรายังเชื่อมั่นในวิถีจักรของชีวิต

1.2 บทความเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “Natural Organic Reduction”

ด้วยวิวัฒนาการการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้ร่างกายของมนุษย์กลายเป็นปุ๋ยที่เกิดประโยชน์กับธรรมชาติ หรือกระบวนการที่เรียกว่า “Natural Organic Reduction” คือการนำร่างที่ไร้ลมหายใจแล้วกลับไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้บำรุงดิน โดยผ่านกระบวนการที่ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ เป็นการฝังร่างมนุษย์เข้ากับวัสดุธรรมชาติอย่างไม้สับ และฟางข้าว ทำให้ร่างกายกลายเป็นปุ๋ยดินอย่างรวดเร็วภายใน 3 ถึง 7 สัปดาห์ เป็นทางเลือกที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการฝังหรือการเผาศพ จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางเลือกใหม่เพื่อให้สามารถนำร่างที่ไร้ลมหายใจได้กลับมาใช้ประโยชน์ และมอบให้แก่ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตนากลับไปบำรุงพืชพรรณ ต้นไม้หรือดอกไม้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงกันได้โนยามจากไป สิ่งเหล่านี้ ความตายสามารถสร้างประโยชน์ด้วยการจากไปอย่างงดงาม และสามารถมอบชีวิตการเจริญเติบโตให้แก่ธรรมชาติเพื่อกำเนิดสิ่งใหม่อย่างงอกงาม และมีคุณค่าต่อการระลึกถึง⁴

1.3 หนังสือเกี่ยวกับกายวิภาคสรีระร่างกายของมนุษย์

ศึกษารูปร่างลักษณะของสรีระร่างกายมนุษย์ในท่าทางที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาแนวความคิดในการนำมาสร้างสรรคผลงาน

1.4 ความหมายและความเป็นมาของดอกไม้

ความหมายของดอกไม้ที่แตกต่างกันตามลักษณะทางกายวิภาค เช่น รูปร่าง ลักษณะรสชาติ สีกลิ่น กลิ่น ฯลฯ ตามแต่ความเชื่อของมนุษย์ที่กำกับคุณค่าของดอกไม้แต่ละชนิด ในส่วนของผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ กล่าวถึงดอกไม้ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ ความรัก ความหวัง กำลังใจ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อสารถึงสัมพันธภาพระหว่าง

⁴ Smart SME Channel, ลาโลกอย่างรักโลก เปลี่ยนร่างเป็นปุ๋ยมนุษย์, Thunyarat.u. (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562). เข้าถึงได้จาก <https://smartsme.co.th/content/228332>

มนุษย์และธรรมชาติ การเอื้อประโยชน์ต่อกันจนเกิดเป็นดุลยภาพ สร้างวัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตใหม่หมุนเวียนกันระหว่างธรรมชาติสู่มนุษย์

ตารางที่ 2 : ความหมายของดอกไม้

ภาพ	ความหมาย
	<p>ดอกลิลลี่ (Lily) สัญลักษณ์ของความรักอันบริสุทธิ์ ที่มา : ดอกลิลลี่ความหมายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้สวยงามและความหมายของดอกไม้ (mothersflowers.org)</p>
	<p>ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) สัญลักษณ์ของการขอบคุณความเข้าใจ ที่มา : ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ตำนาน (History) ความหมาย (Meaning) best symbolism (theideasuperb.com)</p>
	<p>ดอกโบตั๋น (Peony) สัญลักษณ์ของความรัก ที่มา : ดอกโบตั๋น ราชาแห่งเหล่าดอกไม้ - Peony Funeral</p>
	<p>ดอกสแตติส (Statice) สัญลักษณ์ของความรู้สึกดี ๆ ที่คงอยู่ตลอดไป ที่มา : -- ความหมายของดอกสแตติส -- - meaning flowers (google.com)</p>

ตารางที่ 2 : ความหมายของดอกไม้ (ต่อ)

	<p>ดอกแกลดีโอลัสสีขาว (Gladiolus) สัญลักษณ์ของการรอนกว่ากลับมาพบกันใหม่ ที่มา : Zoosnow.(2561).03,04,2563.https://pixabay.com/th/photos/แกลดีโอลัส-gladiolus-ดอกไม้-3872267/</p>
	<p>ดอกเบญจมาศ หรือ ดอกมัม (Chrysanthemum) สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเป็นนิรันดร์ ที่มา : ดอกเบญจมาศ ทำไมผู้คนไม่นิยมมอบให้กัน (panthachok.co.th)</p>
	<p>ดอกกล้วยไม้ (Orchid) สัญลักษณ์ของความสง่างาม ความประเสริฐ ที่มา : พบกับ 10 อันดับ ดอกไม้ยอดนิยมที่ใช้ในการจัดดอกไม้งานศพ (wreathmala.com)</p>
	<p>ดอกคาร์เนชั่น (Carnation) สัญลักษณ์ของความรัก ความจดจำ ที่มา : ความหมายของดอกคาร์เนชั่น ตำนานของดอกไม้ เรื่องเล่าของดอกไม้ (panthachok.co.th)</p>

2. อิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

การพัฒนาแนวความคิดในศิลปะแต่ละยุคสมัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินที่มีคุณภาพในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ เทคนิควิธีการแต่เดิมเพื่อนำมาปรับปรุง และเกิดการสร้างสรรค์ของผลงานในแง่มุมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

2.1 ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

ศิลปะลัทธิเหนือจริงเริ่มก่อตั้งขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาดา (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจำกลุ่มก็คือ อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton) มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแย้งระหว่างระยะห่างของความฝันและความเป็นจริง โดยถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่าง ๆ กันเช่น สร้างภาพซึ่งดูเหนือจริง จินตนาการความเพ้อฝันของศิลปินที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากโลกของความเป็นจริง หรือพัฒนาเทคนิคด้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอดความฝันหรือจิตใต้สำนึกออกมา ศิลปะลัทธิเหนือจริงนี้ มีความเกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึกของมนุษย์ ซึ่งเป็นระยะพอดีกับที่นายแพทย์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) (1856 - 1934) ประกาศทฤษฎีด้านจิตวิทยาอยู่ในยุโรปพอดี นับว่า ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) มีส่วนช่วยให้ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลที่ส่งผลต่อศิลปะในลัทธินี้อย่างมาก

ศิลปินที่มีรูปแบบของผลงานในลักษณะศิลปะลัทธิเหนือจริง อาทิเช่น ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) จิตรกรชาวสเปน, มาร์ค ชากัลป์ (Marc Chagall) จิตรกรชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว ฯลฯ หรือศิลปินในประเทศไทย อาทิเช่น ภาพพิมพ์แกะไม้ ของประหยัดพงษ์ดำ, ประติมากรรมแนวอูดมคติ ของนนทิวรรธน จันทนะผลิน, ผลงานวาดเส้น ของถวัลย์ ดัชนี หรือผลงานจิตรกรรม ของประทีป คชบัว เป็นต้น

2.2 เทคนิคด้านจิตรกรรม

รูปแบบเทคนิคของสีที่นำมาใช้ในผลงานการสร้างสรรค์

สีอะคริลิก (Acrylic) เป็นสีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ (Polymer) จำพวกอะคริลิก (Acrylic) หรือไวนิล (Vinyl) เป็นชนิดของสีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ เวลาใช้นำมาผสมกับน้ำ ใช้งานได้เหมือนกับสีน้ำ สามารถนำไปใช้กับงานหลากหลายประเภท ใช้ระบายได้กับหลายพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นเฟรมผ้าใบ, โลหะ, ไม้, พลาสติก, แก้ว, ผ้า หรือกระดาษ เป็นต้น คุณสมบัติที่แห้งเร็ว ติดแน่นกับพื้นผิวได้ดี และทนทานของสีอะคริลิกนั้นเป็นสียอดนิยมที่คนทั่วไปเลือกใช้ ลักษณะของสีอะคริลิกเป็นแบบทึบแสง ซึ่งหากระบายแบบหนา ๆ จะมีลักษณะนูนดูเหมือนภาพวาดด้วยสีน้ำมัน แต่จะดีกว่าตรงที่ไร้กลิ่น เป็นสีที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ หรือถ้าระบายแบบบาง ๆ ก็ดูเหมือนระบายด้วยสีน้ำเช่นกัน แต่พอแห้งจะไม่ละลายน้ำ จึงสามารถใช้สีในลักษณะวิธีที่แตกต่างกันได้หลากหลาย⁵

⁵ Friend of Arts Shop : สีอะคริลิก ใช้อย่างไร แบบเข้าใจง่าย ๆ . (12 มิถุนายน พ.ศ. 2560).
www.friendofarts.lnwshop.com

กระบวนการใช้เทคนิคสีอะคริลิก ในขั้นตอนการทำพื้นหลังของภาพโดยการนำสีที่ต้องการ ผสมกับน้ำเพื่อให้เนื้อสีมีความเหลวและบาง ใช้พู่กันที่มีลักษณะความกว้าง 1 นิ้วขึ้นไป ตามที่ถนัด หรือตามความเหมาะสมของขนาดเฟรมจุ่มสีระบายลงไปบนพื้นหลังของภาพที่ร่างไว้แล้ว จากนั้น รอให้สีแห้งในบางส่วนและนำผ้าเช็ดสีออกในบางส่วนที่ยังไม่แห้ง หรือตามบริเวณที่ต้องการให้เกิด ความบางของสี จะได้ลักษณะสีที่แตกต่างกันในบริเวณที่เช็ดออกเป็นรอยขาวของพื้นเฟรมและ รอยคราบสีเป็นจุดตามการกำหนดของผู้สร้างสรรค์

สีน้ำมัน (Oil Colour) ผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ำมัน ซึ่งเป็นน้ำมันจากพืช เช่น น้ำมัน ลินซีด (Linseed Oil) ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ำมันจากเมล็ดป๊อบบี้ สีน้ำมันเป็นสีที่บดแสง เวลาระบายมักใช้สีขาว ผสมให้น้ำหนักอ่อนแก่ ผลงานภาพวาดสีน้ำมัน มักเขียนลงบนผ้าใบ (Canvas) มีความคงทน และกันน้ำ ศิลปินรู้จักการใช้สีน้ำมันวาดภาพมาแล้วกว่าหลายร้อยปี การวาดภาพสีน้ำมัน อาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือเป็นปีก็ได้ เนื่องจากสีน้ำมันมีคุณสมบัติที่แห้งช้า และสามารถเขียนทับได้เรื่อย ๆ ทำให้ศิลปินสามารถวาดภาพสีน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ ๆ และสามารถแก้ไขผลงานด้วยการเขียนทับงานเดิม การใช้งานจะผสมด้วยน้ำมันลินซีด (Linseed Oil) ซึ่งจะช่วยให้เหนียวและเป็นมัน ไม่สามารถใช้ผสมกับน้ำมันสนได้ เพราะจะทำให้แห้งเร็วขึ้นและสี ด้าน สีน้ำมันเป็นสีที่ศิลปินส่วนใหญ่นิยมใช้นำมาวาดภาพ ตั้งแต่สมัยเรอเนซองส์ยุคปลาย (Renaissance)⁶

กระบวนการใช้เทคนิคสีน้ำมันในขั้นตอนการระบายให้เหมือนจริงตามภาพร่าง ด้วยการนำ น้ำมันลินซีด (Linseed Oil) มาผสมกับสีเพียงเล็กน้อยเพื่อความหนืดลดลง (ขึ้นอยู่กับความ หนืดของสี) จะทำให้ระบายง่ายมากยิ่งขึ้นหากมีการผสมเฉดสีควรใช้เกรียงสำหรับการผสมสีน้ำมัน ยี่และบดผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันและได้สีตามที่ต้องการ และใช้พู่กันสีน้ำมันตามขนาดความ เหมาะสมกับบริเวณที่ต้องการระบายบนภาพ สีน้ำมันนี้ใช้ระบายในส่วนของภาพรวมทั้งหมดที่ ต้องการความชัดเจนและเน้นลักษณะของรูปร่างรูปทรงภายในภาพตามต้นแบบของภาพที่ร่างไว้

⁶ Art for Lover : ลักษณะของสี . (2560) .www.ARTLOVER.com

2.3 องค์ประกอบศิลป์

เนื้อหา

คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงข้ามกันกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นนอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่องและแนวเรื่องรวมอยู่ด้วย ทั้งสามส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่ เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทเกือบแยกกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้องกับงานเลย แนวเรื่องคือแนวทางของเรื่อง และเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย เรื่องกับแนวเรื่องบางแห่งมีความหมายต่างกันไม่มากนัก โดยทั่วไปอาจใช้แทนกันได้ แต่ในที่นี้ขอแยกออกจากกันมาอธิบายต่างหาก

รูปทรง

คือ สิ่งที่มีมองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของ ขาว - ดำ ที่ว่าง สี และลักษณะของพื้นผิวรูปทรงที่ให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้น สร้างเนื้อหาให้กับรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรง คือส่วนที่เป็นกาย เนื้อหาคือส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่อาจแยกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้จะรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าแยกกันความเป็นเอกภาพก็ถูกทำลาย ชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้

เส้น

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่างานทัศนศิลป์ชิ้นแรก ๆ ของมนุษย์นั้นเริ่มจากเส้น ดังที่เราจะเห็นได้จากภาพเขียนตามผนังถ้ำของคนสมัยดั้งเดิม เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุก ๆ แขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ ทั้งด้วยของตัวมันเอง การเริ่มต้นและการพัฒนาจินตนาการของทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะ เป็นจิตรกร ประติมากร หรือสถาปนิก จะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัยสำคัญทั้งสิ้น

ลักษณะผิว

คือ ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้อง หรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า หยิบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกำมะหยี่ ลักษณะผิวถือว่าเป็นทัศนธาตุที่มีได้เป็นหลักการในการสร้างรูปทรง เพราะตัวมันเองมีข้อจำกัด ไม่มีลักษณะทั่วไปสมบูรณ์เหมือน

ธาตุอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีศิลปินร่วมสมัยหลายคนใช้ลักษณะผิวเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการสร้างงานด้วยการใช้พื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ได้⁷

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาผลงานของศิลปินเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ ซึ่งได้แก่ภาพผลงาน จิตรกรรมของศิลปิน Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Agostino Arrivabene, John Everett Millais และผลงานจิตรกรรมชุด “ก่อนอาทิตย์อัสดง Before the Sunset” ศิลปิน แดง บัวแสน

3.1 อัลฟอนส์ มูคา (Alphonse Mucha)

ภาพที่ 2 : อัลฟอนส์ มูคา (Alphonse Mucha)

ที่มา : [Alfons Mucha 1860 – 1939 | About Art Nouveau \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com/alfons-mucha-1860-1939-about-art-nouveau/)

ศิลปินในยุคศิลปะ อาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่มีส่วนผสมในงานแนวพาณิชยกรรมศิลป์ ผลงานของศิลปินโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยลวดลายอ่อนช้อยงดงามของลายเส้นและโทนสีที่อ่อนหวาน ผลงานของ มูคา จะเน้นเขียนลวดลายลายเส้นที่ได้แรงบันดาลใจจากพืชพรรณไม้ เถาวัลย์ ดอกไม้ ธรรมชาติ ที่สวยงามทับซ้อนพันเกี่ยวกัน ประกอบกับใบหน้าของหญิงสาวและสตรีระวางกายท่งท่าที่มีความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวล ด้วยการจัดองค์ประกอบและลายเส้นที่พลิ้วไหวในผลงาน ทำให้เกิดความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน

⁷ ชลูด นิมเสมอ, (2559). องค์ประกอบศิลปะ, กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 19

ผลงาน “Lily” From The Flowers Series (1898) มีรูปแบบเกี่ยวกับหญิงสาวที่มีท่าทางที่สง่างามแต่ใบหน้ามีความเรียบนิ่ง ใสซื่อ เขารววย ล้อมรอบด้วยดอกกลีลีสีขาว ซึ่งมีความหมายคือ การแสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์ ความรักแบบอ่อนหวาน จริงใจ เปรียบเสมือนหญิงสาวในภาพมีลักษณะของหญิงสาวที่มีความใสซื่อ บริสุทธิ์ จริงใจ สวยงาม และน่าทะนุถนอม

ผลงานในชุด “Months of the Year” ภาพ “November” (1860 - 1939) ความพิเศษของผลงานชิ้นนี้เป็นการวาดภาพให้อยู่ในพื้นที่วงกลม มีเนื้อหาที่หญิงสาวหันหลังยืนพิงต้นไม้และหันหน้ามาปะทะสายตากับผู้ชม ท่ามกลางบรรยากาศของเดือนพฤศจิกายน รอบด้านของหญิงสาวรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ

ภาพที่ 3 : “Lily” From The Flowers Series (1897)

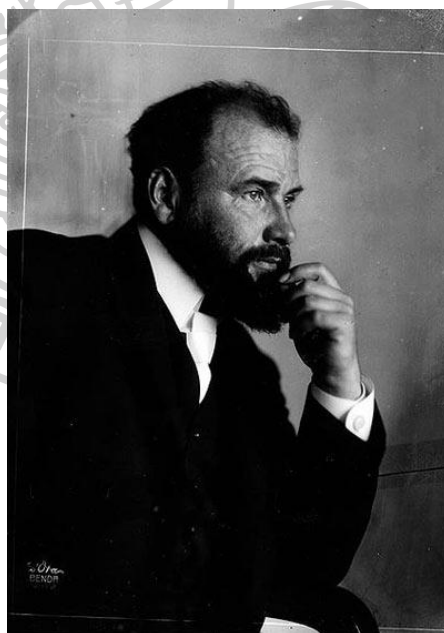
ที่มา : [Alphonse Mucha - P11 Le Lys/Lily, 1897. | P11 Le Lys/Lily, 1... | Flickr](#)

ภาพที่ 4 : “Months of the Year / November” (1860 - 1939)

ที่มา : [Months of the Year by Alphonse Mucha | Astrology and Art \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com)

3.2 กุสตาฟ คลิมท์ (Gustav Klimt)

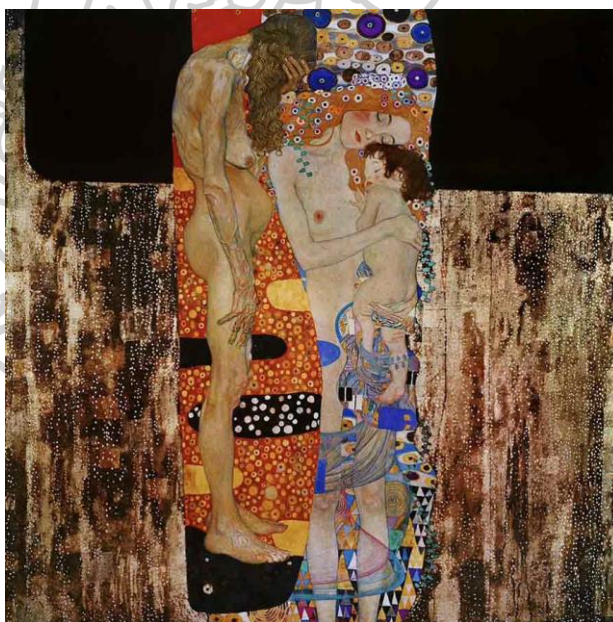
ภาพที่ 5 : กุสตาฟ คลิมท์ (Gustav Klimt)

ที่มา : [Gustav Klimt, fine art prints and paintings by ART-PRINTS-ON-DEMAND.COM](https://www.art-prints-on-demand.com)

ศิลปินในยุคศิลปะ อาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสูง เน้นรูปแบบของการเขียนภาพเกี่ยวกับรูปร่างของคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ อารมณ์ ช่วงวัย หรือความรัก เทคนิคของ ศิลปิน ที่ส่งเสริมให้ผลงานโดดเด่นคือการเลือกใช้แผ่นทองคำเปลวในการปิดลงไปบนผลงานเป็นสีหลักในภาพทำให้ลักษณะในภาพมีความโดดเด่น และโทนสีมีความฟุ้งฝันชวนสร้างจินตนาการในตัวผลงาน

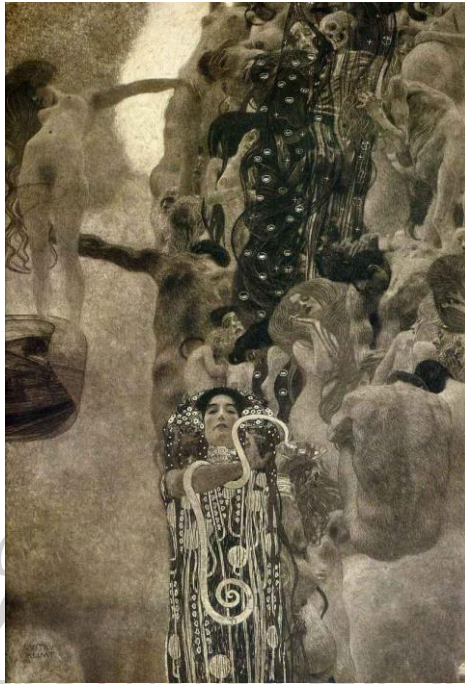
ผลงาน “The Three Ages of Woman” มีเนื้อหาของช่วงวัยของมนุษย์ผู้หญิงมีการเกิดเติบโต เป็นสาว และแก่ ซึ่งสื่อถึงความไม่แน่นอนของชีวิต องค์ประกอบของภาพที่ให้จุดเด่นของร่างกายผู้หญิง 3 ช่วงวัย สื่อถึงความไม่แน่นอนในชีวิตมนุษย์ ที่เมื่อเป็นเด็กน้อยที่มีความน่ารักสดใส หรือหญิงสาวที่มีความงามสักเพียงใด แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยเสมอ

ผลงาน “Medicine” มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพธิดา Hygeia ลูกสาวเทพแห่งการแพทย์การรักษาที่ยืนหันหลังให้กับโลกของมนุษย์ ที่ในโลกของมนุษย์นั้นมีสายน้ำที่พาดผ่านระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย เทพธิดาที่ยืนหันหลังนั้นสื่อถึงสิ่งใดก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตายได้แม้แต่เทพก็ยังไม่สามารถต้านทานได้

ภาพที่ 6 : “The Three Ages of Woman”

ที่มา : [The Three Ages of Woman \(Klimt\) - Wikipedia](#)

ภาพที่ 7: “Medicine”

ที่มา : [Medicine, 1900-1907 by Gustav Klimt \(gustav-klimt.com\)](http://gustav-klimt.com)

3.3 อากุสติโน อริวาเบนเน (Agostino Arrivabene)

ภาพที่ 8 : อากุสติโน อริวาเบนเน (Agostino Arrivabene)

ที่มา : [Agostino Arrivabene | Artribune](http://Artribune)

ศิลปินชาวอิตาลี ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเซอร์เรียลลิส (Surrealism) หรือลัทธิเหนือจริง ผลงานของศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจาก พืชพรรณและสัญลักษณ์ ในตำนานคลาสสิก ผลงานของเขา มีความลึกลับ สื่อถึงจินตนาการ ความฝัน อารมณ์ จิตใต้สำนึก สติปัญญา จักรวาล สิ่งรอบตัว ท่ามกลางช่องว่างในชีวิต และโดดเด่นด้วยเทคนิควิธีการที่คิดค้นโดยส่วนตัวของสีและวัสดุตามแบบฉบับจิตรกรโบราณ

ผลงาน “Rapture (Gadimede)” เนื้อหาความเชื่อ เกี่ยวกับวิญญาณ ลัทธิ ผนวกกับเรื่องราวในความฝัน จิตใต้สำนึก ของศิลปิน โดยใช้ภาพรูปร่างของมนุษย์เป็นสื่อในการแสดงออก การจัดองค์ประกอบที่เน้นจุดเด่นกึ่งกลางเป็นรูปร่างมนุษย์ล่องลอย และมีแสงลอยอยู่บนเรือนร่าง เปรียบเสมือนการถูกดูดขึ้นเหนือพื้นดินจากบางสิ่งที่มีความลึกลับในจักรวาล รอบข้างเหลือเป็นเพียงพื้นที่ว่าง และโทนสีคลุมเครือเน้นรอบด้านผลงาน มีดครีมนวสวางในจุดกึ่งกลางเพื่อเป็นจุดเด่นของภาพ

ผลงาน “Il Sogno di Asclepio” เนื้อหาเกี่ยวกับร่างที่ไร้วิญญาณของมนุษย์เป็นสื่อในการแสดงออก การจัดองค์ประกอบที่เน้นจุดเด่นกึ่งกลางเป็นรูปร่างมนุษย์นอนบนพื้นหญ้าที่รายล้อมไปด้วยต้นพืชและทิวทัศน์ของแม่น้ำและภูเขาในธรรมชาติ สื่อถึงร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เมื่อตายไปก็จะถูกเข้ามาแทนที่ด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติ ธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เสมอ

ภาพที่ 9 : “Rapture (Gadimede)”

ที่มา : [Rapture \(Ganimede\) 2012 olio su lino cm 180 x 230 | Agostino Arrivabene |](#)

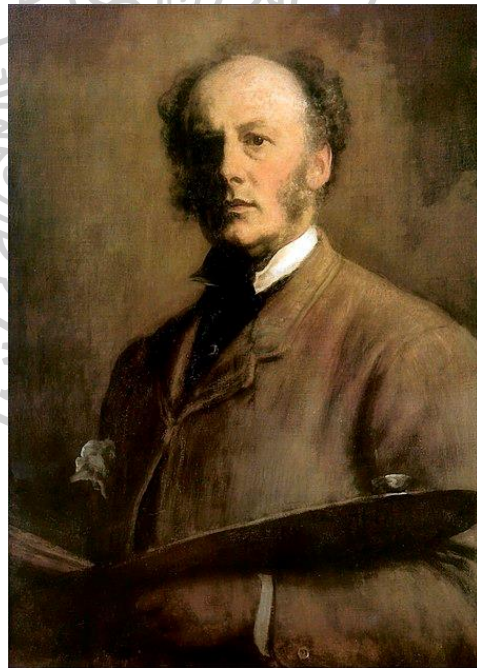
[Flickr](#)

ภาพที่ 10 : “Il Sogno di Asclepio”

ที่มา : [Asclepius' Dream — Agostino Arrivabene – Biblioklept](#)

3.4 จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเล (John Everett Millais)

ภาพที่ 11 : จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเล (John Everett Millais)

ที่มา : [จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเล \(siam.wiki\)](#)

ศิลปินชาวอังกฤษ ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งจิตรกรและนักวาดภาพประกอบของกลุ่มนิยมนิยมแบบก่อนราฟาเอลชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนจิตรกรรม, ภาพวาดเส้น และภาพพิมพ์ มิเลเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มนิยมนิยมแบบก่อนราฟาเอล ผลงานของศิลปินมักจะเขียนงานในลักษณะภาพเหมือนจริง ใส่ใจในรายละเอียด ความงาม และความซับซ้อนของธรรมชาติ ดังเช่น

ผลงาน "โอฟีเลีย" (Ophelia) ที่เขียนในปี ค.ศ.1852 ศิลปินสร้างภาพที่ผสมผสานอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดของธรรมชาติต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง ถ่ายทอดภาพออกมาได้โดยมีอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงในภาพได้สมจริง จนได้รับคำบรรยายว่าเป็นภาพเขียนแบบ "จิตรกรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ" (pictorial eco-system)

ภาพที่ 12 : "Ophelia"

ที่มา : [File:John Everett Millais - Ophelia - Google Art Project.jpg - Wikipedia](https://www.google.com/artproject/john-everett-millais-ophelia)

3.5 แต่ง บัวแสน (Daeng Buasan)

ภาพที่ 13 : แต่ง บัวแสน (Daeng Buasan)

ที่มา : [Facebook](#) Daeng Buasan

ศิลปินชาวไทยที่เริ่มการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประติมากรรม และสนใจในงานจิตรกรรม ผลงานของศิลปินได้รับอิทธิพลแบบเรียลลิสติก (Realistic) หรือการเขียนภาพแบบเหมือนจริง มีการใช้สี การลงสี ตามแบบการเขียนของจิตรกรยุโรปยุคเรอเนสซองส์ (Renaissance) ที่เน้นความเหมือนจริงของสรีระร่างกาย และวัตถุต่าง ๆ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผสมผสานกับผู้ชม ทำให้ผลงานของศิลปินมีความเหมือนจริงสูงมาก และศิลปินมีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธจึงนำเนื้อหาเรื่องราว มาถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามหลักปรัชญาคำสอนทางพระพุทธศาสนา หรือสัจธรรมความจริงของชีวิต

ผลงาน “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป” มีเนื้อหาตามความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมของชีวิต ตามหลักทางพุทธศาสนา ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ศิลปินใช้ตัวแทนของหญิงสาวสื่อถึงมนุษย์ที่ยังมีเนื้อหนังเป็นตัวแทนของความงามการอยู่มีชีวิต และโคจรกระตุกที่สื่อถึงความตาย ร่ายล้อมด้วยดอกไม้ที่ให้สีสันงดงามรอบกาย

ผลงาน “เทวทูตทั้ง 7” มีเนื้อหาครั้นก่อนพระพุทธองค์ทรงออกผนวช ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนป่วย คนตาย และสมณะ จึงเห็นสัจธรรมของชีวิต ว่านี่คือธรรมดาของโลกไม่มีผู้ใดล่วงพ้นจากวัฏจักรนี้ เทวทูตทั้ง 7 ในงานของศิลปินจึงเป็นการอุปมาแทนสังสารวัฏ มีเกิดจากเด็กเป็นหนุ่มสาว แก่เฒ่าชรา และล่วงสู่ความตาย

ภาพที่ 14 : “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”

ที่มา : [Facebook Daeng Buasan](#)

ภาพที่ 15 : “เทวทูตทั้ง 7”

ที่มา : [Facebook Daeng Buasan](#)

ตารางที่ 3 : การวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปิน	อิทธิพลทางด้าน รูปแบบ	อิทธิพลทางด้าน เทคนิค	อิทธิพลทางด้าน แนวคิด/เนื้อหา	สรุปอิทธิพลที่มี ต่อการสร้างสรรค์
 <p>Alphonse Mucha/ “Months of the Year / November”</p>	องค์ประกอบของภาพที่ให้อุดหนุนของผู้หญิงอยู่กลางภาพประกอบด้วย ความพลิ้วไหวของเส้นและสี ในผลงานชุด “Months of the Year” และโดดเด่นด้วยลักษณะการออกแบบในพื้นที่วงกลม	เทคนิคของศิลปินโดดเด่นในเรื่องของการตัดเส้นที่อ่อนช้อยและดูนุ่มนวล โทนสีที่ไม่ตัดกันเกินไป ทำให้ภาพมีความละมุนละไม ความอ่อนช้อยและอ่อนหวาน	เน้นเรื่องราวรูปร่างสรีระ อารมณ์ ความงามของผู้หญิงเปรียบความงดงามที่คล้ายคลึงกับพืชพรรณไม้ ผสานกันอยู่ในฤดูหนาว เป็นความงามที่เกิดขึ้นและกลมกลืน	รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ การซ้อนสรีระของรูปทรงผู้หญิงในบางส่วน เผยให้เห็นในบางส่วน
 <p>Gustav Klimt/ Medicine</p>	องค์ประกอบของภาพเน้นเนื้อหาการเล่าเรื่องราว และรายละเอียดเด่นตรงกลางแต่มีการแบ่งแยกซ้ายขวา ใช้การคุมโทนสีเพียงแต่ขาวเทาดำ	น้ำหนักของภาพตามแสงและเงาอย่างชัดเจนและยังคงใช้สีทองเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในผลงานบางส่วน เทคนิคสีน้ำมันบนผนัง	เรื่องราวของเทพธิดา Hygeia ลูกสาวเทพแห่งการแพทย์ที่ยืนหันหลังให้กับโลกของมนุษย์ ที่ในโลกของมนุษย์นั้นสิ่งใดก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตายได้แม้แต่เทพก็ตาม	โทนสีของภาพขาว เทา ดำ น้ำหนัก และการจัดวางองค์ประกอบอ้างอิงเรื่องราวตามความเชื่อในตำนานหรือวรรณกรรม
 <p>Agostino Arrivabene/ Il Sogno di Asclepio</p>	การจัดองค์ประกอบที่เน้นจุดเด่นกึ่งกลางเป็นรูปร่างมนุษย์นอนบนพื้นหญ้าที่รายล้อมไปด้วยต้นพืชและทิวทัศน์ของแม่น้ำและภูเขาในธรรมชาติ	โทนสีคลุมเครือเน้นรอบด้านผลงาน มีดครีမ်สว่างในจุดกึ่งกลางของภาพ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ	เนื้อหาความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณลัทธิ ผนวกกับเรื่องราวในความฝันของศิลปิน โดยใช้ภาพรูปร่างของมนุษย์เป็นสื่อในการแสดงออก	การจัดวางองค์ประกอบของภาพ และโทนสีที่เพิ่มเน้นให้ตรงกลางเป็นจุดเด่นและจินตนาการการวางรูปแบบการสื่อสารของศิลปิน

ตารางที่ 3 (ต่อ)

 <p>John Everett Millais / Ophelia</p>	<p>องค์ประกอบที่เน้นจุดเด่นกึ่งกลางเป็นรูปร่างผู้หญิงที่ลอยบนผิวน้ำรายล้อมไปด้วยพืชพรรณที่ขึ้นอยู่ริมสายน้ำในธรรมชาติ</p>	<p>โทนสีเน้นสีตามความเป็นจริงในธรรมชาติ ทั้งสีของร่างกายผู้หญิงและสีของพรรณไม้นานาชนิด เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ</p>	<p>เนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครผู้หญิงนาม โอฟีเลียในบทละคร “แฮมเล็ต” โดย วิลเลียม เชกสเปียร์ ขณะที่ยังร้องเพลงก่อนที่จะจมน้ำตายในแม่น้ำในเดนมาร์ก</p>	<p>การจัดวางองค์ประกอบของภาพ และโทนสีที่เพิ่มเติมให้ตรงกลางเป็นจุดเด่นและมีความสมจริงของพรรณไม้และลักษณะใบหน้าและท่าทางการตายของผู้หญิง</p>
 <p>แดง บัวแสดน/ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป</p>	<p>องค์ประกอบของภาพที่ให้จุดเด่นในผลงานอยู่กลางภาพคือผู้หญิงที่นอนอย่างเรียบง่ายและอีกภาพเป็นโครงกระดูก รายล้อมด้วยดอกไม้ที่มีความงามนานาพันธุ์</p>	<p>โทนสีมีความเป็นจริงตามธรรมชาติของคนกับดอกไม้และวัตถุในภาพ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าลินิน</p>	<p>การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นสังขารของโลก</p>	<p>การจัดวางองค์ประกอบของภาพ และโทนสีที่เน้นความเป็นจริง แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา และเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาทางสังขารของชีวิต</p>
<p>สรุป</p>	<p>ได้รับอิทธิพลการจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารของศิลปินทั้ง 5 คน</p>	<p>ได้รับอิทธิพลทางเทคนิคจิตรกรรมและการกำหนดค่าของแสงในผลงาน</p>	<p>ได้รับอิทธิพลทางเนื้อหาเกี่ยวกับสังขารในชีวิตมนุษย์และความงามของธรรมชาติการเลือกใช้ความหมายเป็นสื่อสัญลักษณ์</p>	<p>รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร และกระบวนการทางเทคนิคจิตรกรรมของรูปทรง สี แสง</p>

จากการศึกษาศิลปินทั้ง 5 คน ได้แก่ Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Agostino Arrivabene, John Everett Millais และ แดง บัวแสน มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของมนุษย์และสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ในวิถีความงามตามธรรมชาติ สัจธรรมในชีวิต รูปแบบการวางองค์ประกอบ และสัญลักษณ์ที่ศิลปินทั้ง 5 คน มีการสื่อสารและแสดงออกได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา โดยแฝงเนื้อหา ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา ในวิถีของศิลปิน และการเลือกใช้สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมเพื่อสร้างความหมายสื่อถึงสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างแนบเนียน มีความกลมกลืนในผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและวิเคราะห์เทียบเคียงผลงานของตนเอง และนำเทคนิควิธีการ รูปแบบการนำเสนอ การสื่อความหมาย มาพัฒนาและนำไปปรับใช้ในผลงานของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “วัฏจักรชีวิต” ต่อไป

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านแนวความคิดและเนื้อหาจำเป็นต้องมาจากการศึกษาและค้นคว้าทดลองหาความรู้ จนกระทั่งได้ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาด้านรูปแบบและการแสดงออก สามารถถ่ายทอดได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้วางแผนค้นคว้าเรียบเรียงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

1. แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาวรรณกรรม หรือสื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) และงานศิลปกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหลักสัจธรรมในชีวิตมนุษย์ การเวียน วาย ตาย เกิด เป็นวัฏจักรของชีวิต เมื่อไม่สามารถหนีพ้นได้ มนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตและมีปัญญา จึงค้นหาวิวัฒนาการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ด้วยการเอื้อร่างกายของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็น ปุ๋ยมนุษย์ สามารถนำไปสร้างประโยชน์ด้วยการบำรุงดินและพืชพรรณ เป็นการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหนึ่งสู่การเริ่มต้นอีกชีวิต ที่ได้กำเนิดและเจริญเติบโตขึ้นใหม่ ได้อย่างองอกเงยและงดงาม

2. รูปแบบของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าไปแสดงออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม 2 มิติ แนวทางศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยเลือกใช้รูปทรงของดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งโดยการใช้โทนสีที่เป็นความจริงตามธรรมชาติของดอกไม้ และรูปร่างที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ใช้โทนสีขาวเทา ดำ เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ไม่ใช่สีอื่น ไร้ชีวิตแต่ยังคงความสมบูรณ์ในรูปร่าง มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ และเข้าสู่วิธีการด้วยการร่างภาพต้นแบบให้มีหลากหลายรูปแบบ และปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปในทิศทางของแรงบันดาลใจและแนวความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ และนำภาพร่างต้นแบบมาขยายเป็นผลงานชิ้นจริงด้วยเทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

3. วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จากงานศิลปกรรม หนังสือ บทความ สื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) ที่มีความเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ และธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับแรงบันดาลใจผนวกกับแนวความคิด นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพร่าง ด้วยการร่างภาพโดยใช้ดินสอร่างลงบนกระดาษ 320 แกรม และลงสีด้วยสีน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขของภาพร่างให้ เป็นไปในทิศทางของแนวความคิด

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วจึงนำมาร่างขยายลงบนเฟรมตามขนาดที่ จัดเตรียมไว้ ด้วยดินสอ และใช้สีอะคริลิกระบายตามการร่างภาพและแรเงาให้ค่อนข้างมีแสงและ เงาตามที่กำหนดตามภาพร่างต้นแบบไว้ เมื่อได้ภาพร่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในด้านแสงและเงาแล้ว ลงสีที่พื้นหลังตามเทคนิคด้วยการใช้สีอะคริลิก และเริ่มระบายด้วยสีน้ำมัน และเก็บรายละเอียด เพื่อให้ภาพเกิดความสมบูรณ์

4. วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานสร้างสรรค์

1. กระดาษ 320 แกรม
2. โคร่งเฟรม
3. ผ้าใบแคนวาส
4. ดินสอ, ดินสอสี
5. ยางลบ
6. ไม้บรรทัด
7. สีอะคริลิก, สีน้ำมัน
8. พู่กัน

5. วัสดุอุปกรณ์ในการค้นคว้าข้อมูล

1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์
3. กล้องถ่ายภาพ
4. โทรศัพท์มือถือ

6. รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตาราง 1 : รายละเอียดการดำเนินงาน

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน
27 ก.พ. 2564	พูดคุยรายละเอียดของการสร้างสรรค์งาน
27 ก.พ. 2564	นำเสนอหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงาน
27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2564	ร่างภาพชิ้นงาน นำเสนอรูปแบบเพื่อดูแนวทางว่าผ่านเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงหรือไม่
6 - 26 มี.ค. 2564	นำภาพร่างสร้างสรรค์ชิ้นเป็นผลงานจริง
27 มี.ค. 2564	ส่งผลงานประเมิน รอบที่ 1 ชั้นที่ 1 จากจำนวน 5 ชิ้น
27 มี.ค. 2564	ร่างภาพชิ้นงาน รอบที่ 2 นำเสนอรูปแบบเพื่อดูแนวทางว่าผ่านเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงหรือไม่
27 มี.ค. - 23 เม.ย. 2564	นำภาพร่างสร้างสรรค์ชิ้นเป็นผลงานจริง
24 เม.ย. 2564	ส่งผลงานประเมิน รอบที่ 2 ชั้นที่ 2 และ 3 จากจำนวน 5 ชิ้น
24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2564	ร่างภาพชิ้นงาน รอบที่ 3 นำเสนอรูปแบบเพื่อดูแนวทางว่าผ่านเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงหรือไม่
1 - 14 พ.ค. 2564	นำภาพร่างสร้างสรรค์ชิ้นเป็นผลงานจริง
15 พ.ค. 2564	ส่งผลงานประเมิน รอบที่ 3 ชั้นที่ 4 และ 5 จากจำนวน 5 ชิ้น

7. เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีจักรชีวิต” มีการค้นคว้าหาข้อมูลรูปแบบของสรีระร่างกายมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถสอดคล้องกับบริบทที่มีความหมายของการสลายร่างหรือการสิ้นลมหายใจ โดยการแทนค่าของร่างกายมนุษย์ด้วยโทนสีขาวเทา ดำ แสดงออกถึงความไร้ชีวิตประกอบเข้ากับดอกไม้ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้น ความรัก ความหวัง ความรู้สึกดี ๆ ความงาม มาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นองค์ประกอบรูปทรงใหม่ ที่มีการประสานให้เป็นดุลยภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแต่ละภาพผลงานจะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงอยู่ในองค์ประกอบของมนุษย์และดอกไม้ที่เน้นอยู่กลางของภาพล้อมด้วยบรรยากาศที่มีโทนสีไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ แก่ใจองค์ประกอบหรือโทนสีของภาพร่างให้เป็นไปในทิศทางของแนวความคิด

ภาพร่างผลงานก่อนการสร้างสรรค้วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 มีจำนวน 8 ภาพ ดังนี้
ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค้วิทยานิพนธ์

ภาพที่ 16 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 17 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 18 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 19 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 4

ภาพที่ 20 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 5

ภาพที่ 21 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 6

ภาพที่ 22 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 7

ภาพที่ 23 : ภาพร่างครั้งที่ 1 ชั้นที่ 8

การนำเสนอภาพร่างผลงานครั้งที่ 2

ในภาพร่างชุดแรกนี้ ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำไปปรับแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบ ท่าทางของร่างกายมนุษย์ และให้มองหาเทคนิคในการสลายรูปร่างของร่างกายเพื่อสามารถผสมผสานกับดอกไม้ได้อย่างกลมกลืนมากยิ่งขึ้น จึงนำมาสู่ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ภาพ ดังนี้

ภาพที่ 24 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 25 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 26 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 27 : ภาพร่างครั้งที่ 2 ชั้นที่ 4

สรุป

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกเพื่อนำมาขยาย เพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงจำนวน 3 ชิ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะทางด้านรูปแบบ สี และเทคนิค ให้ผลงานดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นที่ 1

1.1 หาข้อมูลจากการถ่ายภาพบุคคลตามรูปแบบลักษณะท่าทางที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ และภาพถ่ายจากดอกไม้ที่นำมาประกอบในผลงาน จัดวางจังหวะของดอกไม้ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกับสตรีระมนุษย์

ภาพที่ 28 : ภาพถ่ายบุคคล

ภาพที่ 29 : ดอกลิลี่สด

ที่มา : kapook.com

ภาพที่ 30 : ดอกลิลี่แห้ง

ที่มา : timnighswander.com

ภาพที่ 31 : ดอกไฮเดรนเยียสด

ภาพที่ 32 : ดอกไฮเดรนเยียแห้ง

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 33 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 17 x 28 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษสีน้ำ ตามข้อมูลรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบเค้าโครงและจังหวะของดอกไม้ที่ประกอบอยู่ในภาพให้มีความกลมกลืนกัน และระบายด้วย สีน้ำ กำหนดเฉดสีและทิศทางของแสงเงา

ภาพที่ 34 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 85 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ

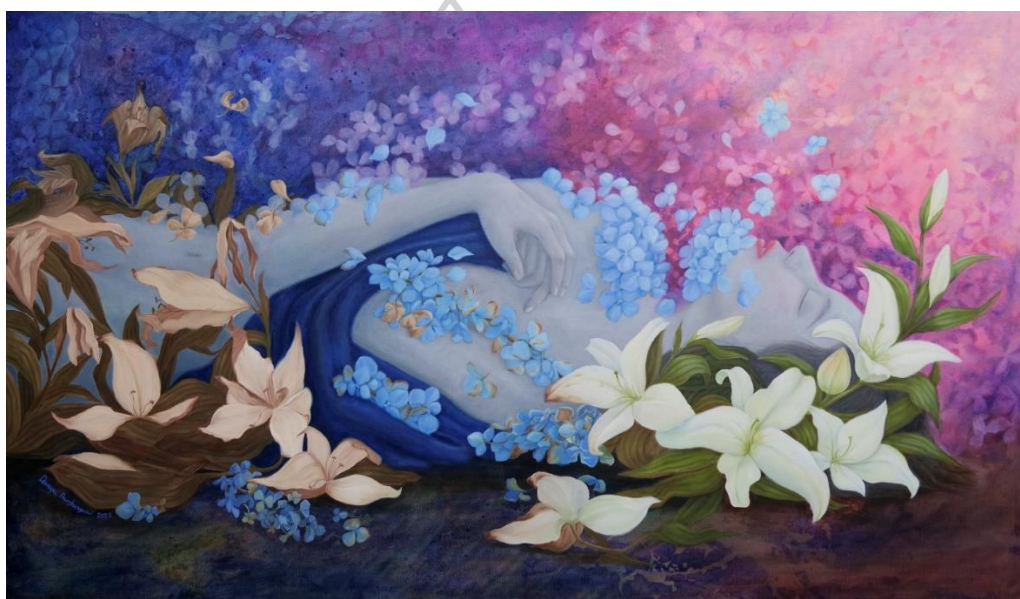
1.3 ร่างภาพบาง ๆ ด้วยดินสอสี ตามรูปแบบที่ภาพร่างในกระดาษ และใช้สีอะคริลิก ตัดเส้นเน้นรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ และดอกไม้อีกครั้ง โดยมีการปรับแก้รูปแบบตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 35 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ

1.4 ระบายสีด้วยสีอะคริลิกบาง ๆ เพื่อเป็นการคลุมโทนสีของภาพ โดยมีการใช้เทคนิคการขีดสีระหว่างที่สียังไม่แห้งให้เกิดเป็นร่องรอยสีขาวในบางส่วนทำให้มีโทนสีที่แตกต่างกันในภาพ

1.5 จากนั้นระบายสีด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบตามรูปแบบของสีที่กำหนดไว้ ให้มีสีแสงเงาใกล้เคียงกับรูปแบบภาพร่างและข้อมูลภาพถ่ายมากที่สุด ในพื้นหลังของภาพใช้เทคนิคในการเกลี่ยสี โดยใช้สีน้ำมันผสมน้ำมันลินซีด (Linseed Oil) ในปริมาณมากจนเนื้อสีค่อนข้างเหลวใส ระบายโดยเน้นคัดรูปร่างของดอกไม้ให้เด่นชัดขึ้นจากพื้นหลังที่มีการเตรียมเทคนิคไว้ก่อนหน้านี้

ภาพที่ 36 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “เพียงชั่วขณะหนึ่ง / Just for a While”

ขนาด : 150 x 85 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยผลงานชิ้นนี้นำรูปร่างของร่างกายมนุษย์ ในท่าทางที่นอนราบกับพื้นกุ่มมือเพื่อแสดงออกถึงการคิดหวังหรือระลึกถึงบางสิ่ง และประกอบเข้ากับดอกกลิลี ที่มีความหมายถึงรักอันบริสุทธิ์ และดอกไฮเดรยเซีย แสดงออกถึงการขอบคุณมาประกอบเข้าด้วยกัน ร่างกายที่ไร้ลมหายใจที่กำลังสลายหายไป แต่

พลันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่า เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกถึง และ
เข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของวัฏจักรชีวิต

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นที่ 2

1.1 หาข้อมูลจากการถ่ายภาพบุคคลตามรูปแบบลักษณะท่าทางที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ
และภาพถ่ายจากดอกไม้ที่นำมาประกอบในผลงาน จัดวางจังหวะของดอกไม้ให้มีความผสมผสาน
กลมกลืนกับสรีระมนุษย์

ภาพที่ 37 : ภาพถ่ายบุคคล

ภาพที่ 38 : ดอกโบตั๋นสด

ภาพที่ 39 : ดอกไม้แห้ง

ที่มา : pixabay.com

ภาพที่ 41 : ดอกสแตติส

ภาพที่ 40 : ดอกยิปโซแห้ง

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 42 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 17 x 28 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษสีน้ำ ตามข้อมูลรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบเค้าโครงและจังหวะของดอกไม้ที่ประกอบอยู่ในภาพให้มีความกลมกลืนกัน และระบายด้วยสีน้ำ กำหนดเฉดสีและทิศทางของแสงเงา

ภาพที่ 43: ภาพร่างแนวนอน ขนาด 85 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ

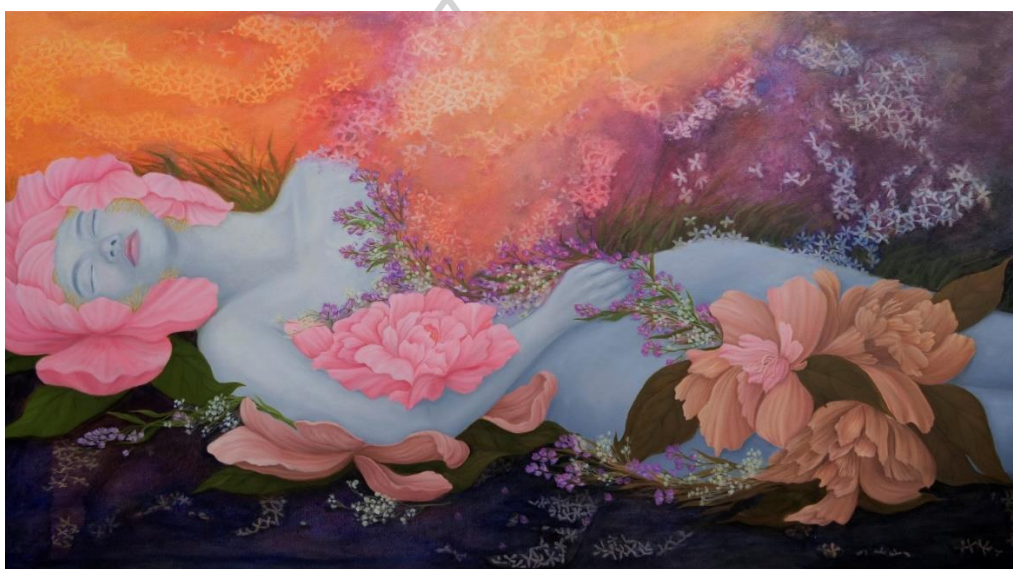
1.3 ร่างภาพบาง ๆ ด้วยดินสอสี ตามรูปแบบที่ภาพร่างในกระดาษ และใช้สีอะคริลิก ตัดเส้นเน้นรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ และดอกไม้อีกครั้ง โดยมีกรปรับแก้รูปแบบตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 44 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ

1.4 ระบายสีด้วยสีอะคริลิกบาง ๆ เพื่อเป็นการคลุมโทนสีของภาพ โดยมีการใช้เทคนิคการขีดสีระหว่างที่สียังไม่แห้งให้เกิดเป็นร่องรอยสีขาวในบางส่วนทำให้มีโทนสีที่แตกต่างกันในภาพ

1.5 จากนั้นระบายสีด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบตามรูปแบบของสีที่กำหนดไว้ ให้มีสีแสงเงาใกล้เคียงกับรูปแบบภาพร่างและข้อมูลภาพถ่ายมากที่สุด ในพื้นหลังของภาพใช้เทคนิคในการเกลี่ยสี โดยใช้สีน้ำมันผสมน้ำมันลินซีด (Linseed Oil) ในปริมาณมากจนเนื้อสีค่อนข้างเหลวใส ระบายโดยเน้นคัดรูปร่างของดอกไม้ให้เด่นชัดขึ้นจากพื้นหลังที่มีการเตรียมเทคนิคไว้ก่อนหน้านี้

ภาพที่ 45 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “การกำเนิดของโบตัน / The Birth of Peonies”

ขนาด : 150 x 85 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยผลงานชิ้นนี้นำรูปร่างของร่างกายมนุษย์ ในท่าทางที่นอนราบกับพื้นเพื่อแสดงออกถึงร่างกายที่สิ้นลมหายใจ ประกอบเข้ากับดอกโบตัน ที่มีความหมายถึงรัก ดอกสแตติส และยิบโซ แสดงออกถึงการคงอยู่ตลอดไป มาประกอบเข้าด้วยกัน ร่างกายที่ไร้ลมหายใจที่กำลังสลายหายไป แต่พลันกลับมาเริ่มต้น

ใหม่ในรูปแบบของดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่า เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของวัฏจักรชีวิต

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นที่ 3

1.1 หาข้อมูลจากการถ่ายภาพบุคคลตามรูปแบบลักษณะท่าทางที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ และภาพถ่ายจากดอกไม้ที่นำมาประกอบในผลงาน จัดวางจังหวะของดอกไม้ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกับสรีระมนุษย์

ภาพที่ 46 : ภาพถ่ายบุคคล

ภาพที่ 47 : ดอกว่านมหาโชค ภาพที่ 48 : ดอกว่านมหาโชค ภาพที่ 49 : ลักษณะดอกว่านมหาโชค

ภาพที่ 50 ดอกสร้อยอินทนิล

ภาพที่ 51 ดอกสร้อยอินทนิล

ภาพที่ 52 ลักษณะดอกสร้อยอินทนิล

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 53 : ภาพร่างวงกลม ขนาด 21 x 21 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษสีน้ำ ตามข้อมูลรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบเค้าโครงและจังหวะของดอกไม้ที่ประกอบอยู่ในภาพให้มีความกลมกลืนกัน และระบายด้วยสีน้ำ กำหนดเฉดสีและทิศทางของแสงเงา ในภาพร่างชิ้นนี้ให้รูปแบบเป็นวงกลมเพื่อสัมพันธ์กับภาพร่างภายในและเสริมความน่าสนใจของภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 54: ภาพร่างวงกลม ขนาด 150 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ

1.3 ร่างภาพบาง ๆ ด้วยดินสอสี ตามรูปแบบที่ภาพร่างในกระดาษ และใช้สีอะคริลิก ตัดเส้นเน้นรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ และดอกไม้อีกครั้ง โดยมีการปรับแก้รูปแบบตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 55 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ

1.4 ระบายสีด้วยสีอะคริลิกบาง ๆ เพื่อเป็นการคลุมโทนสีของภาพ โดยมีการใช้เทคนิคการขีดสีระหว่างที่สียังไม่แห้งให้เกิดเป็นร่องรอยสีขาวในบางส่วนทำให้มีโทนสีที่แตกต่างกันในภาพ

1.5 จากนั้นระบายสีด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบตามรูปแบบของสีที่กำหนดไว้ ให้มีสีแสงเงาใกล้เคียงกับรูปแบบภาพร่างและข้อมูลภาพถ่ายมากที่สุด ในพื้นหลังของภาพใช้เทคนิคในการเกลี่ยสี โดยใช้สีน้ำมันผสมน้ำมันลินซีด (Linseed Oil) ในปริมาณมากจนเนื้อสีค่อนข้างเหลวใส ระบายโดยเน้นคัดรูปร่างของดอกไม้ให้เด่นชัดขึ้นจากพื้นหลังที่มีการเตรียมเทคนิคไว้ก่อนหน้านี้

1.6 นำคำแนะนำการปรับปรุงจากอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขลักษณะใบหน้าของแบบและเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกไม้และใบไม้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 56 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “ความทรงจำสีน้ำเงิน / Blue Memories”

ขนาด : 150 x 150 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

แนวความคิด

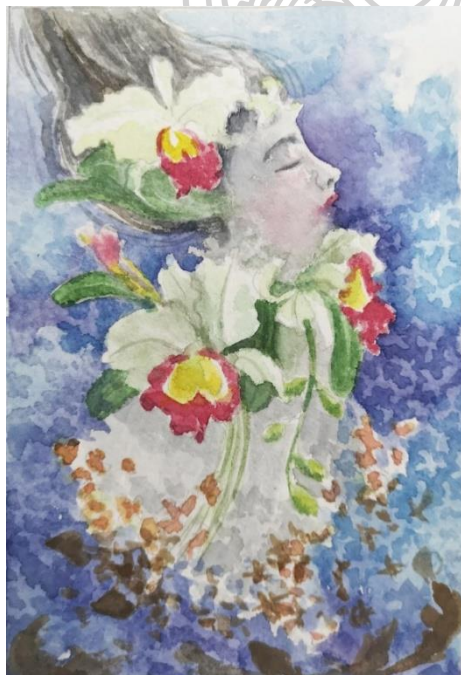
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยผลงานชิ้นนี้ นำรูปร่างของร่างกายมนุษย์ ในท่าทางที่นอนแต่ยังถือดอกไม้ไว้ในมือเพื่อแสดงออกถึงความหวัง โดยครั้งนี้เลือกนำดอกไม้ที่มีความงาม และคุณค่าเฉพาะตัวแต่ไม่ได้มีการระบุความหมายโดยทั่วไป มาประกอบเข้าด้วยกัน ร่างกายที่ไร้ลมหายใจที่กำลังสลายหายไป แต่พลังกลับมาเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่า เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของวัฏจักรชีวิต

การนำเสนอภาพร่างผลงานครั้งที่ 3

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 2 นั้นได้สร้างสรรค์ผลงานเสร็จสิ้น จำนวน 3 ชิ้น จากจำนวนทั้งหมด 5 ชิ้น และการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 3 นี้ได้นำเสนอภาพร่างอีก 3 ชิ้น เพื่อคัดเลือกมาขยายเป็นผลงานสร้างสรรค์ขนาดจริง ภาพร่างจำนวน 3 ชิ้น มีดังนี้

ภาพที่ 57 : ภาพร่างครั้งที่ 3 ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 58 : ภาพร่างครั้งที่ 3

ภาพที่ 59 : ภาพร่างครั้งที่ 3 ชิ้นที่ 3

ข้อเสนอแนะการทำงาน

จากการนำเสนอภาพร่างครั้งที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดเลือกเพื่อนำมาขยายขึ้นเป็นผลงานจริงจำนวน 2 ชิ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนด้านรูปแบบ และเทคนิค ให้ผลงานดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นที่ 4

1.1 หาข้อมูลจากการถ่ายภาพบุคคลตามรูปแบบลักษณะท่าทางที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ และภาพถ่ายจากดอกไม้ที่นำมาประกอบในผลงาน จิตวางจังหวะของดอกไม้ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกับสรีระมนุษย์

ภาพที่ 60 : ภาพถ่ายบุคคล

ภาพที่ 61 : ดอกกล้วยไม้

ภาพที่ 62 : ดอกกล้วยไม้แห้ง

ภาพที่ 63 : ดอกสร้อยสาย

ภาพที่ 64 : ลักษณะดอกสร้อยสายเพชร

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 65 : ภาพร่างแนวนอน ขนาด 16 x 20 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษสีน้ำ ตามข้อมูลรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบเค้าโครงและจังหวะของดอกไม้ที่ประกอบอยู่ในภาพให้มีความกลมกลืนกัน และระบายด้วยสีน้ำ กำหนดเฉดสีและทิศทางของแสงเงา ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเฟรมจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเพื่อให้สอดคล้องกับผลงานชิ้นที่ 3 และเสริมความน่าสนใจของภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 66: ภาพร่างวงกลม ขนาด 150 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ

1.3 ร่างภาพบาง ๆ ด้วยดินสอสี ตามรูปแบบที่ภาพร่างในกระดาษ และใช้สีอะคริลิก ตัดเส้นเน้นรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ และดอกไม้อีกครั้ง โดยมีการปรับแก้รูปแบบตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 67 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ

1.4 ระบายสีด้วยสีอะคริลิกบาง ๆ เพื่อเป็นการคลุมโทนสีของภาพ โดยมีการใช้เทคนิคการขีดสีระหว่างที่สียังไม่แห้งให้เกิดเป็นร่องรอยสีขาวในบางส่วนทำให้มีโทนสีที่แตกต่างกันในภาพ

1.5 จากนั้นระบายสีด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบตามรูปแบบของสีที่กำหนดไว้ ให้มีสีแสงเงาใกล้เคียงกับรูปแบบภาพร่างและข้อมูลภาพถ่ายมากที่สุด ในพื้นหลังของภาพใช้เทคนิคในการเกลี่ยสี โดยใช้สีน้ำมันผสมน้ำมันลินซีด (Linseed Oil) ในปริมาณมากจนเนื้อสีค่อนข้างเหลวใส ระบายโดยเน้นคัดรูปร่างของดอกไม้ให้เด่นชัดขึ้นจากพื้นหลังที่มีการเตรียมเทคนิคไว้ก่อนหน้านี้

1.6 นำคำแนะนำการปรับปรุงจากอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขลักษณะใบหน้าของแบบและเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกไม้และใบไม้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 68 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “โลกธรรมชาติ / The World Green”

ขนาด : 150 x 150 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยผลงานชิ้นนี้ นำรูปร่างของร่างกายมนุษย์ ในท่าทางที่นอนแต่ยังถือดอกไม้ไว้ในมือเพื่อแสดงออกถึงความหวัง โดยครั้งนี้เลือกนำดอกไม้ที่มีความงาม และคุณค่าเฉพาะตัว แต่ไม่ได้มีการระบุความหมาย โดยทั่วไป มาประกอบเข้าด้วยกัน ร่างกายที่ไร้ลมหายใจที่กำลังสลายหายไป แต่ปล้นกลับมา เริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่า เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของวัฏจักรชีวิต

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นที่ 5

1.1 หาข้อมูลจากการถ่ายภาพบุคคลตามรูปแบบลักษณะท่าทางที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ และภาพถ่ายจากดอกไม้ที่นำมาประกอบในผลงาน จัดวางจังหวะของดอกไม้ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกับสรีระมนุษย์

ภาพที่ 69 : ภาพถ่ายบุคคล

ภาพที่ 70 : แกลดีโอลีส

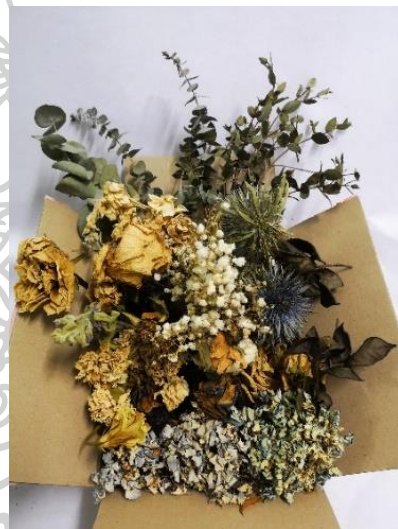

ภาพที่ 71 : ดอกแกลดีโอลีสแห้ง

ที่มา : Zoosnow.com

ภาพที่ 72 : ดอกเบญจมาศ

ภาพที่ 73 : ลักษณะดอกไม้แห้ง

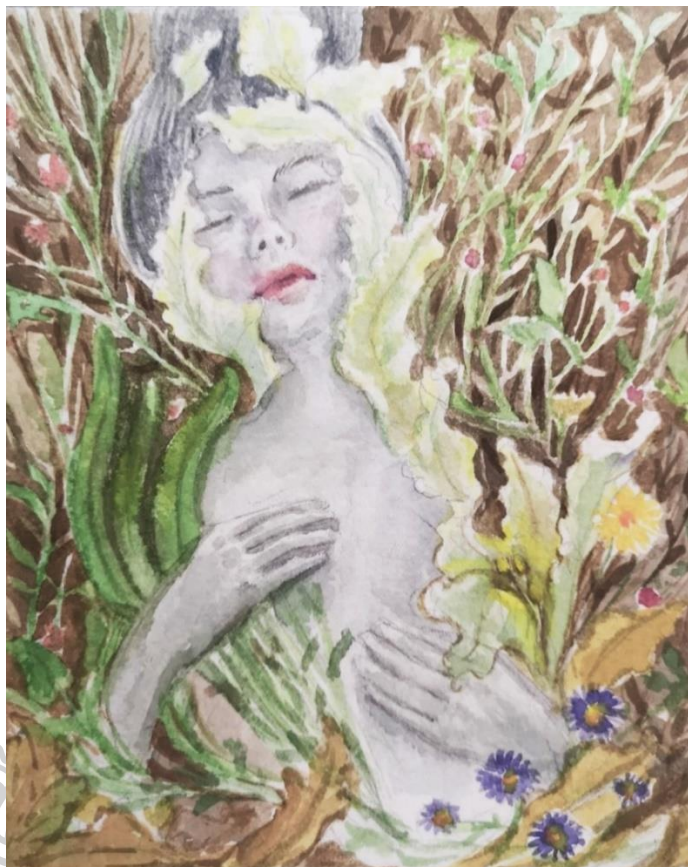

ภาพที่ 74 : ลักษณะกิ่งไม้บนพื้น

ภาพที่ 75 : ลักษณะกิ่งไม้แห้งบนพื้น

ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5

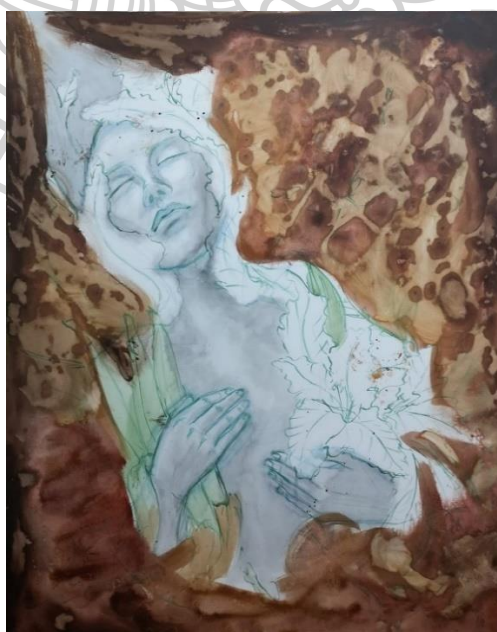
ภาพที่ 76 : ภาพร่างแนวตั้ง ขนาด 16 x 20 cm. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

1.2 ร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษสีน้ำ ตามข้อมูลรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดวางองค์ประกอบเค้าโครงและจังหวะของดอกไม้ที่ประกอบอยู่ภายในภาพให้มีความกลมกลืนกัน และระบายด้วยสีน้ำ กำหนดเฉดสีและทิศทางของแสงเงา

ภาพที่ 77 : ภาพร่างขนาด 120 x 150 cm. ในการนำเสนอขนาดจริง บนเฟรมผ้าใบ

1.3 ร่างภาพบาง ๆ ด้วยดินสอสี ตามรูปแบบที่ภาพร่างในกระดาษ และใช้สีอะคริลิก ตัดเส้นเน้นรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ และดอกไม้อีกครั้ง โดยมีการปรับแก้รูปแบบตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 78 : ระบายสีอะคริลิกบนพื้นหลังของภาพ

1.4 ระบายสีด้วยสีอะคริลิกบาง ๆ เพื่อเป็นการคลุมโทนสีของภาพ โดยมีการใช้เทคนิคการขีดสีระหว่างที่สียังไม่แห้งให้เกิดเป็นร่องรอยสีขาวในบางส่วนทำให้มีโทนสีที่แตกต่างกันในภาพ

1.5 จากนั้นระบายสีด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบตามรูปแบบของสีที่กำหนดไว้ ให้มีสีแสงเงาใกล้เคียงกับรูปแบบภาพร่างและข้อมูลภาพถ่ายมากที่สุด ในพื้นหลังของภาพใช้เทคนิคในการเกลี่ยสี โดยใช้สีน้ำมันผสมน้ำมันลินซีด (Linseed Oil) ในปริมาณมากจนเนื้อสีค่อนข้างเหลวใส ระบายโดยเน้นคัดรูปร่างของดอกไม้ให้เด่นชัดขึ้นจากพื้นหลังที่มีการเตรียมเทคนิคไว้ก่อนหน้านี้

1.6 นำคำแนะนำการปรับปรุงจากอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขลักษณะใบหน้าของแบบและเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกไม้และใบไม้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 79 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “เติบโตในพื้นที่ใหม่ / Grow on the New Ground”

ขนาด : 120 x 150 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยผลงานชิ้นนี้ นำรูปร่างของร่างกายมนุษย์ ในท่าทางที่นอนแต่ยังถือดอกไม้ไว้ในมือเพื่อแสดงออกถึงความหวัง โดยครั้งนี้เลือกนำดอกไม้ที่มีความงาม และคุณค่าเฉพาะตัวแต่ไม่ได้มีการระบุความหมายโดยทั่วไป มาประกอบเข้าด้วยกัน ร่างกายที่ไร้ลมหายใจที่กำลังสลายหายไป แต่ปล้นกลับมาเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่า เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของวัฏจักรชีวิต

บทที่ 4

ผลวิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์หัวข้อ “วัฏจักรชีวิต” เป็นผลงานที่นำเสนอมุมมองของมนุษย์และธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงต่อกัน จนกลายเป็นเป็นวัฏจักร โดยมีที่มาจากการศึกษาข้อมูลจากบทความ หรือสื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องราวของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทำปฏิกิริยาที่มีวิธีการนำร่างกายมนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติและยังกลับกลายมาสร้างประโยชน์เพื่อกำเนิดสิ่งใหม่ที่มีความสวยงามและประดับโลกนี้ได้ต่อไป

การพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้เริ่มจากความสนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การเลือกใช้สื่อสัญลักษณ์ องค์ประกอบ เทคนิค วิธีการ รูปแบบ และทักษะในการสร้างสรรค์ โดยผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ทั้งหมด 5 ชิ้น ดังต่อไปนี้

1. ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

- 1.1 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ชิ้น
- 1.2 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชิ้น
- 1.3 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น

2. ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์

- 2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน “เพียงชั่วขณะหนึ่ง / Just for a While”
- 2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การกำเนิดของโบตั๋น / The Birth of Peonies”
- 2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจำสีน้ำเงิน / Blue Memories”
- 2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน “โลกธรรมชาติ / The World Green”
- 2.5 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน “เติบโตในพื้นที่ใหม่ / Grow on the New Ground”

1. ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

1.1 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ชิ้น

ตารางที่ 4 : ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

วิเคราะห์ภาพ ร่างผลงาน สร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	นำเสนอรูปแบบ การจัดวางภาพ โดยเน้นจุดเด่น กึ่งกลางของ ภาพที่เป็น รูปร่างของ ผู้หญิงและ ประกอบด้วย ดอกไม้ขนาด ใหญ่และเล็ก ผสมกัน	นำเสนอ สรีระ ของผู้หญิงที่เผย ให้เห็นบางส่วน ของเรือนร่าง เย หน้าขึ้นไปใน ทิศทางของแสง สว่างเหมือนการ กำเนิดใหม่ และ ดอกไม้แต่ละชนิด ที่แฝงความหมาย คละกันระหว่าง ดอกไม้ที่กำลัง กำเนิด กำลังเบ่ง บาน หรือกำลัง เหี่ยวเฉา	สีน้ำเงินแทนค่า ด้วยความสงบ สีเขียวแทนค่าสี ตามธรรมชาติ สีเหลืองแทน ค่าสีของแสง สว่าง มองสี บรรยากาศ โดยรวมของ ภาพ	เน้นเนื้อหาและ รูปแบบของ ดอกไม้มาก เกินไปยังขาดการ เชื่อมต่อระหว่าง ร่างกายและ ธรรมชาติ หา ท่าทางหรือสรีระ ร่างกายให้ สอดคล้องกับ ความหมายและ น่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

วิเคราะห์ภาพ ร่างผลงาน สร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสรีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง เงยหน้าขึ้นไป ในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเหี่ยวเฉา</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองแทนค่าสีของแสงสว่าง มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มากเกินไปยังขาดการเชื่อมต่องานระหว่างร่างกายและธรรมชาติ หากทำทางหรือสรีระร่างกายให้สอดคล้องกับความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p>
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสรีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเหี่ยวเฉา</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองแทนค่าสีของแสงสว่าง มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มากเกินไปยังขาดการเชื่อมต่องานระหว่างร่างกายและธรรมชาติ หากทำทางหรือสรีระร่างกายให้สอดคล้องกับความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p>

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพ โดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสรีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบานหรือกำลังเหี่ยวเฉา</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองแทนค่าสีของแสงสว่าง มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มาก เกินไปยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและธรรมชาติ หาท่าทางหรือสรีระร่างกายให้สอดคล้องกับความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p>
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพ โดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงโดยแบ่งเป็นสองขั้วอารมณ์ด้านหนึ่งแสดงถึงความหม่นหมอง อีกด้านหนึ่งแสดงออกถึงความเบ่งบานมีดอกไม้ใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสรีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง เงยหน้าขึ้นไป ในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเหี่ยวเฉา</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองแทนค่าสีของแสงสว่าง สีม่วงน้ำเงิน แทนค่าของความหม่นหมองให้ความรู้สึกเศร้า และ มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มาก เกินไปยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและธรรมชาติ หาท่าทางหรือสรีระร่างกายให้สอดคล้องกับความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p>

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงโดยแบ่งเป็นสองข้าง อารมณ์ด้านหนึ่งแสดงถึงความหม่นหมอง อีกด้านหนึ่งแสดงออกถึงความเบ่งบาน ประกอบด้วยดอกไม้ใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง เงยหน้าขึ้นไป ในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเหี่ยวเฉา</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองแทนค่าสีของแสงสว่าง สีม่วงน้ำเงิน แทนค่าของความหม่นหมองให้ความรู้สึกเศร้า และ มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มากเกินไปยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและธรรมชาติ หาท่าทางหรือสีระร่างกายให้สอดคล้องกับความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p>
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง เงยหน้าขึ้นไป ในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลัง</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองสีส้มแทนค่าสีของแสงสว่าง มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มากเกินไปยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและธรรมชาติ</p>

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพ โดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็นบางส่วนของเรือนร่าง และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมายคละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>สีเขียวแทนค่าสีตามธรรมชาติ สีเหลืองสีส้มแทนค่าสีของแสงสว่าง มองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้มาก เกินไปยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและธรรมชาติ</p>
---	---	---	--	---

สรุปผลงานภาพร่างก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1

ผลงานภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการค้นคว้า หารูปแบบ รูปร่างสีระร่างกายของมนุษย์ ยังมีการขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างรูปร่างมนุษย์และดอกไม้ การจัดองค์ประกอบที่ยังไม่ลงตัว และดอกไม้ที่มาดบังร่างกายมนุษย์นั้นมากเกินไป โทนสีที่ยังไม่บ่งบอกถึงความเรียบนิ่งความตาย สีมืดความมืดขาดเกินไป

1.2 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชิ้น

ตารางที่ 5 : ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

วิเคราะห์ภาพร่าง ผลงานสร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงลักษณะการนอน และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกันจัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด กำหนดทิศทางไปทางแสงของภาพ</p>	<p>นำเสนอสีระของหญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง เงยหน้าขึ้นไป ในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมายคละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>สีเหลืองสีส้มแทนค่าสีของแสงสว่างสีม่วงน้ำเงินแทนความหม่นหมองและมองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังสลายไปมากกว่านี้ กำหนดโทนสีให้มีความละมุนไม่ให้ดูฉูดฉาดมากเกินไป</p>

ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง ลักษณะการนอนและประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน จัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด กำหนดทิศทางไปทางแสงของภาพ</p>	<p>นำเสนอสรีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็นบางส่วนของเรือนร่าง เจยหน้าขึ้นไปในทิศทางของแสงสว่าง และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>สีเหลืองสีส้มแทนค่าสีของแสงสว่าง สีม่วงน้ำเงินแทนความหม่นหมองและมองสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ</p>	<p>เน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังมากกว่านี้</p>
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิง ลักษณะการนอนและประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน จัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด กำหนดทิศทางไปตามแสงของภาพ</p>	<p>นำเสนอสรีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็นบางส่วนของเรือนร่าง และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>บรรยากาศโทนสีน้ำเงิน และเขียวให้อารมณ์ความรู้สึกสงบนิ่ง</p>	<p>อยู่ในรูปแบบของเฟรมวงกลมเพื่อในผลงานมีความน่าสนใจเน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังสลายไปมากกว่านี้</p>

ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงและประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน จัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด กำหนดทิศทางไปทางแสงของภาพ</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็น บางส่วนของเรือนร่าง เงยหน้าขึ้นไป ในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมาย คละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>บรรยากาศโทนสีน้ำเงิน และเขียว ให้อารมณ์ความรู้สึกสงบนิ่ง</p>	<p>จัดรูปแบบให้อยู่ในทิศทางการนอนเน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังสลายไปมากกว่านี้</p>
---	--	--	---	--

สรุปผลงานภาพร่างก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2

ผลงานภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์ ยังมีการขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างรูปร่างมนุษย์และดอกไม้ ปรับรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้น แสดงออกถึงร่างกายที่กำลังสลายไปเพิ่มมากขึ้นกว่านี้

1.3 วิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น

ตารางที่ 6 : ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

วิเคราะห์ภาพร่างผลงาน สร้างสรรค์	องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	สี	แนวทางการ พัฒนา
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพ โดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงลักษณะการนอน และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน จัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด กำหนดทิศทางไปทางแสงของภาพ</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็นบางส่วนของเรือนร่าง ไปในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมายคละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>บรรยากาศโทนสีเขียว ให้อารมณ์ความรู้สึกสงบนิ่งและเป็นสีในธรรมชาติ</p>	<p>อยู่ในรูปแบบของเฟรมวงกลมเพื่อในผลงานมีความน่าสนใจเน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังสลายไปมากกว่านี้</p>

ตารางที่ 6 ตารางการวิเคราะห์ภาพร่างผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงลักษณะการนอน และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน จัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด กำหนดทิศทางไปทางแสงของภาพ</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็นบางส่วนของเรือนร่างไปในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมายคละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือกำลังเฉา</p>	<p>บรรยากาศโทนสีน้ำเงิน และเขียว ให้อารมณ์ความรู้สึกสงบนิ่ง</p>	<p>จัดรูปแบบให้อยู่ในทิศทางนอนเน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังสลายไปมากกว่านี้</p>
	<p>นำเสนอรูปแบบการจัดวางภาพโดยเน้นจุดเด่นกึ่งกลางของภาพที่เป็นรูปร่างของผู้หญิงลักษณะการนอนราบไปบนพื้นหญ้าในมุมมองสูง และประกอบด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กผสมกัน จัดวางตำแหน่งให้กระจายในบางจุด</p>	<p>นำเสนอสีระของผู้หญิงที่เผยให้เห็นบางส่วนของเรือนร่างไปในทิศทางของแสงสว่างเหมือนการกำเนิดใหม่ และดอกไม้แต่ละชนิดที่แฝงความหมายคละกันระหว่างดอกไม้ที่กำลังกำเนิด กำลังเบ่งบาน หรือเฉา</p>	<p>บรรยากาศในโทนสีของพื้นดินและต้นไม้ดอกไม้ที่ขึ้นมาแทรก ในทิศทางที่เสมือนจริง</p>	<p>จัดรูปแบบให้อยู่ในทิศทางนอนเน้นเนื้อหาและรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงถึงร่างกายที่กำลังสลายไปมากกว่านี้</p>

สรุปผลงานภาพร่างก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3

ผลงานภาพร่างก่อนวิทยานิพนธ์ ปรับรูปแบบของดอกไม้ให้กระจายตัวให้มากขึ้นแสดงออกถึงร่างกายที่กำลังสลายไปให้มากกว่านี้

2. ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “วัฏจักรชีวิต” เป็นการนำเสนอแรงบันดาลใจที่ได้ศึกษาบทความ หรือสื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) ที่เกี่ยวข้องกับการสูญสลายของร่างกายมนุษย์ แต่สามารถนำมาเป็นประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกัน การเกิด การตาย และการตายไปสู่การเกิด เป็นวัฏจักรของชีวิต การตายไม่ใช่การจากไปโดยไม่กลับมา และการเกิดไม่ใช่สิ่งที่จะไม่มีวันสูญสลาย ข้าพเจ้านำสัญลักษณ์ของใบหน้า ร่างกายมนุษย์และภาพธรรมชาติอันได้แก่ ดอกไม้และใบไม้ เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันต่อกัน ชีวิตที่เสื่อมสลายไป และชีวิตที่ย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่ อันเป็นวัฏจักรชีวิต จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ผ่านกระบวนการ เทคนิค ทางด้านจิตรกรรมรังสรรค์ออกมาเป็นชุดงานศิลปะวิทยานิพนธ์ทั้ง 5 ชิ้นนี้

2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “เพียงชั่วขณะหนึ่ง / Just for a While”

นำภาพที่ร่างไว้มาขยายขึ้นเป็นขนาดเท่าจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 150 x 85 cm. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากภาพร่างบนกระดาษ ภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายดอกไม้ที่หาข้อมูลมา โดยภาพถ่ายจากบุคคลนั้นจะใช้การอิงโครงสร้างของร่างกายและทอนสี ทิศทางของแสงเท่านั้น แต่จะปรับโครงสร้างของใบหน้าให้มีความลงตัวมากขึ้น กำหนดตำแหน่งการวางของดอกไม้ตามภาพร่างไว้ในขั้นแรก ร่างด้วยดินสอสี เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้ร่างซ้ำโดยใช้สีอะคริลิก เพื่อเพิ่มเส้นที่แม่นยำในภาพ จากนั้นใช้สีอะคริลิกลงบนพื้นหลังของภาพ ตามทอนสีที่วางไว้ ใช้เทคนิคขณะที่สียังไม่แห้งทั้งหมด โดยการใช้ทิชชูซับออกในบางส่วน จะเกิดเป็นต่างขาว ตามตำแหน่งที่ทำไว้ และลงด้วยสีน้ำมัน ตามต้นแบบที่หามา จนภาพเสร็จสมบูรณ์

รูปแบบของดอกไม้ยังมีโครงสร้างขนาดไม่แตกต่างกันมาก ทำให้ภาพมีรายละเอียดน้อย และสีพื้นหลังที่เข้มเกินไปทำให้มิติของภาพน้อยลง มีการเสริมเทคนิคของพื้นหลังที่เชื่อมโยงกัน การกระจายตัวของดอกไม้ยังเป็นกลุ่มก้อนมากเกินไป

ภาพที่ 80 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “เพียงชั่วขณะหนึ่ง / Just for a While”

ขนาด : 150 x 85 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

ตารางที่ 7 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่	เป็นการสื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้สัญลักษณ์การสื่อสารไม่ซับซ้อน และสามารถมองให้เป็นความงาม และเรียนรู้เรื่องราวที่แฝงไว้ไปพร้อม ๆ กัน	รูปแบบของผลงานถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการศึกษาค้นคว้าบทความที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำร่างกายของผู้เสียชีวิตผ่านกระบวนการทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางด้านการกลับมาเพื่อมีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบใหม่	หากจะพัฒนาในขั้นถัดไป จะปรับเปลี่ยนท่าทางร่างกายของมนุษย์ที่นำมาแสดงออกไปไปในทิศทางที่มองแล้วอ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมต่อกันให้ดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงโทนสี และการ

ตารางที่ 7 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 (ต่อ)

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>มาผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ นำรูปทรงของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรูปทรงมีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไป กระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต</p>			<p>ใช้สีที่ตัดกันให้ภาพมีความโดดเด่นมากกว่านี้</p>

2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การกำเนิดของโบตัน / The Birth of Peonies”

นำภาพที่ร่างไว้มาขยายขึ้นเป็นขนาดเท่าจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 150 x 85 cm. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากภาพร่างบนกระดาษ ภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายดอกไม้ที่หาข้อมูลมา โดยภาพถ่ายจากบุคคลนั้นจะใช้การอิงโครงสร้างของร่างกายและโทนสี ทิศทางของแสงเท่านั้น แต่จะปรับโครงสร้างของใบหน้าให้มีความลงตัวมากขึ้น กำหนดตำแหน่งการวางของดอกไม้ตามภาพร่างไว้ในขั้นแรก ร่างด้วยดินสอสี เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้ร่างซ้ำโดยใช้สีอะคริลิก เพื่อเพิ่มเส้นที่แม่นยำในภาพ จากนั้นใช้สีอะคริลิกลงบนพื้นหลังของภาพ ตามโทนสีที่วางไว้ ใช้เทคนิคขณะที่สียังไม่แห้งทั้งหมด โดยการใช้ทิชชูซับออกในบางส่วน จะเกิดเป็นต่างขาว ตามตำแหน่งที่ทำไว้ และลงด้วยสีน้ำมัน ตามต้นแบบที่หามา จนภาพเสร็จสมบูรณ์

รูปแบบของดอกไม้ยังมีโครงสร้างขนาดที่แตกต่างกัน ทำให้ภาพมีรายละเอียด และสีบรรยากาศพื้นหลังของภาพมีสีที่ตัดกันส่งผลให้ภาพมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มีการเสริมเทคนิคของพื้นหลังที่เชื่อมโยงกัน การจัดวางลักษณะท่าทางของมนุษย์และดอกไม้ดูเข้ากันได้ดี

ภาพที่ 81 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “การกำเนิดของโบตัน / The Birth of Peonies”

ขนาด : 150 x 85 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

ตารางที่ 8 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มี ความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ มาผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ นำรูปทรงของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรูปทรงมีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไป กระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต</p>	<p>เป็นการสื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้สัญลักษณ์การสื่อสารไม่ซับซ้อน และสามารถมองให้เป็นความงาม และเรียนรู้เรื่องราวที่แฝงไว้ไปพร้อม ๆ กัน</p>	<p>รูปแบบของผลงานถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการศึกษาค้นคว้าบทความที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำร่างกายของผู้เสียชีวิตผ่านกระบวนการทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางด้าน การกลับมาเพื่อมีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบใหม่</p>	<p>หากจะพัฒนาในขั้นถัดไป ปรับปรุง บางส่วนที่ยังไม่เชื่อมต่อกันให้ดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้น</p>

2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจำสีน้ำเงิน / Blue Memories”

นำภาพที่ร่างไว้มาขยายขึ้นเป็นขนาดเท่าจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 150 x 150 cm. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากภาพร่างบนกระดาษ ภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายดอกไม้ที่หาข้อมูลมา โดยภาพถ่ายจากบุคคลนั้นจะใช้อ้างอิงโครงสร้างของร่างกายและท่อนสี ทิศทางของแสงเท่านั้น แต่จะปรับโครงสร้างของใบหน้าให้มีความลงตัวมากขึ้น กำหนดตำแหน่งการวางของดอกไม้ตามภาพร่างไว้ในขั้นแรก ร่างด้วยดินสอสี เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้ร่างซ้ำโดยใช้สีอะคริลิก เพื่อเพิ่มเส้นที่แม่นยำในภาพ จากนั้นใช้สีอะคริลิกลงบนพื้นหลังของภาพ ตามท่อนสีที่วางไว้ ใช้เทคนิคขณะที่สียังไม่แห้งทั้งหมด โดยการใช้ที่ชุบสีออกในบางส่วน จะเกิดเป็นต่างขาว ตามตำแหน่งที่ทำไว้ และลงด้วยสีน้ำมัน ตามต้นแบบที่หามา จนภาพเสร็จสมบูรณ์

นำเสนอรูปแบบในพื้นที่วงกลมทำให้เสริมเอกลักษณ์ของงานมากขึ้น ปรับรูปแบบของภาพให้เป็นแนวนอน และใช้ท่อนสีที่ให้ความรู้สึก นิ่งสงบสบายตา พื้นหลังของภาพมีการใช้เทคนิคและสอดคล้องกับเนื้อหาด้านหน้าได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 82 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “ความทรงจำสีน้ำเงิน / Blue Memories”

ขนาด : 150 x 150 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

ตารางที่ 9 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มี ความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ มาผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ นำรูปทรงของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรูปทรงมีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไป</p>	<p>เป็นการสื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้สัญลักษณ์การสื่อสารไม่ซับซ้อน และสามารถมองเห็นเป็นความงาม และเรียนรู้เรื่องราวที่แฝงไว้ไปพร้อม ๆ กัน นำเสนอผลงานผ่านเฟรมทรงวงกลม เพื่อให้ผลงานที่ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และทำให้องค์ประกอบภายในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่กระจายมากเกินไป</p>	<p>รูปแบบของผลงานถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการศึกษาค้นคว้าบทความที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำร่างกายของผู้เสียชีวิตผ่านกระบวนการทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางด้าน การกลับมาเพื่อมีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบใหม่</p>	<p>หากจะพัฒนาในขั้นถัดไป ปรับปรุงบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมต่อกันให้ดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้น</p>

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 (ต่อ)

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
กระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต			

2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน “โลกธรรมชาติ / The World Green”

นำภาพที่ร่างไว้มาขยายขึ้นเป็นขนาดเท่าจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 150 x 150 cm. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากภาพร่างบนกระดาษ ภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายดอกไม้ที่หาข้อมูลมา โดยภาพถ่ายจากบุคคลนั้นจะใช้การอิงโครงสร้างของร่างกายและท่อนสี ทิศทางของแสงเท่านั้น แต่จะปรับโครงสร้างของใบหน้าให้มีความลงตัวมากขึ้น กำหนดตำแหน่งการวางของดอกไม้ตามภาพร่างไว้ในขั้นแรก ร่างด้วยดินสอสี เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้ร่างซ้ำโดยใช้สีอะคริลิก เพื่อเพิ่มเส้นที่แม่นยำในภาพ จากนั้นใช้สีอะคริลิกลงบนพื้นหลังของภาพ ตามท่อนสีที่วางไว้ ใช้เทคนิคขณะที่สียังไม่แห้งทั้งหมด โดยการใช้พู่ชู้ออกในบางส่วน จะเกิดเป็นต่างขาว ตามตำแหน่งที่ทำไว้ และลงสีด้วยสีน้ำมัน ตามต้นแบบที่หามา จนภาพเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 83 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “โลกธรรมชาติ / The World Green”

ขนาด : 150 x 150 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

ตารางที่ 10 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มี ความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ มาผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ นำรูปทรงของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรูปทรงมีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไปกระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต</p>	<p>เป็นการสื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้สัญลักษณ์การสื่อสารไม่ซับซ้อน และสามารถมองเห็นเป็นความงาม และเรียนรู้เรื่องราวที่แฝงไว้ไปพร้อม ๆ กัน นำเสนอผลงานผ่านเฟรมทรงวงกลม เพื่อให้ผลงานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และทำให้องค์ประกอบภายในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่กระจายมากเกินไป</p>	<p>รูปแบบของผลงานถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการศึกษาค้นคว้าบทความที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำร่างกายของผู้เสียชีวิตผ่านกระบวนการทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางด้าน การกลับมาเพื่อมีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบใหม่</p>	<p>หากจะพัฒนาในขั้นถัดไป ปรับปรุง บางส่วนที่ยังไม่เชื่อมต่อกันให้ดูกลมกลืนและโทนสีของผลงานรวมถึงรายละเอียดรูปทรงของดอกไม้ที่พื้นหลังให้มีรายละเอียดมากขึ้น</p>

2.5 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน “Grow on the New Ground”

นำภาพที่ร่างไว้มาขยายขึ้นเป็นขนาดเท่าจริงบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 120 x 150 cm. ร่างแบบโดยอ้างอิงจากภาพร่างบนกระดาษ ภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายดอกไม้ที่หาข้อมูลมา โดยภาพถ่ายจากบุคคลนั้นจะใช้อ้างอิงโครงสร้างของร่างกายและท่อนสี ทิศทางของแสงเท่านั้น แต่จะปรับโครงสร้างของใบหน้าให้มีความลงตัวมากขึ้น กำหนดตำแหน่งการวางของดอกไม้ตามภาพร่างไว้ในขั้นแรก ร่างด้วยดินสอสี เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้ร่างซ้ำโดยใช้สีอะคริลิก เพื่อเพิ่มเส้นที่แม่นยำในภาพ จากนั้นใช้สีอะคริลิกลงบนพื้นหลังของภาพ ตามท่อนสีที่วางไว้ ใช้เทคนิคขณะที่สียังไม่แห้งทั้งหมด โดยการใช้พู่ชู้ออกในบางส่วน จะเกิดเป็นต่างขาว ตามตำแหน่งที่ทำไว้ และลงสีด้วยสีน้ำมัน ตามต้นแบบที่หามา จนภาพเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 84 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ชื่อผลงาน : “เติบโตในพื้นที่ใหม่ / Grow on the New Ground”

ขนาด : 120 x 150 cm.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

ตารางที่ 11 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5

แนวความคิด	จุดเด่น	รูปแบบ	แนวทางพัฒนา
<p>การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มี ความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ มาผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ นำรูปทรงของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรูปทรงมีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไป กระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต</p>	<p>เป็นการสื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้สัญลักษณ์การสื่อสารไม่ซับซ้อน และสามารถมองเห็นเป็นความงาม และเรียนรู้เรื่องราวที่แฝงไว้ไปพร้อม ๆ กัน</p>	<p>รูปแบบของผลงานถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการศึกษาค้นคว้าบทความที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำร่างกายของผู้เสียชีวิตผ่านกระบวนการทำเป็นปุยเพื่อบำรุงดิน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางด้าน การกลับมาเพื่อมีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบใหม่</p>	<p>หากจะพัฒนาในขั้นถัดไป ปรับปรุง บางส่วนที่ยังไม่เชื่อมต่อกันให้ดูกลมกลืน ไม่ใส่ความเป็นจริงมากเกินไป เน้นให้คงรูปแบบของศิลปะกึ่งนามธรรม</p>

ตารางที่ 12 : วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ชิ้น ในองค์ประกอบของภาพผลงาน

รายการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
รูปร่างสรีระของมนุษย์	- ท่าทางการแสดงออกของร่างกายในภาพจะเป็นลักษณะของการนอนและหลับตาเพื่อสื่อถึงแนวความคิดเกี่ยวกับร่างที่ไร้ลมหายใจ
สัญลักษณ์	- สัญลักษณ์หลักภายในภาพคือร่างกายมนุษย์และดอกไม้ที่แทนค่าธรรมชาติเป็นความงามที่เกิดขึ้นใหม่จากร่างที่ไร้ลมหายใจ และเลือกใช้ดอกไม้ที่มีความหมายทางการเริ่มต้นหรือมีคุณค่าต่อมนุษย์
สี	- ใช้ลักษณะสีของร่างกายมนุษย์แทนค่าด้วยสีขาวเทาดำสื่อถึงความไร้วิญญาณ การตาย และสีของดอกไม้ที่ยังคงเป็นความจริงการลักษณะเติบโต ผลิดอก เบ่งบาน และเหี่ยวแห้งไป
เทคนิควิธีการ	- เทคนิคของสีอะคริลิกที่ทำให้พื้นหลังของภาพมีความจางและบางไม่เท่ากัน และสีน้ำมันที่ระบายทับในบางส่วนของมนุษย์และดอกไม้เพื่อให้เกิดความกลมกลืนไปด้วยกัน
รูปแบบ	- รูปแบบของเฟรมผ้าใบที่ใช้มีความแตกต่างตามลักษณะของภาพทั้งรูปสี่เหลี่ยมแนวนอน สี่เหลี่ยมแนวตั้ง และวงกลมปรับเปลี่ยนให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการนำเสนอรูปแบบ มุมมองจากการศึกษาบทความ หรือสื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพของมนุษย์และธรรมชาติ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน จนกลายเป็นวัฏจักรชีวิต ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

แสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์ รูปร่างสรีระของมนุษย์ ท่าทางการแสดงออกของร่างกาย ในลักษณะของการนอน การหลับตา แทนค่าด้วยสี ขาว เทา และดำ เพื่อสื่อถึงการไร้ลมหายใจ และใช้สัญลักษณ์ของดอกไม้ที่ให้ความหมายที่ดี ที่มีลักษณะการเติบโต ผลิดอก เบ่งบานและเหี่ยวแห้งไป นำมาผสมผสานจนกลมกลืนเข้ากับร่างกายมนุษย์ ด้วยเทคนิคของของสื่ออะคริลิกที่ทำให้พื้นหลังของภาพมีความจางและบางไม่เท่ากัน และสีน้ำมันที่ระบายทับในบางส่วนของมนุษย์และดอกไม้เพื่อให้เกิดความกลมกลืนไปด้วยกัน และเลือกใช้รูปแบบของเฟรมผ้าใบในการกำหนดทิศทางขององค์ประกอบ รูปแบบเฟรมสี่เหลี่ยมแนวนอนกำหนดทิศทางของสรีระร่างกายผู้หญิงที่เห็นในลักษณะด้านข้าง เฟรมสี่เหลี่ยมแนวตั้งกำหนดทิศทางการมองจากด้านบนลงสู่พื้นให้เห็นสรีระผู้หญิงในท่าทางนอนหงาย และเฟรมวงกลมกำหนดทิศทางของใบหน้าของผู้หญิงกับดอกไม้ที่ร่วงโรยมาปกคลุม ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ประกอบในแต่ละชิ้นงานให้มีความกลมกลืนกัน และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หัวข้อ “วิญจักรชีวิต” มีจำนวนทั้งหมด 5 ชิ้น เริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูล ค้นคว้า บทความ หรือสื่อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) ที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงและทดแทนประโยชน์ต่อกัน จนเกิดเป็นวิญจักรการวนเวียนของมนุษย์และธรรมชาติ จากแนวความคิดนี้จึงพัฒนาเป็นแรงบันดาลใจ และได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านงานจิตรกรรม ผสมผสานผ่านจินตนาการด้วยการร่างภาพจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ค้นคว้า ศึกษา ทดลอง เทคนิควิธีการ เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในผลงานของตนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและแนวคิดและพัฒนาได้ต่อไป

สรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้นำเสนอมุมมองของการเป็นวิญจักรที่ทุกสิ่งย่อมกลับคืนสู่ธรรมชาติ และธรรมชาติย่อมให้ชีวิตกลับคืนมา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมดุลของธรรมชาติและมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม โดยนำรูปร่างรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มาประกอบเข้ากับดอกไม้ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ มาผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ด้วยวิธีการเผยให้เห็นรูปร่างรูปทรง สัดส่วนของมนุษย์ในบางส่วนสื่อถึงมนุษย์ที่ไร้ลมหายใจด้วยการแทนค่าร่างกายมนุษย์เป็นเส้นมสลาย และนำรูปทรงของธรรมชาติชีวิตของดอกไม้มาประกอบค้อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรูปทรงมีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงการกำเนิดใหม่จากร่างกายของมนุษย์ที่ย่อยสลายไป กระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “วิญจักรชีวิต” ประกอบด้วยผลงานจำนวน 5 ชิ้น ดังนี้ ชิ้นที่ 1.ชื่อผลงาน “เพียงชั่วขณะหนึ่ง” ขนาด 150 x 85 ซม., ชิ้นที่ 2.ชื่อผลงาน “การกำเนิดของโบตัน” ขนาด 150 x 85 ซม., ชิ้นที่ 3.ชื่อผลงาน “ความทรงจำสีน้ำเงิน” ขนาด 150 x 150 ซม., ชิ้นที่ 4.ชื่อผลงาน “โลกของธรรมชาติ” ขนาด 150 x 150 ซม., ชิ้นที่ 5.ชื่อผลงาน เด็บโตในพื้นที่ใหม่ ขนาด 120 x 150 ซม.

อภิปรายผล

1. การสร้างสรรค์ผลงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์

การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาแนวความคิดของตนเองที่ได้คาดหวังไว้ ผ่านงานจิตรกรรม 2 มิติ ได้สะท้อนเรื่องราวที่ต้องการแสดงออกมาในรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตน และยังสามารถนำเสนอเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้เรียนรู้ เข้าถึงความคิดและแรงบันดาลใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “วัฏจักรชีวิต” มาเป็นต้นความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ระหว่างการสร้างสรรค์มักจะมีการค้นคว้าเนื้อหาและทดลองเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดอยู่เสมอ จึงมีอุปสรรคและปัญหาในการสร้างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วัฏจักรชีวิต” ทั้ง 5 ชิ้น ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “เพียงชั่วขณะหนึ่ง / Just for a While”

รูปแบบองค์ประกอบในชิ้นงานลักษณะท่าทางของผู้หญิงในผลงาน เน้นจุดเด่นไปที่กลางภาพโดยเป็นท่าทางของผู้หญิงที่นอนในอิริยาบถกุ่มมือที่ไร้ลมหายใจ แทนค่าด้วยสี ขาวเทาดำ ได้แรงบันดาลใจโทนสีจากศิลปิน Gustav Klimt ชื่อผลงาน Medicine และเปรียบเป็นการไร้สีสันและประกอบกับดอกไม้ที่มีความเปลี่ยนแปลง การเติบโต เบ่งบาน และเหี่ยวแห้งหมุนเวียนไป แทนค่าด้วยสีของความเป็นจริง มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบในผลงานของศิลปิน แดง บัว แสน ชื่อผลงาน “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป” เป็นลักษณะท่าทางของหญิงสาวที่นอนแล้วมีดอกไม้ล้อมรอบ เสมือนการนอนหลับ ศิลปินสื่อสารให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สอดแทรกความหมายเป็นคติธรรมผ่านงานจิตรกรรม

ผลงานชิ้นนี้เสมือนเป็นการเริ่มต้นกระบวนการของเทคนิคที่ได้นำมาใช้ มีการทดลองระหว่างการสร้างสรรค์ ในระยะของการร่างภาพเมื่อขยายภาพลงบนขนาดจริงแล้วพบว่าเหลือช่องว่างบางส่วน จึงต้องหารูปแบบของดอกไม้บางส่วนเข้ามาเพิ่มเติม และทดลองเทคนิคที่พื้นหลังของภาพให้เกิดส่วนแสงและร่องรอยของน้ำตาม เนื่องจากลักษณะของเทคนิคไม่สามารถคาดเดาร่องรอยของน้ำได้ จะต้องใช้การสังเกต และคอยดูตลอดเท่านั้น

ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การกำเนิดของโบตัน / The Birth of Peonies”

รูปแบบองค์ประกอบในชิ้นงานลักษณะท่าทางของผู้หญิงในผลงาน เน้นจุดเด่นไปที่กลางภาพโดยเป็นท่าทางของผู้หญิงที่นอนไร้ลมหายใจยังคงแทนค่าด้วยสี ขาวเทาดำ หันใบหน้าไปในทิศทางของแสงสว่างคล้ายการรอคอยเพื่อพบสิ่งใหม่ และประกอบกับดอกไม้ที่มีความเปลี่ยนแปลง การเติบโต เบ่งบาน และเหี่ยวแห้งหมุนเวียนไป แทนค่าด้วยสีของความเป็นจริง มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบในผลงานของศิลปิน Agostino Arrivabene ชื่อผลงาน “Il Sogno di Asclepio” ศิลปินท่านนี้ สนใจในเรื่องราวของการเกิด การตาย และวิญญาณ ผลงานศิลปินท่านนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะท่าทางของคนตาย ที่เหมือนมีแสงของวิญญาณลอยออกจากร่าง และเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ

ผลงานชิ้นนี้ได้นำปัญหาจากชิ้นแรกมาแก้ไขด้วยการร่างรายละเอียดของภาพให้มากขึ้น เลือกชนิดของดอกไม้ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ให้ต่างกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดรายละเอียดในผลงาน และลงเทคนิค ทดลองใช้สีให้มีการขัดแย้งของคู่สี เป็นสีที่ดูขัดแย้งกันในผลงาน แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วผลงานมีความลงตัว ถึงแม้สีของพื้นหลังจะเป็นสีที่มีความขัดแย้งกัน แต่ยังคงเนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอได้

ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจำสีน้ำเงิน / Blue Memories”

รูปแบบองค์ประกอบในชิ้นงานลักษณะท่าทางของผู้หญิงในผลงาน เน้นจุดเด่นไปที่กลางภาพโดยเป็นท่าทางของผู้หญิงที่นอนไร้ลมหายใจยังคงแทนค่าด้วยสี ขาวเทาดำ หันใบหน้าไปในทิศทางของแสงสว่างคล้ายการรอคอยเพื่อพบสิ่งใหม่ และประกอบกับดอกไม้ที่มีความเปลี่ยนแปลง การเติบโต เบ่งบาน และเหี่ยวแห้งหมุนเวียนไป แทนค่าด้วยสีของความเป็นจริง มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบในผลงานของศิลปิน Alphonse Mucha ชื่อผลงาน “Months of the Year / November” ที่มีความพิเศษของภาพด้วยการจัดองค์ประกอบในพื้นที่วงกลมสื่อถึงการวนเวียนเป็นวัฏจักร ศิลปินท่านนี้มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบการใช้เส้นและสี ของหญิงสาวที่อยู่ท่ามกลางพืชพรรณไม้ ให้ภาพผลงานของศิลปินดูมีอ่อนช้อย อ่อนหวาน ชวนมอง

ผลงานชิ้นนี้ มีความแตกต่างด้วยรูปแบบของเฟรมวงกลม ทำให้ ต้องใช้รูปแบบในการวางองค์ประกอบที่จำกัด ตัวผลงานเลือกใช้โทนสีน้ำเงิน และเขียว เพื่อเสริมให้ภาพดูมีความกลมกลืนของสีไปในทิศทางเดียวกันและยังคงเนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอได้

ผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “โลกธรรมชาติ / The World Green”

ผลงานชิ้นนี้รูปแบบองค์ประกอบในชิ้นงานคล้ายคลึงกับชิ้นที่ 3 ลักษณะท่าทางของผู้หญิงในผลงาน เน้นจุดเด่นไปที่กลางภาพโดยเป็นท่าทางของผู้หญิงที่นอนไร้ลมหายใจยังคง หันใบหน้าไปในทิศทางของแสงสว่างคล้ายการรอคอยเพื่อพบสิ่งใหม่ และประกอบกับดอกไม้ที่มีความเปลี่ยนแปลง การเติบโต เบ่งบาน และเหี่ยวแห้งหมุนเวียนไป แทนค่าด้วยสีของความเป็นจริง มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบในผลงานของศิลปิน Alphonse Mucha ในชื่อชุดผลงาน “Months of the Year / November” ที่มีความพิเศษของภาพด้วยการจัดองค์ประกอบในพื้นที่วงกลมสื่อถึงการวนเวียนเป็นวัฏจักร ศิลปินท่านนี้มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบการใช้เส้นและสี ของหญิงสาวที่อยู่ท่ามกลางพืชพรรณไม้ ให้ภาพผลงานของศิลปินดูมีอ่อนช้อย อ่อนหวาน ชวนมอง

ผลงานชิ้นนี้ในขั้นตอนของการทำภาพร่างจะร่างในลักษณะเป็นชิ้นงานสีเหลี่ยม แต่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรับแต่งให้อยู่ในรูปทรงของวงกลม เพื่อให้สอดคล้องกับ

งานชิ้นที่ 3 และดูมีความเชื่อมโยงกัน ตัวผลงานเลือกใช้โทนสีเขียวและสีเหลือง เพื่อเสริมให้ภาพดูมีความกลมกลืนของสีเป็นธรรมชาติ และไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอได้

ผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน “เติบโตในพื้นที่ใหม่ / Grow on the New Ground”

ในผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ลองหามุมมองใหม่ขององค์ประกอบภาพที่นำมาใช้ โดยมีลักษณะเป็นมุมที่ผู้ชมได้มองลงมาจากที่สูงลงพื้น และเห็นร่างกายผู้หญิงที่ไร้ลมหายใจนอนราบไปกับพื้นแสดงออกในมุมมองทางความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และรายล้อมด้วย พืชพรรณไม้نانาชนิดในธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลง การเติบโต เบ่งบาน และเขียวแห่งหมุนเวียนไป ในผลงานยังคงเน้นจุดเด่นไปที่กลางภาพ และยังคงแทนค่าของร่างกายผู้หญิง ด้วยสีขาวเทาดำ

ผลงานนี้เป็นมุมมองที่แปลกตาไปจากผลงานทั้ง 4 ชิ้นที่ผ่านมาจึงสร้างความท้าทายให้ผู้สร้างสรรค์มากขึ้น จึงต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มากขึ้นเกี่ยวกับภาพที่ถูกมองในมุมสูงลักษณะการนอนของผู้หญิง และลักษณะของพืชพรรณที่มองจากมุมสูงลงไป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “วัฏจักรชีวิต” จำนวน 5 ชิ้น อยู่ภายใต้แนวความคิดของสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ จนเกิดดุลยภาพและความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ผลงานในชุดนี้แม้จะมีแนวความคิดในทิศทางเดียวกัน แต่สามารถสร้างสรรค์องค์ประกอบได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยลักษณะท่าทางของผู้หญิงหรือดอกไม้แต่ละชนิดที่เลือกนำมาใช้ในผลงาน การกำหนดทิศทางของแสงเงาและโทนสีที่เลือกใช้ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปสร้างเอกลักษณ์และความน่าสนใจในผลงานแต่ละชิ้น

2. การพัฒนาทางด้านรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา

ระหว่างการพัฒนาผลงานข้าพเจ้าได้มีการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาเกี่ยวกับผลงานของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่ส่งผลต่อผลงานของข้าพเจ้าในทางเนื้อหา ด้าน ธรรมชาติ ความงาม ศาสนา องค์ประกอบ และเทคนิค ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดในผลงานชุด “วัฏจักรชีวิต” อิทธิพลทางศิลปกรรมของศิลปินสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ที่ได้ศิลปินเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจต่อยอดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ศิลปินที่ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังนี้

ศิลปิน Alphonse Mucha สะท้อนความงามของสรีระร่างกายผู้หญิงและพืชพรรณไม้อยู่รวมกันในองค์ประกอบของภาพที่มีความกลมกลืน และรูปแบบของเฟรมภายนอกที่มีความหลากหลาย ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการคิดฟอร์มภายนอกของภาพในรูปแบบของวงกลม สามารถสอดคล้องกับแนวความคิด ที่วงกลมคล้ายกับการวนเวียนจนกลายเป็นวัฏจักร รวมถึง

เนื้อหาและองค์ประกอบภายในภาพของศิลปินที่จุดเด่นนำมาใช้อยู่กลางของภาพ ประกอบกับพีชพรรณที่อยู่รายล้อม และโทนสีที่ให้ความลุ่มลึมน่าสนใจ ไม่ขัดแย้งกัน

ศิลปิน Gustav Klimt การถ่ายทอดสีเส้นของภาพสะท้อนเรื่องราวความเชื่อทางลัทธิ และการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในผลงานผ่านเทคนิคจิตรกรรม ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจทางด้านโทนสี ขาวเทาดำ ที่ศิลปินนำมาใช้ภายในภาพเพื่อสื่อถึงเรื่องราวความเชื่อทางด้านความตาย

ศิลปิน Agostino Arrivabene ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณหรือโลกหลังความตาย และเกี่ยวเนื่องกับทางศาสนาและธรรมชาติ โทนสีที่แสดงออกถึงความหม่นหมอง และการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านเทคนิคจิตรกรรม ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจทางด้านขององค์ประกอบที่ให้อารมณ์ลึกลับ โทนสีที่มีความหม่นหมองทำให้รู้สึกถึงความหม่นหมอง และการเชื่อมต่อกันระหว่างร่างกายของมนุษย์และพืชพรรณธรรมชาติ

ศิลปิน John Everett Millais ถ่ายทอดความงามผ่านผลงานจิตรกรรมที่ให้อารมณ์เหมือนจริงของรูปทรงและสีเส้นของธรรมชาติภายในภาพ จากหนังสือ วรรณกรรมและบทละครของ วิลเลียม เชกสเปียร์ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่เน้นจุดเด่นอยู่กลางภาพ และการกำหนดสีเส้นของธรรมชาติที่มีความเหมือนจริงตามธรรมชาติ และลักษณะท่าทางของผู้หญิงที่ดูราวกับมีชีวิตและความรู้สึก

ศิลปิน แดง บัวแสน กับผลงานจิตรกรรมชุด “ก่อนอาทิตย์อัสดง Before the Sunset” ถ่ายทอดเรื่องความเชื่อทางศาสนาพุทธ ผ่านสัญลักษณ์และสีเส้นที่เหมือนจริงผ่านผลงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจทางด้านขององค์ประกอบในผลงานชุดนี้ของศิลปินที่ให้อารมณ์ลึกลับ และแนวความคิดทางด้านศาสนาพุทธ เกี่ยวกับการเกิดการตายการเป็นวัฏจักร

3. การแสดงออกโดยแนวทางศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

เรื่องราวสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นดูลึกลับ แม้สิ่งหนึ่งได้จากไปแต่จะกลับก่อเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่เป็นความงามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็น “วัฏจักรชีวิต” ผลงานชุดนี้มีการหยิบยกเรื่องราวที่อยู่ระหว่างความจริงและความคิดของข้าพเจ้าเล่าผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ จึงมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นความจริงและความคิดผสมเข้าด้วยกัน มีการตัดทอนรูปแบบระหว่างร่างกายของผู้หญิงและพืชพรรณดอกไม้ที่ค่อย ๆ มีการผสมกลมกลืนกัน และบรรยากาศโทนสีของภาพที่กำหนดเป็นสีไม่ได้มีอยู่บนโลกของความเป็นจริง ผลงานในชุด “วัฏจักรชีวิต” ทั้ง 5 ชิ้นนี้ จึงอยู่ในรูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป

1. จากการนำเสนอแนวความคิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของความสมดุลของธรรมชาติ และมนุษย์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความงาม เนื้อหาเรื่องราวที่นำมาสะท้อน กระตุ้นความคิดให้เข้าถึง และเข้าใจ สัจจะธรรมแห่งความจริงของสรรพชีวิต
2. ข้อมูลที่ได้ศึกษา และกระบวนการสร้างสรรค์จากวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สามารถนำไปศึกษาปรับปรุงต่อยอดกับ รูปแบบ ให้เหมาะสม ตามที่ต้องการได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องค้นคว้าเนื้อหาใหม่ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น
3. สามารถนำเนื้อหาไปทดลองกับเทคนิคในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายและบรรลุกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

Art for Lover, **ลักษณะของสี**, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.ARTLOVER.com

Daeng Buasan, **เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก Facebook

————, **เทวทูตทั้ง 7**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก Facebook

————, **ภาพถ่ายตนเอง**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก Facebook

Friend of Arts Shop, **สื่อะคริลิค ใช้อย่างไร แบบเข้าใจง่าย ๆ**, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.friendofarts.lnshop.com

Gustav-klimt.com, **Medicine, 1900-1907 by Gustav Klimt**, Accessed May 1, 2021, Available from gustav-klimt.com

HOROSCOPE.kapook.com, **ดอกลิลลี่ ประวัติและความหมายสื่อใจของดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์**, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก kapook.com

meaning flowers, **ความหมายของดอกสแตติส**, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก google.com

mothers, Flower, **ดอกลิลลี่ความหมายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน | รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้สวยงามและความหมายของดอกไม้** เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก mothersflowers.org

Peony Funeral, **ดอกโบตั๋น ราชาแห่งเหล่าดอกไม้**, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก Peony Funeral

pixabay.com, **แกลดีโอลัส Gladiolus**, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก Pixabay.com

Sirirak, **ดอกคาร์เนชั่น ดอกไม้แห่งพระเจ้าและสัญลักษณ์แห่งความตาย**, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก panthachok.co.th

————, **ดอกเบญจมาศ ทำไมผู้คนไม่นิยมมอบให้กัน**, เข้าถึงเมื่อ 8

พฤษภาคม 2564, เข้าถึงเมื่อ panthachok.co.th

Smart SME Channel, ลาโลกอย่างรักโลก เปลี่ยนร่างเป็นปุยมนุษย์ .
Thunyarat.U., เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, เข้าถึงได้จาก <https://smart.sme.co.th/content/228332>

theideasuperb.com, ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea Flower) ตำนาน (History) และความหมาย (Meaning) เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก theideasuperb.com

ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ, (กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559), 19.

พลอยแสง เอกญาติ, Amy Stewart. (วิโรจน์ รุจิฉินากุล). ความลับของดอกไม้ Flower Confidential : The Good, the Bad, and the Beautiful., เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2556, 604/157 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด

——, Amy Stewart. (วิโรจน์ รุจิฉินากุล). ความลับของดอกไม้ Flower Confidential : The Good, the Bad, and the Beautiful. 604/157 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด, มีนาคม 2556).

มนทิตรา จุฑะพุทธิ, “บทสนทนาว่าด้วย ความรัก ความจากพราก และความตาย .

แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุด . The Book of Truth, เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CHG_GTaxhKs&feature=emb_title

——, บทสนทนาว่าด้วย ความรัก ความจากพราก และความตาย. แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุด . The Book of Truth, เข้าถึงเมื่อ https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CHG_GTaxhKs&feature=emb_title

หรีดมาลา, พบกับ 10 อันดับ ดอกไม้ยอดนิยมที่ใช้ในการจัดดอกไม้งานศพ / จัดดอกไม้งานศพ ควรใช้ดอกไม้อะไรดีนะ?, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก wreathmala.com

ภาษาอังกฤษ

Aboutartnouveau.wordpress.com, **Alphonse Mucha (1860-1939) | About Art Nouveau**, Available from wordpress.com

Agostino Arrivabene, **Rapture (Ganimede) 2012 Olio Su Lino Cm 180 X 230 | Agostino Arrivabene**, Accessed May, 1 2021, Available from Flickr.com

ART-PRINTS-ON-DEMAND.COM, **Biography of Gustav Klimt (1862-1918)**, Accessed May 1, 2021, Gustav Klimt, fine art prints and paintings by ART-PRINTS-ON-DEMAND.COM

Astrology and Art, **Months of the Year by Alphonse Mucha | Astrology and Art** Accessed May 1, 2021, Available from wordpress.com

Biblioklept.org, **Asclepius' Dream - Agostino Arrivabene**, Accessed May 1 2021, Agostino Arrivabene – Biblioklept

Kyle Geib, **Alphonse Mucha - P11 Le Lys/Lily**, Accessed May 1, 2021, Available from Flickr.com

Thunyarat, u., 1 พฤษภาคม 2562 **Smart Sme Channel : ล่าโลกอย่างรักษ์โลก เปลี่ยนร่างเป็นปูมมนุษย์**, เข้าถึงได้จาก <https://smart.sme.co.th/content/228332>

Wikipedia.org, **John Everett Millais - Ophelia - Google Art Project.Jpg** Accessed June 7, 2021, Available from Wikipedia

———, **John Everett Millais - Ophelia - Google Art Project.Jpg**, Accessed June 7 2021, available from https://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Everett_Millais_-_Ophelia_-_Google_Art_Project.jpg

———, **Millais - Self-Portrait.Jpg**, Accessed June 7 2021, available from https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Millais_-_Self-Portrait.jpg

———, **The Three Ages of Woman (Klimt)**, Accessed May 1, 2021, Available from Wikipedia

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวดลนภา พัวพันธ์งาม
วัน เดือน ปี เกิด	13 กุมภาพันธ์ 2533
สถานที่เกิด	33/12 เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วุฒิการศึกษา	พ.ศ. 2550 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2555 ปริญญาศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานตีพิมพ์	พ.ศ. 2551 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ ศิลปะอาชีวชนฯ ปีที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พ.ศ. 2552 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “print for you : ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร พ.ศ. 2553 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ - ร่วมแสดงงานภาพประกอบปฏิทิน 2554 บริษัทศรีอยุธยาประกันภัยในวันมอบทุนการศึกษา หัวข้อโครงการ “ความสุขของการให้” ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ พ.ศ. 2554 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28

ณ หอศิลป์ สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

- ร่วมแสดงงานโครงการพัฒนาการสื่อสารสุขภาวะเพื่อชุมชนและสังคม ที่เป็นธรรมของหมู่บ้านคลิตี้ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการกลุ่ม “ภาพลวงตาแห่งความสุข” โดยกลุ่ม ART65 (Painting) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ แอดบอง แกลเลอรี ตลาดบองมาเซ่ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2555

- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 2 หัวข้อ “โลกแห่งจินตนาการ”

ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2556

- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 2012

โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่นที่65 ณ หอศิลป์ สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2560

- นิทรรศการกลุ่ม “พื้นที่แห่งความสุข” / “Space for Happiness”

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2563

- นิทรรศการ “C13 ART SPACE 1st”

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษารณบุรี กรุงเทพมหานคร

- นิทรรศการ “ศิลปะสัญจร 4 ภาค” สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลป์สงขลา

พ.ศ. 2564

- นิทรรศการ “สันติภาพและความสุข” ประจำปี 2564

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

- นิทรรศการกลุ่ม “เพลิน” / “PLEARN”

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547

- โควต้าเรียนดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษารณบุรี สาขาวิชา วิจารณ์ศิลป์

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2549

- รางวัลที่ 1 ประกวดเขียนภาพจิตรกรรมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

พ.ศ. 2550

- ปริญญาบัตรเข้าฝึกงาน ณ ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
- โควต้าเรียนดีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้าศึกษา

ใน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551

- รางวัลที่ 2 ประกวดเขียนภาพสีน้ำ Sea Scape

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

พ.ศ. 2553

- ทูตผ่านฝันค่าเทอมโครงการ “ศิลปะ - ธรรมมะสู่ชุมชน”

ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ทูตการศึกษา จากโครงการวาดภาพกับบริษัทศรีอยุธยาประกันภัยกับแนวความคิด

“ความสุข ของการให้” ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์

พ.ศ. 2556

- ทูตการศึกษากองทุน “เมทินี ชารวณิขกุล”

ประจำปีการศึกษา 2555

พ.ศ. 2557

- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม “หนึ่งคืนกับศิลปะ” โดย โรงแรม อมรา ประเทศไทย

พ.ศ. 2563

- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมลำดับรอง หัวข้อ”สันติภาพและความสุข”

ปี 2563 กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

- ทูตการศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์”