

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

นาฏกรรม ธรรมชาติ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

NATURE DRAMA

By
MR. Phasathon KUNKHONG

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts VISUAL ARTS

Silpakorn University

Academic Year 2022

Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ	นาฏกรรม ธรรมชาติ
โดย	นายพชร กุลคง
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ นาวัน เบียดกลาง

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

.....คนบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี) ภาพพิมพ์

พิจารณาเห็นชอบโดย
.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ นาวัน เบียดกลาง)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(รองศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ทิพย์วารี)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ดร. ตฤณภัทร ชัยสิทธิ์ศักดิ์)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ)

640120003 : ทศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : นาฏกรรม, ธรรมชาติ, สภาวะอารมณ์ภายนอก, สภาวะอารมณ์ภายใน, สิ่งที่เราารู้สึก

นาย พสธร กุลคง: นาฏกรรม ธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ นาวิณ เปี้ยดกลาง

ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” การเกิดขึ้นของธรรมชาตินั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานนับแต่ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะศึกษาสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งผ่านงานจิตรกรรมและนำเอาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองผสมผสานกับในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏ สภาวะภายนอก คือเสมือนเราได้เห็นท่วงทีของธรรมชาติที่เคลื่อนไหว (นาฏกรรม) ซึ่งนำไปสู่สภาวะอารมณ์ภายในของความรู้สึกอันไม่คงที่ (ธรรมชาติ) เมื่อนำมาผนวกเข้ากันจึงเป็นที่มาของ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นนัยของการเปรียบเทียบทางสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าซึ่งมีผลต่อการตอบสนองกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ หากสัมผัสถึงธรรมชาติอย่างลึกซึ้งซึ่งช่วยให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดใคร่ครวญด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ “สิ่งที่เราารู้สึก” ธรรมชาติมักส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราเสมอ เช่น ในวันที่ท้องฟ้าสดใสต้นไม้ก็หันหน้าเข้ารับกับแสงแดดเพื่อเติบโตอย่างสง่างาม และเป็นอิสระ หากในวันที่บรรยากาศหมองหม่นต้นไม้บางต้นกลับไม่ผลิดอกออกผล และเหี่ยวเฉาว่าที่ควรจะเป็น ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนออารมณ์ตนเองที่เห็นถึงความน่าสนใจอันเกิดจากธรรมชาติ ทั้งเรื่องความเป็นอิสระ รวมไปถึงการเรียนรู้ของสภาวะอารมณ์ ภายนอกและภายใน

640120003 : Major VISUAL ARTS

Keyword : drama, nature, external emotional state, external emotional internal, What we feel

MR. Phasathon KUNKHONG : Nature drama Thesis advisor : Associate Professor Nawin Baidklang

Thesis work under the topic "Natural Drama": The occurrence of nature has been widely discussed and known for a long time since the origin of life appeared on this planet. Therefore, I want to study this magnificent phenomenon. My aim is to combine the emotions that arise within myself with the external world through painting, depicting the dynamic moments of nature (drama) and the inner turbulence of emotions (nature). The fusion of these elements creates what I call "natural drama." Deeply engaging with nature helps me contemplate with an open heart, which forms the basis of "What we feel". It implies my question to my mood, which counteracts the greatness of nature. Nature always influences our emotions and feelings. For instance, on a clear day, trees gracefully and freely turn toward the sunlight to grow. Conversely, on gloomy days, some trees fail to blossom, bear fruit, and wither more than they should. Therefore, I aspire to express my personal emotions and explore nature's fascinating aspects, encompassing both self-reliance and the understanding of emotional states, both external and internal.

กิตติกรรมประกาศ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในโครงการ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นโครงการที่ได้รับ การอนุเคราะห์ ทั้งในส่วนของผลงานสร้างสรรค์ และรูปเล่มวิทยานิพนธ์นี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นาวิณเบียดกลาง ที่กรุณาคำปรึกษาแนะนำแนวทางการสร้างสรรค์ ในด้านของรูปแบบไปจนถึงแนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่านทั้ง ในภาควิชาจิตกรรม ที่ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทาง จึงทำให้ข้าพเจ้ามีพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ทั้งในทฤษฎีและด้านปฏิบัติจนสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ขอขอบคุณ Old Tow Gallery Bangkok

ที่ให้โอกาสและเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อ สาธารณชน ผ่านการจัดนิทรรศการกลุ่ม MID-NINE และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยเป็นกำลังใจและให้คำปรึกษา คำแนะนำมาตลอดจนถึงปัจจุบัน เป็น การสนับสนุนในแนวทางการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี จึงสามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ เพื่อปรับให้ชีวิตดำเนินต่อไปบนเส้นทางศิลปะได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณกัลยาณมิตร ของข้าพเจ้าที่คอยให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องและยังช่วยชี้แนะแนวทาง ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดและคอยเป็นกำลังใจให้ผ่านทุกช่วงของชีวิตได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ต้อง ขอขอบคุณตัวข้าพเจ้าเอง

ที่มีความขยันหมั่นเพียรรักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและตั้งใจในการศึกษาหาข้อมูล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่ คาดหวังไว้

นาย พสธร กุลคง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูปภาพ.....	ฎ
บทที่ 1.....	1
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	1
ขอบเขตด้านเนื้อหา.....	2
ขอบเขตด้านรูปแบบ.....	2
ขอบเขตด้านเทคนิค.....	3
ขั้นตอนของการศึกษา.....	3
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2.....	3
ทบทวนวรรณกรรม.....	3
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ.....	3

การรับรู้ของสภาวะภายนอก.....	4
การรับรู้ของสภาวะภายใน.....	6
อิทธิพลจากลัทธิทางศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism).....	9
อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน.....	11
Claude Monet.....	11
John Constable.....	12
John Singer Sargent.....	13
สรุปผลที่ได้จากการศึกษา.....	15
บทที่ 3.....	16
ขั้นตอนการศึกษาและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	16
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	16
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์.....	17
กระบวนการทางจิตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน (สภาวะภายนอก).....	32
กระบวนการทางจิตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน (สภาวะภายใน).....	36
บทที่ 4.....	41
แนวทางการและการวิเคราะห์สร้างสรรค์.....	41
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (ภายนอก).....	42
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	54
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	56
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (ภายใน).....	58
ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5.....	61
ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6.....	62
ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7.....	64

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8	65
บทที่ 5	67
สรุป อภิปรายผลการสร้างสรรค์ และข้อเสนอแนะ.....	67
5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	67
5.2 อภิปรายผล	68
5.3 ข้อเสนอแนะ	68
รายการอ้างอิง.....	69
ประวัติผู้เขียน.....	71

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางภาพผลงานสร้างสรรค์จากสถานที่จริงผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์	26
ตารางที่ 2 ตารางภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด การเกิดขึ้นธรรมชาติ (ภายนอก).....	42
ตารางที่ 3 ตารางภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (ภายใน).....	58

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 : แสงที่นัยน์ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้ มีความยาวคลื่นในสุญญากาศประมาณ 380-750 นาโนเมตร	5
ภาพที่ 2 : การที่แบ่งหมวดหมู่ทางอารมณ์ (emotion wheel)	6
ภาพที่ 3 : วงจรหลักปฏิจจสมุปบาท	8
ภาพที่ 4 : “Impression, Sunrise” (ค.ศ. 1872-1873).....	11
ภาพที่ 5 : The Hay Wain (1821).....	12
ภาพที่ 6 : Simplon Pass, จอห์น ชิงเกอร์ ชาร์เจนท์, (1911).....	14
ภาพที่ 7 : โครงเฟรม (Frames).....	17
ภาพที่ 8 : ผ้าลินิน (Linen) / ผ้าใบ (canvas)	17
ภาพที่ 9 : สีอะคริลิก (Acrylic color)	18
ภาพที่ 10 : สีน้ำมัน (Oil color)	18
ภาพที่ 11 : สีถ่านชาโคร์ (Charcoal).....	19
ภาพที่ 12 : น้ำมันลินซีด (Linseed oil).....	19
ภาพที่ 13 : พู่กัน (Paintbrush).....	20
ภาพที่ 14 : ผ้าเช็ดพู่กัน (Wipes)	20
ภาพที่ 15 : เกรียง (Trowel).....	21
ภาพที่ 16 : สำลีทำความสะอาด (Cotton bud)	21
ภาพที่ 17 : (Staple gun) / ลูกเย็บเฟรม (Staples).....	22
ภาพที่ 18 : ถังใส่ตัวล้างพู่กัน (Brush cleaner).....	22
ภาพที่ 19 : รีทัชซิง (Retouching)	23
ภาพที่ 20 : ไม้บรรทัด (Ruler).....	23

ภาพที่ 21 : น้ำยาล้างพู่กัน (Brush cleaning).....	24
ภาพที่ 22 : ที่ใส่น้ำมันลินซีด (Linseed oil).....	24
ภาพที่ 23 : จานสี (Palette).....	25
ภาพที่ 24 : ฟองน้ำ (Sponge).....	25
ภาพที่ 25 : การจัดเตรียมอุปกรณ์.....	32
ภาพที่ 26 : กล้องหลักกับผลงานที่ข้าพเจ้าใช้สำหรับการบินที่ภาพจากสถานที่จริง.....	33
ภาพที่ 27 : การบันทึกภาพจากสถานที่จริง.....	33
ภาพที่ 28 : ตัวอย่างภาพกล้องหลักกับผลงานที่ข้าพเจ้าใช้สำหรับการบินที่ภาพจากสถานที่จริง ..	35
ภาพที่ 29 : ขั้นตอนการรองพื้น.....	36
ภาพที่ 30 : กระบวนการ (Glazing).....	37
ภาพที่ 31 : การสร้าง (Texture).....	38
ภาพที่ 32 : กระบวนการ (Glazing).....	39
ภาพที่ 33 : กระบวนการ (Retouching).....	40
ภาพที่ 34 : พสธร กุศลง , สวนแก้ว ม.ศิลปากร , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ, 21 x 29.7 ซม.....	47
ภาพที่ 35 : พสธร กุศลง, ม.ธรรมศาสตร์, 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ, 25 x 25 ซม.....	48
ภาพที่ 36 : พสธร กุศลง , ณ วัดหลวงปู่โตะ , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.....	49
ภาพที่ 37 : พสธร กุศลง , เสาชิงช้า , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.....	50
ภาพที่ 38 : พสธร กุศลง , น้ำตก (ประเทศลาว) , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ, 21 x 29.7 ซม.	51
ภาพที่ 39 : พสธร กุศลง , บางแสน , 2023 , สีอะคริลิก , 20 x 30 ซม.....	52
ภาพที่ 40 : พสธร กุศลง, ต้นไม้อัจฉริยะ , 2023, สีน้ำมันบนลินิน, 85 x 105 ซม.	54
ภาพที่ 41 : พสธร กุศลง, ธรรมชาติเด่นรำ , 2023, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 70 x 120 ซม.....	56
ภาพที่ 42 : พสธร กุศลง, พงไพร , 2023, สีน้ำมันบนลินิน, 90 x 120 . ซม.....	61
ภาพที่ 43 : พสธร กุศลง, ต้นไม้แห่งพงไพร , 2023, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 180 x 210 ซม.	62

ภาพที่ 44 : พสธร กุศล,ดวงจันทร์สะท้อนพงไพร , 2023, สีน้ำมันบนลีนิน, 140 x 210 ซม.....64

ภาพที่ 45 : พสธร กุศล,ราชาแห่งพงไพร , 2023, สีน้ำมันบนลีนิน, 150 x 300 ซม.....65

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

การรับรู้การสัมผัสถึงธรรมชาติอย่างลึกซึ้งช่วยให้ข้าพเจ้าเกิดความใคร่ครวญด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ “สิ่งที่เรารู้สึก” ธรรมชาติมักส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราเสมอ เช่น ในวันที่ท้องฟ้าสดใส ต้นไม้ก็หันหน้าเข้ารับกับแสงแดดเพื่อเติบโตอย่างสง่างาม และเป็นอิสระ หากในวันที่บรรยากาศหมองหม่นต้นไม้บางต้นกลับไม่ผลิดอก ออกผล และเหี่ยวเฉากว่าที่ควรจะเป็น ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนออารมณ์ตนเองที่เห็นถึงความน่าสนใจอันเกิดจากธรรมชาติ ทั้ง เรื่องความเป็นอิสระ การเรียนรู้ของสภาวะอารมณ์ ภายนอกและภายใน

“ธรรมชาติ” คือ ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองและสิ่งที่เรารู้สึก ถ้าเราทำด้วยความรู้สึกเล็กๆของเรานั้นจะดีเอง ดัง พระอาจารย์พอมยุณ สุนิม กล่าวไว้ว่า “ธรรมชาติเดิมแท้ของกายเนื้อนี้ไม่เป็นเอกเทศและไม่จริงธรรมชาติตัวตนก็เช่นกัน สำแดงอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่จะสิ้นทันทีที่ความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลง นี่คือหัวใจของหลักปรัชญาสมุปบาท” (พระอาจารย์พอมยุณ สุนิม 2560) ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาเพื่อพบบางสิ่งที่ธรรมชาติต้องการหรือเป็นตัวเราเองที่กระตุ้นความรู้สึกนั้นที่ฝังในจิตใจให้ส่งผ่านความเป็นธรรมชาติในตัวเรา

การเกิดขึ้นของธรรมชาตินั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยุติกันมาอย่างยาวนานนับแต่ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะศึกษาสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งผ่านงานจิตรกรรมนำเอาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าผสมผสานกับในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏ

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและกระบวนการขับเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ โดยการบันทึกความรู้สึกของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงใจ ประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพื่อส่งต่ออารมณ์ ณ ชั่วขณะ และนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอความงามที่ซ่อนเร้นภายในหรือ “สิ่งที่เรารู้สึก” ส่งออกผ่านผลงานในรูปแบบของอารมณ์ทั้งภายนอกและภายในของข้าพเจ้าร่วมกับการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นสำคัญ

ขอบเขตการศึกษา

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีแนวความคิดในการนำเสนอมุมมอง ความคิด และ ความรู้สึกของ ข้าพเจ้า ในฐานะความรู้สึกที่มีต่อความงามที่มองเห็นและรู้สึกในความเป็นธรรมชาติของจิตใต้สำนึกของมนุษย์เป็น เศษเสี้ยวหนึ่งเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ (ภายนอก - ภายใน) ควรปล่อยให้ความเป็นธรรมชาติภายใน จิตใจที่เราารู้สึกเปิดรับพลังงานและความงดงามอันพิเศษที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้ไปวาด ภาพจากสถานที่จริงโดยถูกธรรมชาติล้อมรอบ ช่วงเวลาแรกๆ ในการวาดภาพอยู่คนเดียวยังพอมีสมาธิแต่พอได้เริ่ม วาดเป็นเวลานานขึ้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเข้าสู่วังค์เพราะในช่วงขณะหนึ่งจะมีความรู้สึกราวกับว่าธรรมชาติได้สนทนา กับข้าพเจ้า จึงเป็นที่มาของ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นนัยของการเปรียบเทียบทางสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าซึ่งมี ผลต่อการตอบสนองกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าอยากถ่ายทอดให้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจำลองภาพ ความจริงที่มีความสมบูรณ์ตามแบบธรรมชาติในรูปแบบของงานจิตรกรรมแนวเสมือนจริง โดยอาศัยเทคนิคสีน้ำมัน และกระบวนการทางจิตรกรรมอันมีลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้า

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและและการขับเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ โดยการบันทึก ความรู้สึกของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคง ความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงใจ ประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพื่อส่งต่ออารมณ์ ณ ชั่วขณะ และนำไปเป็นแนวทางการใช้ ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอความงามที่ซ่อนเร้นภายในหรือ “สิ่งที่เรารู้สึก” ส่องออก ผ่านผลงานในรูปแบบของอารมณ์ของข้าพเจ้าร่วมกับการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” โครงการวิทยานิพนธ์นี้ต้องการนำเสนอเนื้อหาที่กล่าวไว้ข้างต้น ผ่านรูปแบบของงาน จิตรกรรม ของธรรมชาติ จาก แหล่งด้านอารมณ์ในการสังเกตธรรมชาติและการเรียนรู้ในรูปแบบของสิ่งที่ทำให้เรารู้สึก เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึง ความลึกกลับนำดึงดูของควมงามที่ซ่อนเร้นภายในผลงานอย่างหน้าหลงไหลที่เกิดจากความบังเอิญโดยธรรมชาติ อันงดงามและเห็นถึงความเป็นอิสระ ของ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นสำคัญ

ขอบเขตด้านรูปแบบ

โครงการวิทยานิพนธ์นี้ต้องการนำเสนอเนื้อหาที่กล่าวไว้ข้างต้น ผ่านรูปแบบของงาน จิตรกรรม ของ ธรรมชาติ โดยการใช้ภาพที่ข้าพเจ้าได้วาดจากสถานที่จริง เพื่อเป็นแนวทางในการคลี่คลายของผลงาน ที่เริ่มจากวาด

ขึ้นเล็กๆ ในทุกวันอย่างสม่ำเสมอๆ และ นำความรู้สึกจากการทำซ้ำจากธรรมชาติโดยลอบ (ภายนอก) นำไปสู่สถานะความรู้สึก (ภายใน)แล้วนำมาวาดเป็นงานชุด “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นผลงานกึ่งเหมือนจริง

ขอบเขตด้านเทคนิค

โครงการวิทยานิพนธ์นี้มีการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบ โดยใช้เทคนิคและวิธีการทาง จิตรกรรมสีน้ำมันเป็นหลัก ที่อาศัยรูปแบบการเขียนแบบใช้เนื้อสีและจังหวะที่เกิดขึ้นตามอารมณ์เพื่อขับเน้นความเป็นธรรมชาติผสมผสานกับกระบวนการทางเทคนิคในงานจิตรกรรมโบราณ เช่น การ Drawing การสร้าง Texture และ การ Glazing มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นถึงความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและเสริมความรู้สึกทางด้านอารมณ์และความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์

ขั้นตอนของการศึกษา

เพื่อให้การศึกษารับรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การสร้างสรรค์ผลงานตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาโดยประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าไปสัมผัสกับธรรมชาติในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ดิน ฟ้า อากาศ และสายน้ำ
2. ประมวลผลข้อมูลจากภาพวาดที่ได้วาดจากสถานที่จริง เพื่อเป็นแนวทางในการคลี่คลายของผลงาน ที่เริ่มจากวาดขึ้นเล็กๆ ในทุกวันอย่างสม่ำเสมอๆ และ นำความรู้สึกจากการทำซ้ำจนเข้าถึงความรู้สึกที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายผ่านมุมมองและอารมณ์ของข้าพเจ้า ที่ต้องการจะสื่อสารถึงความงามของธรรมชาติที่ซ่อนเร้น และผ่านอารมณ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ แม่น้ำ แสงสว่าง และสายลม เป็นต้น
4. ลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามแบบแผนที่วางไว้
5. นำผลงานเข้าสู่การสัมมนา วิจารณ์ โดยคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดและ พัฒนาเทคนิควิธีการ และแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
6. บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานในแต่ละช่วงของการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และ พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อไป

วิธีการศึกษา

คอยสังเกตและทำความเข้าใจกับตนเองที่ได้รู้สึกต่อธรรมชาติแล้วปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อคุมตัวเองให้อยู่และไม่ให้เคลียดจนเกินไปใช้ร่างกายและจิตใจเปิดรับความเป็นธรรมชาติ เช่น รู้สึกรับรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้จนเกิดเป็นนิสัยเสมือนกับกระจกที่สะท้อนตัวเราจึงเห็น รับรู้กลิ่น สภาพอากาศโดยรอบ ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆ แล้วนำมารวบรวม ประมวลผล และประกอบสร้างออกมาเป็น ภาพที่สร้างด้วยความรู้สึก ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริงภายใต้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน ที่มีความสมบูรณ์ด้วย เทคนิควิธีการของข้าพเจ้าที่แสดงถึงมุมมองของข้าพเจ้าที่มีจิตใจเปิดกว้างมากขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิตและเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติอย่างเป็นอิสระและเป็นตัวเอง

แหล่งข้อมูล

1. สถานที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ข้าพเจ้ารู้สึก
2. หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
3. ผู้เชี่ยวชาญ
4. อินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. โครงเฟรม (Frames)	11. เครื่องยิงแม่เหล็ก (Staple gun) / ลูกแม่เหล็ก
2. ผ้าลินิน (Linen) / ผ้าใบ (Canvas)	(Staples)
3. สีอะคริลิก (Acrylic color)	12. ถังใส่ตัวล้างพู่กัน (Brush cleaner)
4. สีน้ำมัน (Oil color)	13. รีทัชซิ่ง (Retouching)
5. สีถ่านชาโคล (Charcoal)	14. ไม้บรรทัด (Ruler)
6. น้ำมันลินซีด (Linseed oil)	15. น้ำยาล้างพู่กัน (Brush cleaning)
7. พู่กัน (Paintbrush)	16. ที่ใส่น้ำมันลินซีด (Linseed oil)
8. ผ้าเช็ดพู่กัน (Wipes)	17. จานสี (Palette)
9. เกรียง (Trowel)	18. ฟองน้ำ (Sponge)
10. คอตตอนบัด (Cotton bud)	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและ การขับเคลื่อนไปด้วความรู้สึกของข้าเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ โดยการบันทึกความรู้สึกของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงใจ ประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพื่อส่งต่ออารมณ์ ณ ชั่วขณะ และนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยกนำเสนอความงดงามที่ซ่อนเร้นของธรรมชาติจากประสบการณ์ตรงส่งออกผ่านผลงานในรูปแบบของ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างสภาวะภายนอกถึงภายใน เป็นสำคัญ อีกทั้งยังทำให้ข้าเจ้าได้มีโอกาสสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อ ยอดจากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะจากการได้วาดภาพนอกสถานที่ และค้นพบการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขณะวาดและรู้สึกกับบรรยากาศของสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งของความรู้สึกภายในได้อย่างลึกซึ้งที่ข้าเจ้ามีต่อธรรมชาติ เป็นการเผยแพร่ช่วงเวลาของชีวิตและผลงานของศิลปิน ให้เห็นถึงอารมณ์ของช่วงเวลานั้นๆได้เป็นอย่างดี จากการสัมผัสรูปแสงแดด อากาศ กลิ่น และพื้นผิวในธรรมชาติรอบๆตัวที่ รยล่อมไปด้วความรู้สึกของผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ชมผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า โดยการเปิดเผยและ ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของศิลปินผ่านกาลเวลา สู่ภาพที่ทำให้รู้สึกกลับมามีชีวิตและพลังงานบวกอีกครั้งผ่าน เทคนิคและวิธีการทางจิตรกรรมของข้าพเจ้า

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติ “นาฏกรรม” เสมือนการร่ายรำหรือการเคลื่อนที่ของต้นไม้ ร่างกาย หรือแม้กระทั่งสภาวะอารมณ์ “ธรรมชาติ” คือสิ่งที่ความงามหรือความลงตัวบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือความบังเอิญ สิ่งเกิดขึ้นมีมาแต่ต้นกำเนิดหลายยุคสมัยและไม่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม “นาฏกรรม ธรรมชาติ” ก็จะคงอยู่ ส่งผลให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามนุษย์ และปรัชญาของชีวิต เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกสู่สภาวะภายใน ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างของมุมมองใหม่ที่ดีในการใช้ชีวิต รวมไปถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง วิเคราะห์และตีความด้วยข้อมูลให้รู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงลึกของจิตใจสื่อผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกภายนอกและภายใน ส่งผลให้เกิดการซึมซับและสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของการใช้ชีวิต

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในสังคมชนบท ในหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำและแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ วิถีชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ ภาพจำตั้งแต่เด็กจนเติบโตนำมาซึ่งความคิดให้ย้อนเวลากลับไปนึกถึงยังอดีตที่เติบโตมาเป็นอีกช่วงเวลาแห่งความสุข ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่เหมือนเดิมหากเรารู้สึก แม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แต่พอโตขึ้นทำให้แยกแยะได้ว่า ธรรมชาติจริงๆ แล้วธรรมชาติล้วนสวยงามเสมอ เมื่อเราสัมผัสกับธรรมชาติโดยไตร่ตรองเราจะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ กับธรรมชาติเสมอ ธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ และเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดในโลก และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ สายลม และแสงแดด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” มาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถึงธรรมชาติ เปรียบเปรยถึงการเคลื่อนไหว ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแตกต่างจากตาที่มองเห็น โดยการใช้ความรู้สึกถึงธรรมชาติที่อยู่ภายในตนเองจากที่ระหว่างเติบโต ธรรมชาติกับชีวิตมีความสำคัญกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน มนุษย์เกิดท่ามกลางธรรมชาติ จึง ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวทำความเข้าใจ เพื่อที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติ อยู่ภายใต้อำนาจของความเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกาย จิตใจ ประสบการณ์นำผลของ ธรรมชาติมาสร้างเป็นกายเนื้อ และมีวิญญาณที่เสพสัมผัสธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน สภาพจิตใจของมนุษย์หรือว่าระบบ สังคมของมนุษย์ ระบบครอบครัว ระบบต่างๆ มันเป็นเพียงกลไก หนึ่งในที่หมุนเวียนไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น มนุษย์เรียนรู้ชีวิต ผ่านการเรียนรู้ธรรมชาติ ธรรมชาติ สะท้อนความจริงของชีวิตผ่านความงาม สัจธรรม ความไม่จีรังยั่งยืน เพียงทำ

ความเข้าใจในความจริง ของชีวิต แล้วชีวิตเราจะเรียบง่าย ซึ่งนำไปสู่การเกิดสภาวะทางอารมณ์ ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

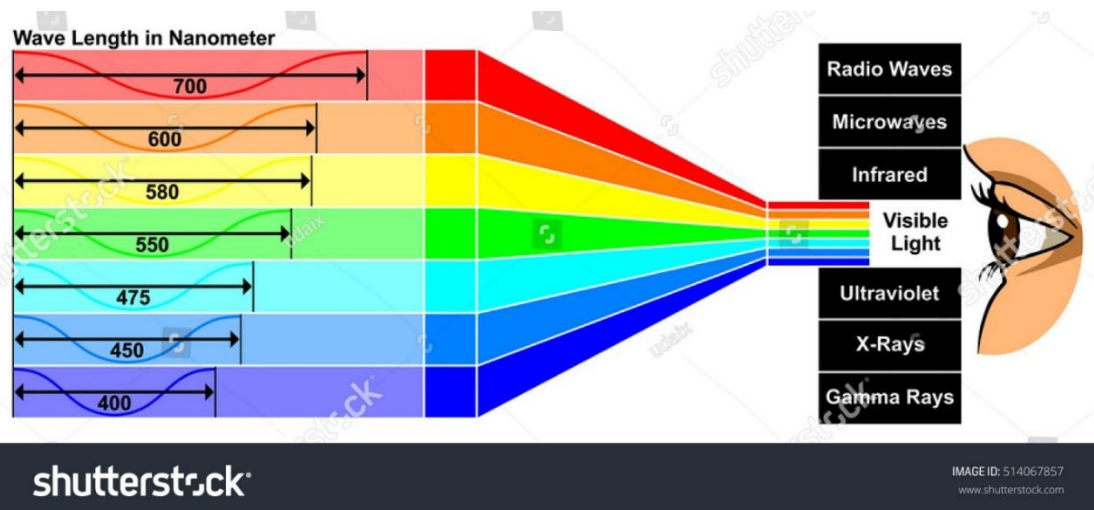
การรับรู้ของสภาวะภายนอก

สภาวะการรับรู้ คือพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เกิดขึ้นจากการรับรู้ของแต่ละบุคคล โดยมี อวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ร่างกาย ตา หู จมูก และลิ้น เป็นตัวรับสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเข้ามา จากนั้นก็จะถูกส่งต่อให้เกิดการประมวลผลไปที่สมองเพื่อทำการแปลผลจากการรับสัมผัสจากอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ทำให้บุคคลนั้นเกิดการตอบสนองต่อสิ่งนั้นที่มาสัมผัส เพื่อแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เราซึ่งผัสสะภายนอกนำมาสู่ความพึงพอใจในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน

แรงจูงใจจากภายนอก ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ทำไมบางคนมีความเพียร พยายามที่จะทำพฤติกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่บางคนไม่มีความเพียร พยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเข้าใจว่าทำไมบางครั้งคนเราถึงแสดงพฤติกรรมหรือกิจกรรมนี้ ในขณะที่บางเวลาพฤติกรรมนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย บุคคลแต่ละคนอาจแสดงพฤติกรรมเดียวกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีที่มาของแรงจูงใจในการรับรู้ทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น สภาพแวดล้อมที่เติบโตมา ประสบการณ์ที่ได้พบ หรือภาพจำที่ประทับใจในแต่ละช่วงของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญในการทำงานศิลปะ ดังนั้นการจูงใจให้กลุ่มบุคคลนี้มีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดและการได้รับการยกย่องเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นทำให้คงระดับความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

บริบูรณ์ (2022) ได้ให้ความหมาย“การจูงใจหรือความพึงพอใจ”หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลากรที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมและ ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลากรได้รับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ ให้แก่บุคคลากรนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลากรย่อมมีความแตกต่างกันไป ตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคลากรซึ่งมีผลการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆได้อย่าง เหมาะสม

กาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยหลักๆ จะใช้ตาในการสังเกตการณ์ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว โดยการวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีวิธีการ ดังนี้

ภาพที่ 1 : แสงที่นัยน์ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้ มีความยาวคลื่นในสุญญากาศประมาณ 380-750 นาโนเมตร

ที่มา : <https://www.truelookpanya.com/learning/detail/34129>

เข้าถึงเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566

จากภาพจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นได้เป็นอันดับแรกคือสีแดง และสีน้ำเงินเป็นอันดับสุดท้าย การที่เราเข้าใจและรู้ถึงหลักการมองเห็นของสีส่งผลให้มองเห็นถึงความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน จิตกรรมที่สามารถบอกถึงระยะในภาพวาด เช่น หากต้องการให้ภูเขาอยู่ไกลควารใช้สีฟ้าหรือน้ำเงิน เป็นต้น หรืออาจใช้สีเป็นตัวกำหนดวัตถุ อย่างไรก็ตามสียังสามารถบ่งบอกถึงสภาวะทางอารมณ์อีกด้วย

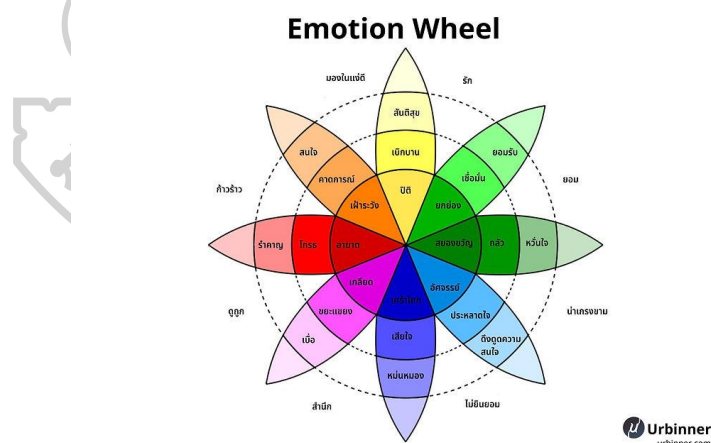
โดยทั่วไป อุณหภูมิของวัตถุมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางด้านการให้ความรู้สึกเย็นจากการใช้สายตา ซึ่งอยู่ทางด้านล่างสุดจาก แสงที่นัยน์ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้ มีความยาวคลื่นในสุญญากาศประมาณ 380-750 นาโนเมตร ในภาพตัวอย่างด้านล่างและรวมถึงสีน้ำเงิน สีม่วง และสีเขียว ขณะที่มันถอยห่าง ไกลออกไป สียังดูอึมครึมน้อยลงหรือเข้มน้อยลงจึงทำให้เห็นในระยะลึกหรือไกลได้เป็นอย่างดี

สรุป การรับรู้ของสภาวะภายนอก คือการใช้สายตาเป็นหลักในการรับสัมผัสจากด้านนอกนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็น ซึ่งนำไปสู่ผลที่ทำให้เกิดการรับรู้ถึงอารมณ์หรือสภาวะภายในจากหัวข้อที่จะกล่าวในลำดับต่อไป

การรับรู้ของสภาวะภายใน

การรับรู้กับการเรียนรู้ของสภาวะภายในจะต้องเกี่ยวเนื่องควบคู่กันไป มีการรับรู้ก่อนแล้วจึงเกิดการเรียนรู้ถึงสภาวะภายใน หรือ เพราะมีการเคลื่อนไหวของอารมณ์หรือความคิดอยู่แล้วจึงทำให้การรับรู้เปลี่ยนรูปเป็นความรู้สึก โดยทั่วไปเราจะพบว่า การรับรู้ของสภาวะภายในเป็นปรัชญาสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่ง โดยที่เราทราบมาแล้วว่า การรับรู้ของสภาวะภายใน หมายถึง การที่เราได้ทราบว่ารูปร่างลักษณะของสิ่งของต่างๆ ที่ล้อมรอบตัวเรา จากอวัยวะสัมผัสของเราว่าเป็นอะไร มีความหมายอย่างไร หรืออาจกล่าวได้ว่า การรับรู้ของสภาวะภายใน นั้นเป็นผลของการเรียนรู้บวกกับความรู้สึกจากการสัมผัส คนที่มีร่างกายปกติและมีอวัยวะสัมผัสทุกอย่าง ที่ใช้การได้ดี อวัยวะสัมผัสเหล่านี้ช่วยให้รู้จักสิ่งแวดล้อมล้อมรอบตัวได้เป็นอย่างดี แต่การรู้จักสิ่งต่างๆ โดยผ่านทางอวัยวะสัมผัส จัดเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง มิใช่ว่าพอเราสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้ว จะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนั้นๆ เป็นเช่นนั้นหรือมีลักษณะนั้นๆ เลยทีเดียว หากแต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และสังเกตอย่างสม่ำเสมอ เราจึงจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง เช่นการมองเห็นทำให้รับรู้ถึงอารมณ์ที่หลากหลายออกไปและต่างกันตามสีที่ปรากฏ ดังนี้

ภาพที่แบ่งหมวดหมู่ทางอารมณ์

ภาพที่ 2 : การที่แบ่งหมวดหมู่ทางอารมณ์ (emotion wheel)

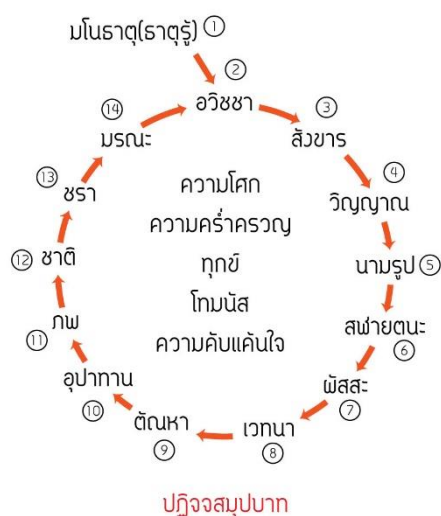
ที่มา : <https://www.urbinner.com/post/know-basic-human-emotion-from-emotion-wheel>

เข้าถึงเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566

จากภาพ emotion wheel สามารถอธิบายถึงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี โดยสีเหลือง แสดงถึงอารมณ์ เบิกบาน สันติสุข ตามลำดับ ส่วนสีเขียว ให้ความรู้สึก ยกย่อง เชื่อมมั่น ยอมรับ สยองขวัญ กลัว หัวใจ ต่อมาเป็นสีทึบเย็นหรือน้ำเงินเข้มสุดไปจนถึงอ่อนสุด แสดงอารมณ์ถึง เศร้าโศก เสียใจ หม่นหมอง อัจฉริยะ ประหลาดใจ ดึงดูด ความสนใจ ในส่วนของสีโทนร้อน ก็จะมีตั้งแต่สีม่วง สีแดง ไปจนถึงสีส้ม ให้ความรู้สึกคือ เกลียด ขยะแขยง เบื่อ อาฆาต โกรธ รำคาญ เผอเรววัง คาดการณ์ และสนใจ แต่ละหมวดหมู่ได้อธิบายถึงระดับความรุนแรง ความสูงต่ำของอารมณ์ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงระดับความมากน้อยของอารมณ์เหล่านั้นอีกด้วย และสามารถใช้เพื่อให้เราสามารถอธิบายอารมณ์ของตนเองออกมาได้ เพื่อช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความสูงต่ำทางด้านอารมณ์ที่มีของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เรามีความสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการทางความรู้สึกจากการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองว่าขณะนี้เรามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นช่วยเพิ่มการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ โดยในการเริ่มต้นคุณสามารถเลือกหลักของอารมณ์ที่มีกว้างๆ เพื่อให้ตนเองควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น หลังจากนั้นอาจค่อยๆ ทำความรู้จักกับสภาวะอารมณ์ของตนเองแต่ละช่วงขณะ เมื่อตระหนักรู้ถึงสภาวะอารมณ์เหล่านั้นแล้วว่าอารมณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงควรเรียนรู้ในอารมณ์และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอารมณ์นั้นเพื่อเข้าถึงธรรมชาติของอารมณ์

ธรรมชาตินิยมเป็นปรัชญาที่อยู่กลาง ระหว่างสสารนิยมและจิตนิยม กล่าวคือสสารนิยมเชื่อว่าสสาร หรือวัตถุเท่านั้นเป็นจริงส่วนจิตนิยมเชื่อว่านอกจากสสารแล้วยังมีความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความจริงมากกว่า สสาร สิ่งนั้นคือจิต แต่สำหรับธรรมชาตินิยมท าหน้าที่ประนีประนอม ทศณะของสสารนิยมและจิตนิยมโดยทศณะ แยกกลางๆ คือบางแง่เห็นด้วยกับสสารนิยม และบางแง่ก็เห็นด้วยกับจิตนิยม แต่โดยหลักพื้นฐานแล้วธรรมชาติ นิยมมีทศณะใกล้เคียงกับสสารนิยมมากกว่า(วิทย์ วิศทเวทย์ ๒๕๕๒)

การที่เราเรียนรู้เฝ้าดูธรรมชาติหรือสภาวะทางอารมณ์ที่อยู่ภายในก็จะเข้าใจจิตมากขึ้น สิ่งที่เห็นจิตมันก็อาจกลับไปเกิดทาง ใจ กาย หู ตา จมูก และลิ้น เกิดที่ไหนดับที่นั่นเป็นวัฏจักรของวังวนเหมือนห้วงน้ำที่หมุนวนไม่รู้จบ แต่ในบางสิ่งเกิดแล้วบางทีสติไม่เกิด จิตจึงหลงไปรับรู้รูปมันก็หลงรูปบ้าง แล้วก็ต่อด้วยหลงคิดเรื่องรูป หากจิตไปเกิดทางหูไปได้ยินเสียง มันก็หลงไปตามเสียง แล้วก็หลงไปในความคิดเกี่ยวกับเสียงอันนั้น มันมีความหลงซ้อนๆ หรือหากเฝ้ารับรู้เฝ้าดูไปนานๆทำให้เกิดความคุ้นเคยก็จะค่อยเข้าใจขึ้นมา จิตภายในซึ่งรับอารมณ์ทางภายนอกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ธรรมชาติทางสภาวะอารมณ์ของการเคลื่อนที่จิตจะต้องเป็นอย่างนั้น จุดสำคัญคือความมีสติ ถ้าเราไม่มีสติ จิตส่งออกไปแล้วเราไม่มีสติ มันจะปรุงแต่งสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ควรขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้ามันส่งออกไปแล้วมันกระทบกับอารมณ์แล้ว เรามีสติรู้เท่าทันตัวเองอยู่ มีสมาธิ มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ จิตนี้ไม่ไปหลงในการปรุงแต่ง ก็จะมีเห็นรูปเกิดแล้วรูปก็ดับ เป็นปรัชญาของวัฏจักรชีวิตที่หมุนเวียนไปตามกาล หรือที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายว่า “วงจรปฏิจจุสมุปบาท”

ภาพที่ 3 : วงจรหลักปฏิจจสมุปบาท

ที่มา : <http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=10306.0>

เข้าถึงเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566

เมื่อกล่าวถึงนิยามและความหมายของ ปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาสภิกขุ ให้ความเห็น ว่า ถ้าถามว่า ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ก็ตอบว่า ปฏิจจสมุปบาท คือการแสดงให้ทราบ ว่า ทุกข์จะเกิดขึ้นมาอย่างไรและจะดับลง ไปอย่างไรโดยละเอียด แสดงให้ทราบว่า การที่ทุกข์เกิดขึ้นและดับไปนั้น มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกัน ไม่ใช่ต้องมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรที่โหมมาช่วยทำให้ทุกข์เกิด หรือทำให้ความทุกข์ดับ มันเป็นเรื่องของ ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายๆ ชั้น แม้อาศัยกันแล้วทำให้ความทุกข์เกิดขึ้น หรือจะทำให้ความทุกข์ดับไปก็ตาม คำว่า “ปฏิจจ” แปลว่าอาศัย คำว่า “สมุปบาท” แปลว่าเกิดขึ้นพร้อม เรื่องของสิ่งที่ยึดกันและกันแล้วเกิดขึ้นพร้อมนี้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท(พุทธทาส อินทปัญโญ ๒๕๒๑)

อิทัปปัจจยตา (หรือปฏิจจสมุปบาท) อิทัปปัจจยตาของพุทธทาสภิกขุ ทำให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่า คำสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาเป็นคำสอนที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่ง ของพระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมที่อธิบาย กระบวนการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย เป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา สอนเรื่องความเป็น เหตุและผล จากการมองหลักคำสอนเรื่องนี้ ทำให้มองเห็นว่า อิทัปปัจจยตาเป็นหัวใจของธรรมะ ทุกข้อในพระพุทธศาสนา เพราะธรรมทุกข้อจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องมีส่วนทำให้เกิดขึ้น ที่อยู่ในวิเสสลักษณะของสภาวะธรรม 1 ใน 4 คือมีปัจจุภูมฺฐาน (เหตุใกล้) อย่างเช่น การรักษาศีล เกิดขึ้น เพราะมีhiri เป็นเหตุให้เกิด หรือเป็นตัวหนุนให้เกิดขึ้น หิริ เป็นเหตุ การมีศีลเป็นผล อิง อาศัยกันตามหลักของอิทัปปัจจยตา ความอิงอาศัยกันนี้ใช้อธิบายทุกสิ่งในธรรมชาติได้(เสฐียร ทั้งทองมะดัน 2020)

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึง อิทัปปัจจยตา ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา พุทธทาสภิกขุมองว่า เพราะมีความหมายครอบคลุมคำว่า “ธรรม” ทั้ง 4 ความหมายคือ ตัวธรรมชาตีก็คือ อิทัปปัจจยตา กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

ทั้งหลาย ก็คือ กฎอทิปปัจจยตา หน้าที่ของมนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์นั้นก็คือ อทิปปัจจยตา ผลที่มนุษย์จะได้รับออกมาเป็นมรรคผลนิพพาน ก็คือ อทิปปัจจยตา ซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติ ฉะนั้นธรรมทั้งปวงก็คือธรรมชาติ ไม่ควรยึดมั่นโดยความเป็นตัวเราของเรา ความธรรมชาติเป็นส่วนผสมของทั้งหลายทั้งปวงจนเกิดมาเป็นตัวเราหรือที่เรียกว่า “อทิปปัจจยตา” อย่ายึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของเรานี้คือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง

สรุป ปัจจุบันหลักการนี้ยังใหม่และถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ เราสามารถนำความรู้เรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้ ไม่ว่าจะในชีวิตชีวิตส่วนตัว ส่วนรวม ระดับสังคม เป็นต้น แต่อยู่ที่ว่าเรามีความรู้เรื่องนี้ระดับไหนหรือเราพัฒนาทางด้านสภาวะอารมณ์ภายในได้เป็นอย่างดีหรือไม่ ความรู้ที่ระดับดีก็คือสามารถนำมาปรับ ใช้ได้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และฝึกการเรียนรู้ของการรับรู้สภาวะอารมณ์ให้เป็นนิสัย เมื่อศึกษาการค้นพบ “ปฏิจจสมุปบาท” ของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นว่า พระองค์ทรงใช้ ปรากฏการณ์รอบตัว เป็นแหล่งความรู้ โดยทรงเริ่มมองจากข้างนอกเข้ามาหาตัวพระองค์เอง จนกระทั่งทรงมั่นพระทัยว่าตัวพระองค์เอง กับคนอื่นประสบปัญหาอย่างเดียวกัน แล้วจากนั้นก็ ทรงค้นหาจากตัวพระองค์เองไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งทรงพบความจริงไปที่ละขั้นจนเข้าใจตนเองและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

อิทธิพลจากลัทธิทางศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism)

ศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิวาสถานอยู่ในกรุงปารีส(จิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 2566) ศิลปินกลุ่มนี้เชื่อว่าความจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากแสงเงาธรรมชาติและความรู้สึกที่กระตุ้นโดยสิ่งเร้าจากธรรมชาติเป็นหลักนั่นก็คือแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ เนื่องจากแสงที่เกิดจากธรรมชาติจะให้ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วงเวลาของการเกิดแสง และการรับรู้ทางความรู้สึกจากสภาพแวดล้อม ศิลปะของกลุ่ม Impressionism ได้มีการสอดแทรกของการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Impressionist movement ที่ได้มาพร้อมกับแนวคิดของคนที่ยอมรับในความเป็นตัวเอง และเริ่มรับรู้ถึงความงามจากสิ่งที่เรียบง่ายโดยธรรมชาติ ไม่ต้องความสมจริง เป็นเพียงแค่ความประทับใจแรกเริ่มของความรู้สึกที่อยากจะจดจำสิ่งนั้นจะเกิดคุณค่าในจิตใจ

ในปี 1,874– 1,926 เกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการทางสังคมในยุคนั้นผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดย เฉพาะการค้นพบทฤษฎีแสงสีในทางวิทยาศาสตร์ของ เซฟเรล เป็นสาเหตุจุดใจสำคัญที่ทำให้จิตรกรเริ่มเขียน ภาพด้วยใช้ทฤษฎีแสงสีในบรรยากาศจากความประทับใจในธรรมชาติและชีวิตผู้คน ศิลปินกลุ่ม Impressionism เป็นผู้ทำให้ศิลปะกรรมของโลกที่เดินทางมาอย่างเชื่องช้าถึงจุดหักเหสำคัญที่ทำให้ศิลปะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ เรียกว่า ศิลปะสมัยใหม่ หรือ Modern Art เกิดลัทธิศิลปะที่แตกตัวออกไปอีกมากมาย(ต้นติกร เพ็ชรอ่อน)

การภาพวาดในแบบอิมเพรสชันนิสม์ ประกอบไปด้วยการวาดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้นๆ ซึ่งการทำแบบนี้สีจะไม่ได้ผสมหรือว่าแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง จึงจะได้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดจิตรกรมักจะระบายสีแบบหนาๆ ซึ่งการระบายสีแบบนี้จะต่างจากภาพวาดในยุคก่อนๆ ที่จะเน้นการผสมสีที่มีความกลมกลืนเพื่อ

ทำให้คนที่มาดูภาพวาดรู้สึกว่ามีภาพที่อยู่บนเฟรมให้น้อยที่สุด แต่องค์ประกอบของกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์จะถูกทำให้ดูง่ายและแปลกใหม่ แถมยังเน้นไปถึงมุมมองที่กว้างขวางมากกว่ารายละเอียด

การขับเคลื่อนคนแรกๆ ของ Impressionism คือ Claude Monet ที่ได้ย้ายมาวาดภาพในสตูดิโอ ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั้งแสง เงา และตัวแบบ ของตนเองได้ แนวทางวาดภาพของของ Monet จะเน้นวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้เวลาในการวาดภาพเพื่อสังเกตและศึกษาในแต่ละช่วงของเวลาของการกำเนิดแสงและเงา ที่สำคัญคือการใช้สีน้ำมันในการวาดภาพออกอย่างรวดเร็วและบันทึกความรู้สึก ณ ขณะด้วยแปรงที่หลากหลายขนาดเพื่อจับจังหวะของแสงแดดและความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานั้น ที่ Monet วาดรู้สึกกระตือรือร้นมากกว่าเน้นความสมจริง เป็นการบันทึกเรื่องราวในแบบการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างเรียบง่ายแต่งดงามทางความรู้สึก

อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน

การศึกษาเนื้อหาเรื่องราวจากศิลปินต้นแบบ เป็นแนวทางในการไปสู่การสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้า ทั้งในรูปแบบของผลงานที่ทำให้เกิดเนื้อหา แนวความคิด ความหมาย มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก อันเกิดจากประสบการณ์ในการสร้างสรรคผลงานศิลปะ ความประทับใจในผลงานของศิลปินนั้น จึงเป็นอิทธิพลต่อข้าพเจ้า ที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ ความประณีตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรคผลงาน การใช้ทัศนธาตุ ที่ประกอบไปด้วย รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก พื้นที่ว่าง

Claude Monet

โคลด์ โมเนต์ (1840 – 1926) เป็นศิลปินวาดภาพวาดแนว (Impressionism) หรือการใช้พู่กันแต้มหรือสีที่เข้มและสีสว่าง มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นจนเกินไป ยังคุณภาพของแสงที่ปรากฏตามแบบธรรมชาติ จะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและเวลา เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาเรียบง่าย แต่กลับมีมุมมองที่พิเศษ ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

ภาพที่ 4 : “Impression, Sunrise” (ค.ศ. 1872-1873)

ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Monet_-_Impression%2C_Sunrise.jpg

เข้าถึงเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566

ภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างสำคัญในการกล่าวถึงช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน แสดงออกได้จากแสงที่ให้ความอบอุ่น ส่วนเงาหรือบรรยากาศสีฟ้า, น้ำเงิน ทำให้รู้สึกถึงช่วงเช้าเนื่องจากช่วงเช้ามืดน้ำทำให้ โคลด์ โมเนต์ ใช้สีโทนเย็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าเป็นเวลาของช่วงเช้า

มาร์กาเรต ลิฟวิงสโตน ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่า "หากทำให้ภาพนี้กลายเป็นภาพขาวดำ จะพบว่าดวงอาทิตย์ที่ปรากฏในภาพหายไปเกือบหมด" ลิฟวิงสโตนกล่าวเพิ่มว่า เทคนิคที่มอแนใช้ส่งผลต่อเปลือกสมองส่วนการเห็นที่รับรู้ถึงความส่องสว่างและสี ทำให้ผู้ชมมองเห็นดวงอาทิตย์สว่างกว่าจุดอื่น(สารานุกรมเสรี 2562)

John Constable

John Constable เป็นจิตรกรชาวอังกฤษคนสำคัญของศตวรรษที่ 19 และเป็นจิตรกรชาวอังกฤษ ที่มีการฝึกฝนด้วยตัวเองเป็นหลักจนกลายเป็นที่ยอมรับต่อคนในวงการศิลปะ และจะเห็นความเก่งกาจและความพยายามของศิลปินได้จากภาพ ดังนี้

ภาพที่ 5 : The Hay Wain (1821)

ที่มา : [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hay_Wain#/media/File:John_Constable_-_The_Hay_Wain_\(1821\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hay_Wain#/media/File:John_Constable_-_The_Hay_Wain_(1821).jpg)

เข้าถึงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2566

ภาพ The Hay Wain (ซึ่ง แปลว่า เกวียนบรรทุกฟาง) เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Constable ซึ่งได้วาดภาพนี้จากแรงดลใจที่ได้ในปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2363 ซึ่งเป็นเวลาที่ Constable ได้เดินทางไปลอนดอน เพื่อวาดภาพ Waterloo Bridge ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อ 3 ปี ก่อน และเมื่อวาดเสร็จเขาก็พบว่ามันเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยวาด ในตอนแรกเขาได้ตั้งชื่อว่า Landscape : Noon แต่ได้เปลี่ยนเป็น The Hay Wain ในภายหลังเมื่อถูกนำออกแสดงที่ Royal Academy ในเดือนพฤษภาคม ในภาพเราจะเห็นลำธาร โรงสี และกระท่อมของเพื่อนบ้านที่ชื่อ Willy Lott ในส่วนของลำธารนั้น Constable วาดให้มีขนาดใหญ่กว่าของจริง จุดโฟกัสของภาพ คือ เกวียนบรรทุกฟางที่ Constable ตั้งใจวาดให้สมจริงมากที่สุด เพราะไม่เคยมีประสบการณ์วาดภาพเกวียนมาก่อน เขาจึงให้ Johny Dunthorne วาดภาพร่างให้ และ Constable ได้เติมเต็มรายละเอียดจนสมบูรณ์ในที่สุด(สุทัศน์ ยกส้าน 2552)

ข้าพเจ้าสนใจในวิธีการสร้างงานศิลปะแบบ John Constable ซึ่งศิลปินจะเน้นการวาดโดยการทำซ้ำจนชำนาญจนเกิดความถูกต้องของแสงและเงาจนเป็นที่ยอมรับในหมู่ศิลปินและเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะของยุคนั้น ที่แสดงออกของการป้ายพู่กันและมีความกล้าที่จะลงมือในขั้นตอนต่อไปจนเป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ตัวศิลปินได้วางแผนไว้ทางด้านความคิดและประสบการณ์ตรง ซึ่งจากภาพผลงานที่ยกมาเป็นตัวอย่างชี้ให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพของศิลปิน จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำมาเป็นแนวทางในการทำงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า

John Singer Sargent

John Singer Sargent เกิดช่วง 12 มกราคม 1856 อิตาลี - 15 เมษายน 1925 ที่อังกฤษ เป็นจิตรกรผู้โด่งดังจากการวาดภาพเหมือนโดยใช้สีน้ำมัน และยังใช้สีน้ำ รวมไปถึงการวาดภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากได้เข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาศิลปะชั้นนำของฝรั่งเศสและหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงชีวิตของ Sargent เขาได้สร้างสรรค์ผลงานสีน้ำมันมากกว่า 900 ภาพ และผลงานสีน้ำมากกว่า 2,000 ภาพ รวมไปถึงผลงานภาพสเก็ตต่างๆ และ รูปวาดโดยใช้แท่งถ่านอีกนับไม่ถ้วน ผลงานของเขาถูกสร้างสรรค์มาจากการรับงานเขียนภาพเหมือน และระหว่างการเดินทางตั้งแต่ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา จึงทำให้ Sargent เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยความแม่นยำและดูเป็นธรรมชาติที่สุด

ภาพที่ 6 : Simplon Pass, จอห์น ซิงเกอร์ ชาร์เจนท์, (1911)

ที่มา : <http://zone47.com/crotos/?p170=155626>

เข้าถึงเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2566

ข้าพเจ้าสนใจในวิธีการฝึกแบบ งานศิลปะแบบอคาเดมิก หรือ (Academic Art) ซึ่งศิลปะแบบนี้จะเน้น ความถูกต้องของแสงและเงาเป็นหลักที่ปรากฏในผลงานของ Sargent ที่แสดงออกของการป้ายพู่กันและหยุด คิดไตรตรองก่อนที่จะลงมือในขั้นตอนต่อไปจนเป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ตัวศิลปินได้วางแผนไว้ทางด้านความคิด และประสบการณ์ตรง ซึ่งจากจำนวนผลงานทั้งหมดที่กล่าวมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพของศิลปิน จึง สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในการหมั่นฝึกฝนและอดทนรอ ดัง Sargent ที่เขียนถึงคนรู้จัก ทั่วไปว่า

“ผมมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเขียนภาพของเธอ และมีเหตุผลพอที่จะเชื่อว่าเธอเองก็ต้องการให้ผม เขียน และกำลังรอให้ใครสักคนเสนอความคิดนี้เพื่อเป็นสรรเสริญความงามของเธอ...คุณอาจจะบอกกับเธอว่าผมเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่จะทำดั่งว่า”(สารานุกรมเสรี 2565)

สรุปผลที่ได้จากการศึกษา

เมื่อเรามองกลับไปดูความเป็นมาของสภาวะภายในจิตใจ (ภายนอก – ภายใน) หรือสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งต้องสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ที่โน้มนำไปสู่ประเด็นทางศิลปะเพื่อการสื่อสารเนื้อหาอันลึกซึ้งของธรรมชาติ ในการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์ผลงานได้วิเคราะห์ตีความข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นส่วนสำคัญ ที่ต้องศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระ หรือแรงบันดาลใจ จากการรับฟังธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ให้ตัวข้าพเจ้า เพื่อสื่อสารออกไปให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวอย่างเข้าใจ ซึ่งเนื้อหาในบทที่ 2 เป็นข้อมูลและอิทธิพลของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “นาฏกรรมธรรมชาติ” ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อิทธิพลจาก สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และอิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน ข้อมูลด้านเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวถึง เรื่องความหมายของการใช้ชีวิตระหว่างอารมณ์ที่ข้าพเจ้ารู้สึกกับธรรมชาติ ที่เป็นประเด็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดความ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในประเด็นที่ศึกษา เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน ข้อมูลที่กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ทฤษฎีแนวความคิด หลักปรัชญา ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นการศึกษา จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่อธิบายถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่นำมาใช้ในผลงานเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของตัววัตถุ และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เนื้อหาในการศึกษาผลงานของศิลปินที่สนใจ ทั้งด้านแนวความคิดและรูปแบบ เทคนิควิธีการ เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจและปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าทำให้เกิดการพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

จากทฤษฎีสภาวะภายนอกแรงจูงใจจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งผลักดันภายนอกของตัวบุคคลที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมจรรยาทางร่างกายเนื่องจากการทำสิ่งนั้นซ้ำๆเป็นประจำ ร่างกายจะแสดงแดงพฤติกรรมออกมาโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่านิสัย ซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีสภาวะภายในในหลักปรัชญาสมุปปาท ที่อธิบายถึงวัฏจักรของอารมณ์หรือการเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติ ฉะนั้นโลก ภายนอก – ภายใน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอย่างมีสติ จึงนำไปสู่ความสงบภายในห้วงลึกทางจิตใจ เสมือนท่วงทำนองของชีวิตของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกรอยล้อมไปด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นาฏกรรม ธรรมชาติ”

บทที่ 3

ขั้นตอนการศึกษาและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและ การขับเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ โดยการบันทึกความรู้สึกของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงใจ ประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพื่อส่งต่ออารมณ์ ณ ช่วงขณะ และนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอความงามที่ซ่อนเร้นภายในหรือ “สิ่งที่เรารู้สึก” ส่งออกผ่านผลงานในรูปแบบของ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นสำคัญอีกทั้งยังทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อ ยอดจากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะจากการได้วาดภาพนอกสถานที่ และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ขณะวาดและรู้สึกกับบรรยากาศของสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งของความรู้สึกอย่างลึกซึ้งที่ข้าพเจ้ามีต่อธรรมชาติ เป็นการเผยแพร่ช่วงเวลาของชีวิตและผลงานให้เห็นถึงอารมณ์ของช่วงเวลานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี จากการสัมผัสรับรู้รูปแสงแดด อากาศ กลิ่น และพื้นผิวในธรรมชาติรอบๆ ตัวที่รายล้อมไปด้วยความรู้สึกของผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ชมผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า โดยการเปิดเผยและถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านกาลเวลา สู่ภาพที่ทำให้รู้สึกกลับมามีชีวิตและพลังงานบวกอีกครั้งผ่านเทคนิคและวิธีการทางจิตรกรรมของข้าพเจ้า และแนวคิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการถ่ายทอดอารมณ์และวัตถุประสงค์

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมชาติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เวลาของแสงเช้า เวลาของแสงเย็น หรืออาจกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติที่เป็นอยู่และเราสามารถเห็นได้เหมือนกันในทุกๆ วัน แต่กลับรู้สึกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงต้องการผนวกสิ่งที่ตาเห็นกับความเคยชินให้เชื่อมโยงกับความรู้สึกหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกพร้อมกับสัมผัสถึงอารมณ์ภายในอย่างถ่องแท้ เพื่อประกอบสร้างให้เป็นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถแบ่งรูปแบบการศึกษาข้อมูลออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติ สถานที่ และเวลา (ภายนอก) คือการเฝ้าสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งซึ่งอันก่อให้เกิดความงามที่ปรากฏอยู่บนความเป็นจริง เพื่อเห็นถึงความเป็นไปของสรรพสิ่ง โดยรอบตัวพร้อมกับจังหวะการกระทบของแสง สภาพอากาศที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เพื่อนำเสนอผ่านผลงานบนผ้าใบ

2. การศึกษาข้อมูล สภาวะทางอารมณ์ (ภายใน) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและผลงานของศิลปิน คือ การที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้วได้วาดภาพระหว่างการเดินทางไปที่ต่างๆ ทำให้รู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในการใช้ชีวิต การรับรู้ความรู้สึก การสังเกต และการมองเห็น ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และทำให้รู้จักยอมรับในกฎของธรรมชาติ

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

ภาพที่ 7 : โครงเฟรม (Frames)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

1. โครงเฟรม (Frames)

เป็นกรอบไม้ที่ถูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่รองรับของผ้าใบที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 8 : ผ้าลินิน (Linen) / ผ้าใบ (canvas)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

2. ผ้าลินิน (Linen) / ผ้าใบ (canvas)

เป็นภาพชนิดหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์ซึ่ง canvas ที่เหมาะสมควรมีความหนาเป็นพิเศษเพื่อความคงทนต่อผลงานที่สร้างสรรค์ ส่วน linen มีความคงทนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเนื่องจากทำมาจากพืชที่เกิดจากธรรมชาติ นั่นก็คือ ลินิน

ภาพที่ 9 : สีอะคริลิก (Acrylic color)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

3. สีอะคริลิก (Acrylic color)

เป็นสีที่มีลักษณะที่มีความแห้งค่อนข้างไวจึงเหมาะสำหรับการวาดในชั้นแรกหรือลงพื้นชั้นแรก

ภาพที่ 10 : สีน้ำมัน (Oil color)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

4. สีน้ำมัน (Oil color)

เป็นสีที่มีความคงทนสูงสำหรับการวาดภาพควรเลือกใช้สีที่มีเนื้อสีค่อนข้างละเอียดสูงเพราะทำให้งานที่สร้างสรรค์คงทนมากขึ้น

ภาพที่ 11 : สีถ่านชาโคล์ (Charcoal)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

5. สีถ่านชาโคล์ (Charcoal)

ใช้สำหรับการร่างภาพเพราะสามารถลบได้โดยง่ายทำให้ร่างภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

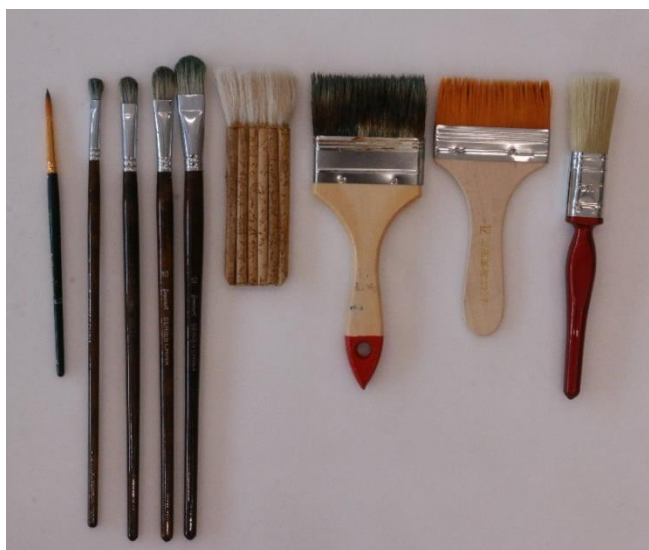

ภาพที่ 12 : น้ำมันลินซีด (Linseed oil)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

6. น้ำมันลินซีด (Linseed oil)

ใช้สำหรับผสมกับเนื้อสีน้ำมันตามความเหมาะสมทำให้วาดได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 13 : พู่กัน (Paintbrush)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

7. พู่กัน (Paintbrush)

มีหลากหลายประเภท เช่น กลม แบน ยาว เป็นต้น ส่วนขนมีทั้งนุ่มและแข็ง สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

ภาพที่ 14 : ผ้าเช็ดพู่กัน (Wipes)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

8. ผ้าเช็ดพู่กัน (Wipes)

ใช้สำหรับทำความสะอาดพู่กัน ขณะกำลังสร้างสรรค์หรือหลังทำงานเสร็จ

ภาพที่ 15 : เกรียง (Trowel)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค

9. เกรียง (Trowel)

ใช้สำหรับผสมสีหรือตีเนื้อสีให้เข้ากัน

ภาพที่ 16 : สำลีทำความสะอาด (Cotton bud)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค

10. สำลีทำความสะอาด (Cotton bud)

ใช้สำหรับเช็ดสีหรือลบสีออกเพื่อให้เห็นพื้นหลังที่ลงเอาไว้

ภาพที่ 17 : (Staple gun) / ลูกเย็บเฟรม (Staples)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

11. เครื่องยิง (Staple gun) / ลูกเย็บเฟรม (Staples)

ใช้สำหรับยิงยึดผ้าเข้ากับโครงเฟรม

ภาพที่ 18 : ถังใสตัวล้างพู่กัน (Brush cleaner)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

12. ถังใสตัวล้างพู่กัน (Brush cleaner)

ใช้สำหรับเก็บน้ำยาล้างเพื่อไม่ให้ตัวน้ำยาระเหยหลังจากล้างเสร็จควรปิดฝาไว้เสมอ

ภาพที่ 19 : รีทัชซิ่ง (Retouching)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

13. รีทัชซิ่ง (Retouching)

ใช้สำหรับเคลือบผลงานเมื่อถนอมผลงาน ตัวน้ำยาเคลือบตัวนี้เป็นแบบเคลือบชั่วคราวเนื่องจากตัวน้ำยาจะซีมและจางไปกับกาลเวลา สามารถนำผลงานกลับมาเคลือบซ้ำใหม่ได้

ภาพที่ 20 : ไม้บรรทัด (Ruler)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

14. ไม้บรรทัด (Ruler)

เอาไว้สำหรับวัดตัดผ้าเพื่อทำเฟรมสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 21 : น้ำยาล้างพู่กัน (Brush cleaning)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

15 น้ำยาล้างพู่กัน (Brush cleaning)

ใช้สำหรับล้างพู่กันและสามารถผสมสีเพื่อทำให้น้ำสีบางขึ้นและแห้งเร็ว

ภาพที่ 22 : ที่ใส่น้ำมันลินซีด (Linseed oil)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

16. ที่ใส่น้ำมันลินซีด

ใช้สำหรับใส่น้ำมันลินซีดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงลง

ภาพที่ 23 : จานสี (Palette)
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

17. จานสี (Palette)

ใช้สำหรับผสมสี

ภาพที่ 24 : ฟองน้ำ (Sponge)
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

18. ฟองน้ำ (Sponge)

ใช้สำหรับทำพื้นผิวขณะสร้างผลงานและยังสามารถใช้เคลือบผลงานได้อีกด้วย

ตารางที่ 1 ตารางภาพผลงานสร้างสรรค์จากสถานที่จริงผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
1		<p>พสธร กุลคง, วัดพระแก้ว, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
2		<p>พสธร กุลคง, สวนแก้ว, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
3		<p>พสธร กุลคง, คลองบางหลวง, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
4		<p>พสธร กุลคง, สวน100ปี จุฬา, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
5		<p>พสธร กุลคง, ฝั่งตรงข้ามบ้านศิลปินคลองบางหลวง , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
6		<p>พสธร กุลคง, รอเพื่อนที่ สวนสยาม , 2022, สีน้ำมันบน ลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
7		<p>พสธร กุลคง, หมู่บ้านคลองบางหลวง , 2022, สีน้ำมันบน ลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
8		<p>พสธร กุลคง, ตลาดวินเทจ ช่างชุ่ย, 2022, สีน้ำมันบน ลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
9		<p>พสธร กุลคง, เรือผ่านสะพานพุทธ, 2022, สีน้ำมันบน ลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
10		<p>ภาพที่ 33 พสธร กุลคง, บนสะพานพุทธ, 2022, สี น้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
11		<p>พสธร กุลคง, ท่วมหาราช, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
12		<p>พสธร กุลคง, ท่วมหาราช, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
13		<p>พสธร กุลคง, จุดเริ่มต้น(ช่างช่วย) , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
14		<p>พสธร กุลคง, ท้องฟ้าที่ท่วมหาราช , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
15		<p>พสธร กุลคง, บนสะพานพุทธ , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
16		<p>พัสธร กุลคง, หัวกะโหลก (ช่วงชู่ย), 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
17		<p>พัสธร กุลคง, ร้านหนึ่งตรงทางเข้า (ช่วงชู่ย) , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
18		<p>พัสธร กุลคง, 4แยกในกรุง , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
19		<p>พัสธร กุลคง, 4แยกในกรุง (กลางคืน) , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
20		<p>พัสธร กุลคง, สระพานคู่สระพานพุทธ , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
21		<p>พสธร กุลคง, สระพานพุทธ กลางคืน , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
21		<p>พสธร กุลคง, บนสระพานพุทธ กลางคืน , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
23		<p>พสธร กุลคง, คีนฝนตก (จุฬา), 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
24		<p>พสธร กุลคง, บ้านริมน้ำ (ท่ามหาราช), 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
25		<p>พสธร กุลคง, หน้าร้านบาบิคิว (ช่างชุ่ย), 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
26		<p>พสธร กุลคง, ลำธาร (เขาใหญ่), 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
27		<p>พสธร กุลคง, พระอาทิตย์ตก , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
28		<p>พสธร กุลคง, อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี , 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
29		<p>พสธร กุลคง, ป่าไม้ (เขาใหญ่), 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>
30		<p>พสธร กุลคง, แสงไฟช่วงชุกกลางคืน, 2022, สีน้ำมันบนลีนิน, 10 x 21 ซม.</p>

กระบวนการทางจิตรกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน (สภาวะภายนอก)

การสร้างภาพผลงานที่วาดจากสถานที่จริงทั้งหมดนี้เพียงเพราะต้องการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งภายในจิตใจของข้าพเจ้าในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อถ่ายทอดร่วมกับผลงานวิทยานิพนธ์ให้แสดงออกทางด้านอารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงตามแบบธรรมชาติให้เห็นถึงความงามและดูเป็นอิสระมากที่สุด

1. การจัดเตรียมอุปกรณ์

เฟรมที่ใช้ในการวาด ประกอบไปด้วย แผ่นพลาสติก เนื่องจากมีน้ำหนักเบาเหมาะกับการพกพาและยังสามารถติดตั้งโดยใช้คัตเตอร์ ฝ้าลินิน สีเหตุที่ใช้เพื่อต้องการให้ผลงานคงทนและพื้นผิวที่เรียบเนียนจากลินินเป็นชื่อจากพืชชนิดหนึ่งจากธรรมชาติที่นำมาทอเป็นผ้าจึงมีความคงทนสูงกาวสองหน้าแบบบาง

ภาพที่ 25 : การจัดเตรียมอุปกรณ์

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

2. การเลือกใช้ขนาดในการบันทึกภาพ

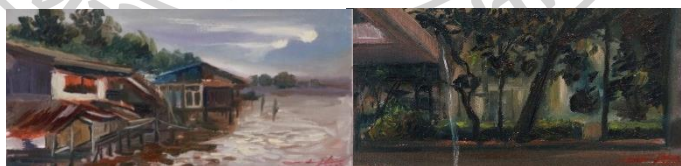
โดยจะใช้ขนาดเฟรมอยู่ที่ 10 x 21 ซม. เพื่อถ่ายต่อการพกพาและสามารถเก็บบรรยากาศโดยรอบหรือสภาวะอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ณ สถานที่จริง

ภาพที่ 26 : กล่องเหล็กกับผลงานที่ข้าพเจ้าใช้สำหรับการบันทึกภาพจากสถานที่จริง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

3. สถานที่ไปลงพื้นที่

โดยปรกติการวาดภาพจากสถานที่ที่เป็นมีมุมมองให้วาดโดยทั่วไป คือ มุมมองด้านตรง ด้านเฉียงซ้ายหรือขวา ผู้วาดควรอยู่ห่างจากระยะของจุดเด่นพอประมาณถ้าอยู่ใกล้มุมมองจะหลอกตา ทำให้ยากต่อการวัดสัดส่วน การกำหนดระยะของสายตาและระดับสายตาของผู้วาดจะอยู่ระหว่างเส้นระนาบของแกนโลกและหาจุดเด่นหรือมุมมองที่น่าสนใจจะทำให้ภาพที่วาดมีสัดส่วนและมุมมองในระดับสายตาที่ทำให้รู้สึกถึงการมองที่น่าดึงดูดใจ

ภาพที่ 27 : การบันทึกภาพจากสถานที่จริง

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

4. การเลือกช่วงเวลาในการวาด

ช่วงเวลาที่ไม่อาจกำหนดได้ตามแสงธรรมชาติ คือ ฝนตก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่มีแสงในช่วงเวลาที่บอกได้ชัด

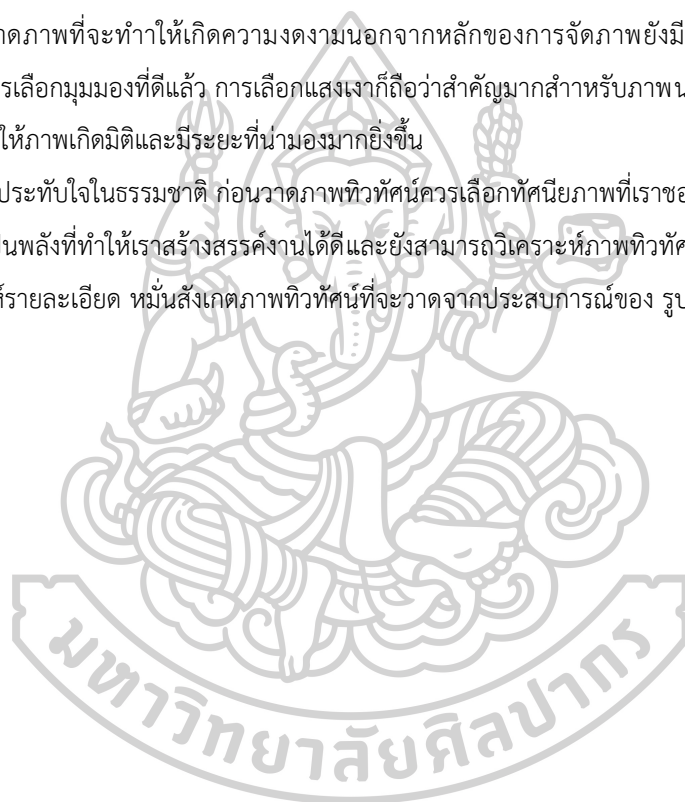
5. เทคนิควิธีการวาดในแต่ละภาพ

การวาดภาพของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยเทคนิค สีน้ำมันบนผ้าลินิน วาดโดยตามหลัก Impressionism หรือ ลัทธิประทับใจ คือการวาดภาพเล็กๆแต่ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ เช่นการใช้เนื้อสีเป็นส่วนประกอบหลักโดยการป้ายสีหน้าๆในส่วนที่ต้องการจะจับเน้น ซึ่งการวาดในแต่ละภาพนั้นข้าพเจ้าจะไม่ใช้สื่อผสมอื่นในการผสมสีน้ำมันเลย (ใช้สีจากหลอด)

6. การจัดองค์ประกอบภาพ

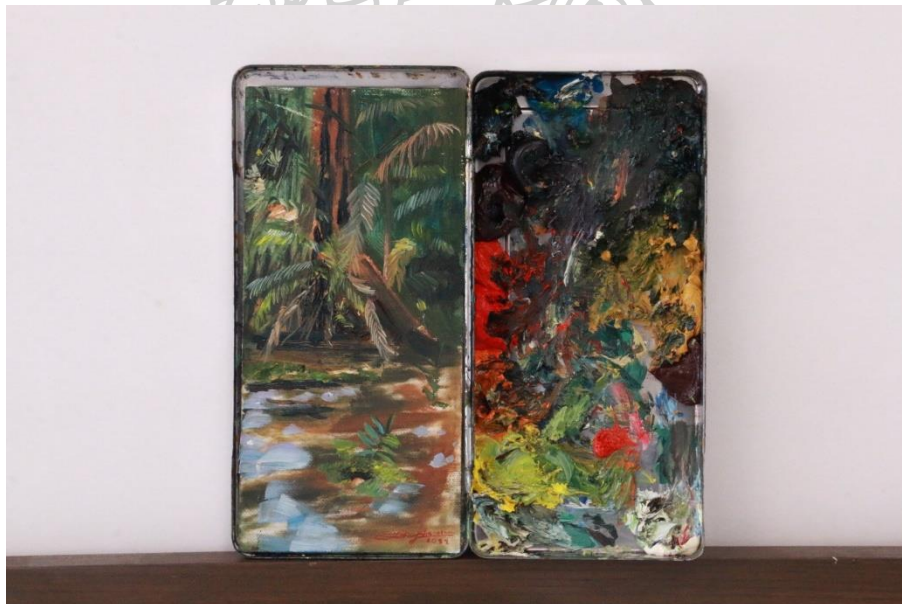
การวาดภาพที่จะทำให้เกิดความงดงามนอกจากหลักของการจัดภาพยังมีการจัดสัดส่วนให้เกิดความสวยงามและ การเลือกมุมมองที่ดีแล้ว การเลือกแสงเงาก็ถือว่าสำคัญมากสำหรับภาพนอกสถานที่ที่ต้องการลงแสงเงา เพราะจะทำให้ภาพเกิดมิติและมีระยะที่น่ามองมากยิ่งขึ้น

ความประทับใจในธรรมชาติ ก่อนวาดภาพทิวทัศน์ควรเลือกทัศนียภาพที่เราชอบ เพราะความชอบจะสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังที่ทำให้เราสร้างสรรค์งานได้ดีและยังสามารถวิเคราะห์ภาพทิวทัศน์ ใช้สายตาหามุมมอง เพื่อคิดและวิเคราะห์รายละเอียด หมั่นสังเกตภาพทิวทัศน์ที่จะวาดจากประสบการณ์ของ รูปร่าง สัดส่วน ลักษณะพื้นผิว เป็นต้น

สรุป

การที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้วได้วาดภาพต่างๆระหว่างการเดินทางไปที่ต่างๆทำให้รู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในการใช้ชีวิต การรับรู้ความรู้สึก การสังเกต และการมองเห็น ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และทำให้รู้จักยอมรับในกฎของธรรมชาติ เช่น เราปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่สามารถให้ผลได้ในทันที สิ่งที่เกิดจากนั้นคือการรอ นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตเพียงเท่านั้น หากเรามีสติและยอมรับเราก็เกิดความสุขได้จากการเฝ้ารอ คือการเฝ้าสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งซึ่งอันก่อให้เกิดความงามที่ปรากฏอยู่บนความเป็นจริง เพื่อเห็นถึงความเป็นไปของสรรพสิ่งโดยรอบตัวพร้อมกับจังหวะการกระทบของแสง สภาพอากาศที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เพื่อนำเสนอผ่านผลงานบนผ้าใบ

ภาพที่ 28 : ตัวอย่างภาพกล่องเหล็กกับผลงานที่ข้าพเจ้าใช้สำหรับการบันทึกภาพจากสถานที่จริง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

กระบวนการทางจิตรกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน (สภาวะภายใน)

การสร้างสรรค์ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลงานในผ่านรูปแบบของงาน จิตรกรรมผ่านความเป็นจริงผนวกกับอารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่ใช้เทคนิคและวิธีการทาง จิตรกรรมสีน้ำมันเป็นหลักที่อาศัยรูปแบบการเขียนแบบใช้เนื้อสีและจังหวะที่เกิดขึ้นตามอารมณ์ เพื่อขบเน้นความเป็น ผสมผสานกับกระบวนการทางเทคนิคในงานจิตรกรรมโบราณ เช่น การ Drawing การสร้าง Texture และ การ Glazing มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นถึงความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและเสริมความรู้สึกทางด้านอารมณ์และความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้ออกมาเป็นงานจิตรกรรมที่ สมบูรณ์ผ่านเทคนิคทางจิตรกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กระบวนการแรก

ภาพที่ 29 : ขั้นตอนการรองพื้น

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการรองพื้น โดยการใช้สี อะคริลิค เนื่องจากเป็นสีที่มีความแห้งที่เหมาะสมกับการรองพื้นเพื่อไว้ต่อการทำงานในกระบวนการถัดไป หลังจากนั้นเริ่มใช้ชุดสีที่เลือกจากการได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ได้ไปวาดภาพนอกสถานที่ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้สึกและความสนุกที่จึ่งใจวางแผนการเขียนรูปภาพระหว่างการทำงานเที่ยว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์แบบทำให้ข้าพเจ้าปลดปล่อยความรู้สึกลงไปในงานได้อย่างเต็มที่ เริ่ม

จากชั้นแรกใช้ไม้บรรทัดบาดสีน้ำเงินกับสีขาวจนทั่วเฟรม ไม้บรรทัดจะทำให้เกิดจังหวะของการผสมสีระหว่างสีน้ำเงินกับสีขาวจนเกิดการทับซ้อนของชั้นสีที่ทำให้เกิดความงามตามธรรมชาติ หลังจากนั้นใช้ สีน้ำเงิน และสีทอง สลักไปมาจนให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและความบังเอิญที่ลงตัว

กระบวนการ Glazing

ภาพที่ 30 : กระบวนการ (Glazing)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

กระบวนการ Glazing คือ การเคลือบสีโปร่งใสของสีโดยการระบายบางๆหรือผสมน้ำมันลินซีดมากกว่าจำนวนสี 2-3 เท่า เป็นต้นไป ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคดังกล่าวนี้ในการวาดภาพของต้นไม้สีดำเพื่อต้องการไม่ให้พื้นผิวของพื้นหลังถูกทับเพื่อให้ต้นไม้ที่ดำแต่กลับให้ความรู้สึกที่โปร่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่และว่างเปล่าของตัวเอง

กระบวนการสร้าง Texture

ภาพที่ 31 : การสร้าง (Texture)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

การสร้าง Texture คือ การเพิ่มเนื้อสี ซึ่งวาดด้วยพู่กัน แข็ง และนุ่มทำให้เห็นถึงความหนาบางและร่องรอยของที่แปรงที่ปรากฏ โดยการใช้ส่านปลาย พู่กัน ข้างพู่กันไปจนถึงด้ามจับพู่กันเพื่อให้เกิดจังหวะในการสั่นไหวของสภาวะอารมณ์ที่อยู่ภายในส่วนลึก เพื่อให้เกิดมิติที่แตกต่างและหลากหลายไปพร้อมกับช่วงเวลาการเคลื่อนที่ไปมาของร่างกายและกล้ามเนื้ออย่างซุ่มมือที่ให้ความละเอียดต่อการสร้างสรรค์ขณะปฏิบัติงาน

กระบวนการ Glazing และ เช็ดออก expunge

ภาพที่ 32 : กระบวนการ (Glazing)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

กระบวนการ Glazing คือ การเคลือบสีโปร่งใสของสีโดยการระบายบางๆหรือผสมน้ำมันลินซีตมากกว่าจำนวนสี 2-3 เท่า เป็นต้นไป ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคดังกล่าวนี้ในการเคลือบสีน้ำเงิน ทั้งภาพเพื่อคุมบรรยากาศ

โดยรวมแล้วทำให้เห็นถึงร่องรอยของการทับซ้อนที่มากขึ้นราวกับการทับถมของเวลาและอารมณ์ความรู้สึก expunge คือ การถูหรือเช็ดออกเพื่อให้เกิดแสงสว่างในภาพและทำให้รู้สึกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

กระบวนการ Retouching

ภาพที่ 33 : กระบวนการ (Retouching)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์

กระบวนการ Retouching คือ การเคลือบชั้นบนสุดของผลงาน หลังจากที่เราเสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการ ซึ่งควรรอให้สีแห้งทั้งหมดก่อนถึงจะนำผลงานมาเคลือบได้ ระยะเวลาในการแห้งขึ้นอยู่กับความหนาหรือบางของสี หรือสีที่ใช้ เช่น สีขาว จะมีการแห้งช้าที่สุดเมื่อเทียบกับในบรรดาสีต่างๆ ถ้าหากสีหนา ภายนอกอาจดูแห้งแต่ถ้าลองกด ๆ ดูจะรู้สึกนึ่มก็จะเห็นได้ว่ายังแห้งไม่สนิท จากโดยทั่วไปสีไม่หนาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ก็แห้ง แต่ถ้าหนามาก อาจเป็น เดือนหรือปีเป็นต้นไป

บทที่ 4

แนวทางการและการวิเคราะห์สร้างสรรค์

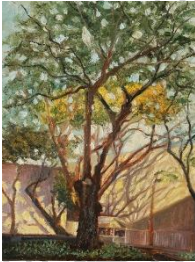

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับนาฏกรรม ธรรมชาติของการขับเคลื่อนเสมือนกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและความรู้สึกของข้าเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ โดยการบันทึกความรู้สึกของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงใจ ประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพื่อส่งต่ออารมณ์ ณ ชั่วขณะ และนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอความงดงามที่ซ่อนเร้นภายใน หรือ “สิ่งที่เรารู้สึก” ส่งออกผ่านผลงานในรูปแบบของอารมณ์ของข้าเจ้าร่วมกับการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ หรือ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็นสองรูปแบบหลัก คือผลงานที่สื่อถึงสภาวะอารมณ์ ภายนอก และภายใน ดังนี้

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (ภายนอก)

ตารางที่ 2 ตารางภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด การเกิดขึ้นธรรมชาติ (ภายนอก)

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
1		พสธร กุศลง, น้ำตกชั้น 9 , 2023, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 25 x 25 ซม.
2		พสธร กุศลง, น้ำตกชั้น 3 , 2023, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 25 x 25 ซม.
3		พสธร กุศลง , คลองบางหลวง , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 25 x 25 ซม.
4		พสธร กุศลง , ม.ธรรมศาสตร์ , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 25 x 25 ซม.
5		พสธร กุศลง , บ้านธรรมชาติ , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 25 x 25 ซม.

6		<p>พสธร กุศล , เกาะศรีซัง , 2023 , สีอะคริลิก , 30 x 40 ซม.</p>
7		<p>พสธร กุศล , ต้นมะขามเกาะศรีซัง , 2023 , สีอะคริลิก , 30 x 40 ซม.</p>
8		<p>พสธร กุศล , ต้นไม้ ม.ศิลปากร , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.</p>
9		<p>พสธร กุศล , สวนแก้ว ม.ศิลปากร , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ , 21 x 29.7 ซม.</p>
10		<p>พสธร กุศล , น้ำตก (ประเทศลาว) , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ , 21 x 29.7 ซม.</p>

11		<p>พัสธร กุศล , ถนนคนเดิน (ประเทศลาว) , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ, 21 x 29.7 ซม.</p>
12		<p>พัสธร กุศล , บางแสน , 2023 , สีอะคริลิก , 20 x 30 ซม.</p>
13		<p>พัสธร กุศล , สวนธรรมชาติ , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.</p>
14		<p>พัสธร กุศล , แสงยามเย็นเยาวราช, 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.</p>
15		<p>พัสธร กุศล , ตลาดบ้านใหม่100ปี , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ, 21 x 29.7 ซม.</p>

16		<p>พสธร กุศล , วัดพระสมุทรเจดีย์, 2023 , สีอะคริลิก , 30 x 40 ซม.</p>
17		<p>พสธร กุศล , วัดหลวงปู่โต๊ะ, 2023 , สีอะคริลิก , 30 x 40 ซม.</p>
18		<p>พสธร กุศล , วัดพระแก้ว, 2023 , สีอะคริลิก , 30 x 40 ซม.</p>
19		<p>พสธร กุศล , วัดอรุณ, 2023 , สีอะคริลิก , 30 x 40 ซม.</p>
20		<p>พสธร กุศล , เสาชิงช้า , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.</p>

21		<p>พสธร กุศล , หน้าเสาชิงช้า , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 15 x 20 ซม.</p>
22		<p>พสธร กุศล , แยกวัดโพธิ์ , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.</p>
23		<p>พสธร กุศล , ในวัดโพธิ์ , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.</p>
24		<p>พสธร กุศล , วัดนาคปรก , 2023 , สีน้ำมัน , 30 x 40 ซม.</p>
25		<p>พสธร กุศล , ณ วัดหลวงปู่โต๊ะ , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.</p>

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของผลงาน ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (สภาวะอารมณ์ภายนอก)

ภาพที่ 34 : พสธร กุลกลง , สวนแก้ว ม.ศิลปากร , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ, 21 x 29.7 ซม.

การได้วาดภาพสวนแก้วที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและมีโอกาสเห็นแสงแดดช่วงเที่ยงตรงมานับเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนศิลปะส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะมารับบรรยากาศนี้ แต่ในช่วงเวลานี้ท้องฟ้ามีความสดใสและมีแสงแดดจัดเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของความละอู่ร้อนของแสงแดดที่ตกกระทบพื้นในสวน ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมพันธ์กับแสงที่อบอุ่นและย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสีน้ำมันบนกระดาษ วาดในช่วงเวลาของเที่ยงตรงเป็นต้นไปในสภาพอากาศที่มีความร้อน อบอุ่นและร่มเย็นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่แสงแดดอันอบอุ่นทำให้เห็นถึงสีของบรรยากาศดังรูปตัวอย่างที่ปรากฏ สาเหตุที่เลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าวาดด้วยสีน้ำมันบนกระดาษ สิ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือความพิเศษของกระดาษเวลาวาดจะดูดน้ำมันของสีทำให้สีที่วาดลงไป จะวาดแบบแห้งๆแต่สามารถซ้อนทับชั้นสีได้ตามความเหมาะสมจึงสะดวกต่อการพกพาแต่ควรเป็นกระดาษที่มีความเฉพาะเพื่อให้ผลงานที่คงทนและเก็บได้นานเป็นพิเศษ

ภาพที่ 35 : พสธร กุศล, ม.ธรรมศาสตร์, 2023 , สีนํ้ามันบนผ้าใบ, 25 x 25 ซม.

การได้วาดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงต้นปี 2023 มีโอกาสเห็นแสงแดดช่วงเช้า นับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีเยี่ยมกับสภาพบรรยากาศนี้ แต่ในช่วงเวลานี้ท้องฟ้ามีความสดใส แต่มีสภาพอากาศแปรปรวนเหมือนฝนกำลังจะตก เวลานั้นมีลมแรงพอสมควรแต่ให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย ทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของต้นไม้ที่หนาแน่น และเขียวขจีของแสงแดดที่ตกกระทบในสวนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมผัสกับแสงที่อบอุ่นและร่มรื่น ย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ ในขนาดไม่ใหญ่มาก วาดในช่วงเวลาเช้าเป็นต้นไปในสภาพอากาศที่มีความร่มเย็นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่แสงแดดอ่อนอบอุ่นและความร่มรื่นของบรรยากาศที่ทำให้เห็นถึงสีที่แสดงออกทางบรรยากาศดังรูปตัวอย่างที่ปรากฏได้ชัดเจน สาเหตุที่เลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าวาดด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ สิ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือความพิเศษของผ้าใบที่ทำให้สีเกาะได้ดี เพื่อให้ผลงานที่คงทนและเก็บได้นานเป็นพิเศษ

ภาพที่ 36 : พสธร กุศล , ณ วัดหลวงปู่โตะ , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.

การได้วาดที่วัดหลวงปู่โตะ ข้าพเจ้ามีโอกาสเห็นแสงแดดช่วงบ่ายนับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีเยี่ยมกับสภาพบรรยากาศนี้และรู้สึกถึงความขลังของวัดที่มีผู้คนให้ความสัจธา แต่ในช่วงเวลานั้นท้องฟ้ามีความสดใส แต่มีสภาพอากาศที่มีฝุ่น ณ เวลานั้นให้ความรู้สึกถึงแสงแดดส่องแต่กลับจิตใจสงบนิ่ง ทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของต้นไม้ที่หนาแน่นและเขียวขจี แสงแดดที่ตกกระทบกับพื้นทำให้รู้สึกถึงความสว่างทางปัญญา ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมผัสกับแสงที่อบอุ่นและร่มรื่น ย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ต่างกันไป

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสี Acrylic บนผ้าใบ ในขนาดไม่ใหญ่มาก วาดในช่วงเวลาช่วงบ่ายเป็นต้นไปในสภาพอากาศที่มีความร่มเย็นและสบายใจมากขณะที่วาด เวลาในการวาดข้าพเจ้าใช้เกียงในการวาดแทนพู่กัน เหมือนการปั้นภาพ ที่ทำให้เห็นถึงสีที่แสดงออกทางบรรยากาศดังรูปตัวอย่างที่ปรากฏได้ชัดเจนและรวดเร็วจะได้บันทึกช่วงอารมณ์นั้นได้ดี สาเหตุที่เลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าวาดด้วยสี Acrylic ผ้าใบ สิ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือความพิเศษของผ้าใบที่ทำให้สีเกาะได้ดีเพื่อให้ผลงานที่คงทนและเก็บได้นานเป็นพิเศษ

ภาพที่ 37 : พสธร กุศลง , เสาชิงช้า , 2023 , สีอะคริลิก , 15 x 20 ซม.

การได้วาดที่เสาชิงช้าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มีมองเห็นวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีความพิเศษเนื่องจากวาดในมุมสูง ข้าพเจ้ามีโอกาสเห็นแสงไฟวัดในช่วงเวลากลางคืนนับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีเยี่ยมกับสภาพบรรยากาศที่แสนสุขนี้และรู้สึกถึงความงดงามของแสงช่วงกลางคืนซึ่งเป็นวัดที่มีผู้คนให้ความสัทธา แต่ในช่วงเวลานั้นท้องฟ้ามีความมืดแต่ไม่สนิทมากนักเพราะว่าอยู่ในตัวเมือง แต่มีสภาพอากาศเย็นสบายและมีลมพัดอย่างสม่ำเสมอ ณ เวลานั้นให้ความรู้สึกถึงจิตใจที่สงบนิ่งจนเกิดความสุขสบายใจ จากทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของต้นไม้ที่หนาแน่นและแสงที่ปรากฏออกมาจากตัววัด ทำให้รู้สึกถึงความสว่างทางปัญญา ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่านคลายเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมผัสกับแสงที่อบอุ่นและร่มรื่น ย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสี Acrylic บนผ้าใบ ในขนาดไม่ใหญ่มาก วาดในช่วงเวลาช่วงเวลากลางคืนเป็นต้นไป ในสภาพอากาศที่มีความร่มเย็นและสบายใจมากขณะที่วาด เวลาในการวาดข้าพเจ้าใช้พู่กันป้ายเนื้อสีให้มีความหนาเพื่อทำให้เห็นถึงสีที่แสดงออกทางบรรยากาศ และเกิดระยะในผลงานตั้งรูปตัวอย่างที่ปรากฏ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วจะได้บันทึกช่วงอารมณ์นั้นได้ดี สาเหตุที่เลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าวาดด้วยสี Acrylic ผ้าใบ ที่เป็นภาพที่บรรยายความงดงามช่วงค่ำคืนที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด สิ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือความพิเศษของผ้าใบที่ทำให้สีเกาะได้ดีเพื่อให้ผลงานที่คงทนและเก็บได้นานเป็นพิเศษ

ภาพที่ 38 : พสธร กุศลง , น้ำตก (ประเทศลาว) , 2023 , สีน้ำมันบนกระดาษ, 21 x 29.7 ซม.

การไปเยือนประเทศลาวและมีโอกาสเห็นวิวของน้ำตก นับเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปรารถนา แต่ในช่วงเวลานั้นท้องฟ้าระหว่างประเทศยังไม่เปิดเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของน้ำตกตาดควางสี หลวงพระบาง ประเทศลาว อาจช่วยให้เราผ่อนคลายและย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสีน้ำมันบนกระดาษ วาดในช่วงเวลาบ่ายๆในสภาพอากาศที่หนาวและเย็นปกคลุมไปด้วยหมอกและละอองน้ำที่กระทบแสงแดดอ่อนอบอุ่นทำให้เห็นถึงสีของบรรยากาศตั้งรูปตัวอย่างที่ปรากฏ สาเหตุที่เลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าวาดด้วยสีน้ำมันบนกระดาษ สิ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือความพิเศษของกระดาษเวลาวาดจะดูดน้ำมันของสีทำให้สีที่วาดลงไปจะวาดแบบแห้งๆแต่สามารถซ้อนทับชั้นสีได้ตามความเหมาะสมจึงสะดวกต่อการปกพาดแต่ควรเป็นกระดาษที่มีความเฉพาะเพื่อให้ผลงานที่คงทนและเก็บได้นานเป็นพิเศษ

ภาพที่ 39 : พสธร กุศล , บางแสน , 2023 , สีอะคริลิก , 20 x 30 ซม.

การได้วาดที่บางแสน เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มองเห็นทะเลกว้างไกลสุดขอบฟ้า ซึ่งมีความพิเศษเนื่องจากวาดในช่วงเวลา Twilight คือช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังจกดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว ประมาณ 15 – 30 นาที ข้าพเจ้ามีโอกาสเห็นแสงในช่วงเวลาตอนเย็นนี้นับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีเยี่ยมพร้อมกับสภาพบรรยากาศที่แสนสุขและรู้สึกถึงความงดงามของแสงช่วง Twilight ซึ่งเป็นแสงที่ปรากฏความงาม ณ ขณะหนึ่งเท่านั้นและในแต่ละวันก็ไม่ซ้ำกัน แต่ในช่วงเวลานั้นท้องฟ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนสีเกิดขึ้น พร้อมกับอากาศเย็นสบายและมีลมพัดอย่างสม่ำเสมอ เวลานั้นให้ความรู้สึกถึงจิตใจที่สงบนิ่งจนเกิดความสุขสบายใจ จากทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของน้ำทะเลและแสงที่ปรากฏออกมาจากท้องฟ้า ทำให้รู้สึกถึงความงดงามของธรรมชาติที่แสนจะพิเศษ ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายเมื่อเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมผัสกับแสงที่อบอุ่นและร่มเย็นยามตะวันตกลับขอบฟ้า นำพ่าย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสี Acrylic บนผ้าใบ ในขนาดไม่ใหญ่มาก วาดในช่วงเวลาช่วง Twilight ใช้เวลาวาดประมาณ 30 นาที ในสภาพอากาศที่มีความร่มเย็นและสบายใจมากขณะที่วาด เวลาในการวาดข้าพเจ้าใช้พู่กันป้ายอย่างผ่อนคลาย เพื่อทำให้เห็นถึงสีที่แสดงออกของบรรยากาศอย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดระยะในผลงานดังรูปตัวอย่างที่ปรากฏ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วจะได้บันทึกช่วงอารมณ์นั้นได้ดี สาเหตุที่เลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่าง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าวาดด้วยสี Acrylic ผ้าใบ ที่เป็นภาพที่บรรยายความงดงามช่วง Twilight ที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด

สรุป

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในเวลาที่อายุ 24 ปี และผลงานชิ้นนี้เป็นงานที่อยู่ในภาพชุดดังกล่าวนี้ด้วย สามารถบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของข้าพเจ้ายิ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการทำงานศิลปะที่ออกไปเดินทางหรือสังเกตุธรรมชาติ ณ สถานที่ต่างๆ เพื่อเห็นชีวิตและการเปลี่ยนแปลง ตลอดการทำงาน ทั้งหมด 2ปี ที่ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 1000 ชิ้น และจะอุทิศชีวิตให้แก่การวาดรูป กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าไม่เคยหยุดพยายามที่จะสร้างผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก ในช่วงบั้นปลายชีวิตข้าพเจ้าอยากสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไป

จากประสบการณ์ตรงการทำซ้ำสามารถอธิบายอารมณ์ออกมาได้ และใช้เพื่อช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความสูงต่ำทางด้านอารมณ์ที่มี ซึ่งจะช่วยให้เรามีความสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการทางความรู้สึกและผสมผสานกับการมองจากการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองว่าขณะนี้มีความรู้สึกใดเกิดขึ้นช่วยเพิ่มการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ โดยในการเริ่มต้นคุณสามารถเลือกหลักของสภาวะทางอารมณ์ เพื่อให้ตนเองควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นพร้อมกับทำความเข้าใจกับสภาวะอารมณ์ของตนเองแต่ละช่วงขณะ เมื่อตระหนักรู้ถึงสภาวะอารมณ์เหล่านั้นแล้วอารมณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงควรเรียนรู้ในอารมณ์และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอารมณ์นั้นเพื่อเข้าถึงธรรมชาติของอารมณ์

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 40 : พสธร กุลดง, ต้นไม้้อัจจรรย์ , 2023, สีน้ำมันบนลินิน, 85 x 105 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

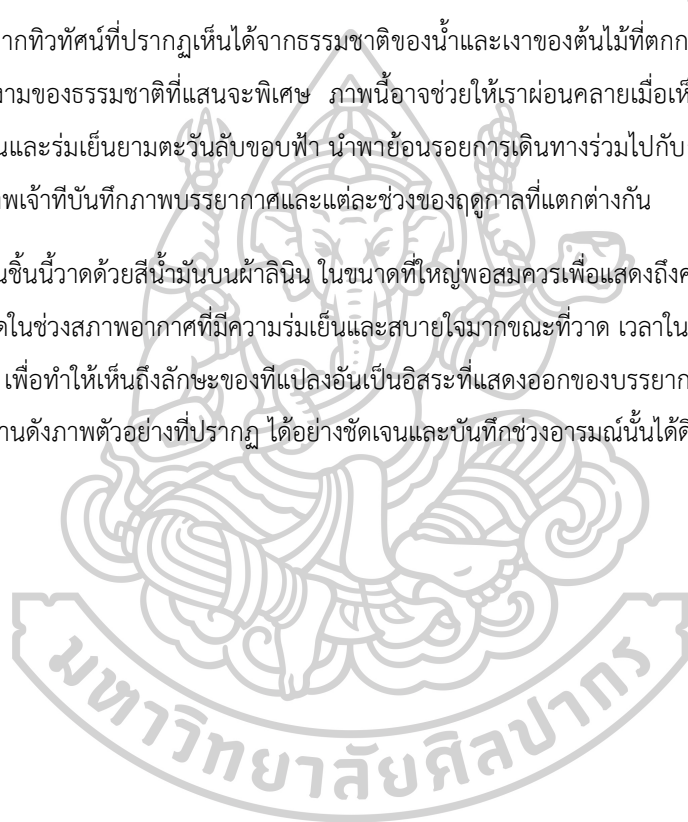
การบันทึกความรู้สึกของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์แต่ความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงใจ ประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพื่อส่งต่ออารมณ์ ณ ช่วงขณะ และนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอความงดงามที่ซ่อนเร้นภายในหรือ “สิ่งที่เรารู้สึก” ส่งออกผ่านผลงานในรูปแบบของอารมณ์ของข้าพเจ้าร่วมกับการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ

“สิ่งที่เรารู้สึก” คืออารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเอาอะไรมาวัดได้ มันเป็นคุณสมบัติอันละเอียดอ่อนราวกับว่าเป็นไปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

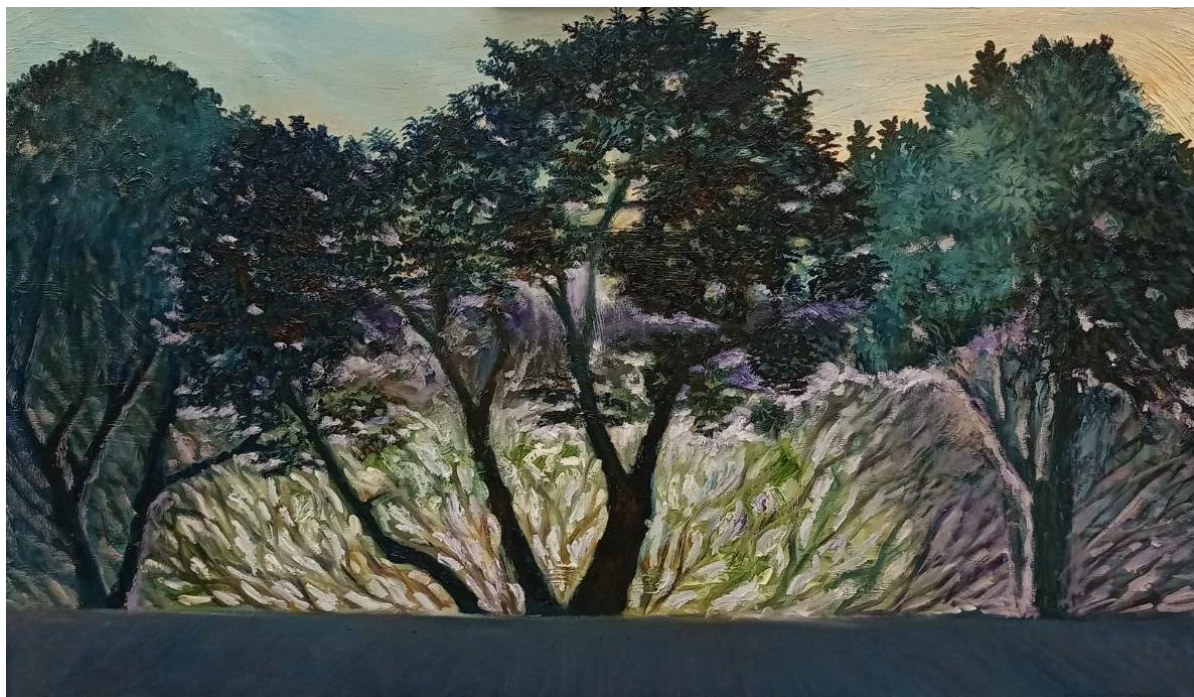
ร่างกายและสมอง มากกว่าการมองเห็น สิ่งที่เราารู้สึกอาจช่วยให้เราตัดสินใจได้รวดเร็ว ไม่ต้องคิดมาก แต่ไม่ได้ทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอไป

การวาดภาพต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมา เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ยังมองเห็นถึงความเคลื่อนไหวและจังหวะท่าทีของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่กลางน้ำ ซึ่งมีความพิเศษเนื่องจากข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนจึงมีความพิเศษ คือทำไมถึงขึ้นกลางแม่น้ำได้และทำไมก่อต้นวาสนาถึงใหญ่มากและทำไมอยู่กันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้ามีโอกาสพบเห็นในครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีเยี่ยมพร้อมกับสภาพบรรยากาศที่แสนสุขและรู้สึกถึงความงามของแสงช่วงเช้าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นสภาวะอารมณ์ที่ปรากฏความงาม ณ ขณะหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวันก็ไม่ซ้ำกัน แต่ในช่วงเวลานั้นทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ พร้อมกับอากาศเย็นสบายและมีลมพัดอย่างสม่ำเสมอ เวลานั้นให้ความรู้สึกถึงจิตใจที่สงบนิ่งจนเกิดความสบายใจ จากทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติของน้ำและเงาของต้นไม้ที่ตกกระทบปรากฏออกมา ทำให้รู้สึกถึงความงามของธรรมชาติที่แสนจะพิเศษ ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายเมื่อเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมผัสกับแสงที่อบอุ่นและร่มเย็นยามตะวันลับขอบฟ้า นำพ่าย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บ้านที่สภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสีน้ำมันบนผ้าลินิน ในขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อแสดงถึงความงามทางธรรมชาติได้อย่างชัดเจน วาดในช่วงสภาพอากาศที่มีความร่มเย็นและสบายใจมากขณะที่วาด เวลาในการวาดข้าพเจ้าใช้พู่กันป้ายอย่างผ่อนคลาย เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของที่แปลงอันเป็นอิสระที่แสดงออกของบรรยากาศอย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดระยะในผลงานดังภาพตัวอย่างที่ปรากฏ ได้อย่างชัดเจนและบันทึกช่วงอารมณ์นั้นได้ดี

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 41 : พสธร กุลกลง, ธรรมชาติเด่นรำ , 2023, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 70 x 120 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 3

เป็นภาพที่ข้าพเจ้าได้วาดจากสถานที่นั้นๆ และได้ใช้ช่วงเวลาเข้าไปรวมกับภาพทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงอัศจรรย์ ภายในจิตใจของข้าพเจ้า โดยภาพที่วาดใช้เวลาร่วมเดือนจากการค่อยๆ สังเกตแสงของช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน จนผลงานสำเร็จตามสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าเอง

ปรากฏการณ์แสงอัศจรรย์ คือ การที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้วได้วาดภาพต่างๆ ระหว่างการเดินทางไปที่ต่างๆ ทำให้รู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในการใช้ชีวิต การรับรู้ความรู้สึก การสังเกต และการมองเห็น ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และทำให้ยอมรับในกฎของธรรมชาติ เช่น เราปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่สามารถให้ผลได้ในทันที สิ่งที่เกิดจากนั้นคือการรอ นี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตเพียงเท่านั้น หากเรามีสติและยอมรับเราก็จะเกิดความสุขได้จากการเฝ้ารอ คือการเฝ้าสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งอันก่อให้เกิดความงามที่ปรากฏอยู่บนความเป็นจริง เพื่อเห็นถึงความเป็นไปของสรรพสิ่งโดยรอบตัวพร้อมกับจังหวะการกระทบของแสงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เพื่อนำเสนอผ่านผลงานบนผ้าใบ

สรุป คือการกล่าวถึงความบังเอิญ หรือ ปากฎการณ์ ทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของทุกสิ่งหากเราได้สังเกตสิ่งนั้น เช่น การกระจายรูปแบบของน้ำตกที่กำลังตก กาลเคลื่อนที่ของก้อนเมฆ และ จังหวะการแปรเปลี่ยนของรากไม้ ที่ทำให้ดูสลับพร้อมกันหน้าตึงดูต ทำให้ข้าพเจ้าไม่อยากจะแยกความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ให้ออกจากกัน หากเป็นไปได้จะนำความเป็นธรรมชาติ ชีวิต และ วิญญาณ มาหลอมรวมกัน จนเกินเป็นผลงานที่ลงตัวในการพัฒนางานไปตามแบบธรรมชาติของตัวมันเองทางด้านงานสร้างสรรค์ และกระบวนการความคิดและความเป็นไปได้ที่มีได้มีคำตอบตายตัว ข้าพเจ้าได้ศึกษาและหาข้อมูลมาทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่ข้าพเจ้าอยากทดลองทำก็คือ การที่จะใช้หลักการวาดตามอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (ภายใน)

ตารางที่ 3 ตารางภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด ธรรมชาติกับการเดินทาง (ภายใน)

ลำดับ	ภาพ	รายละเอียด
1		พสธร กุศลง , แสดงดวงจันทร์ , 2023 , สีนํ้ามันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.
2		พสธร กุศลง , พระจันทร์ , 2023 , สีนํ้ามันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.
3		พสธร กุศลง , จันทร์เจ้า , 2023 , สีนํ้ามันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.
4		พสธร กุศลง , จากพระจันทร์สู่โลก , 2023 , สีนํ้ามันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.
5		พสธร กุศลง , น้ำตกอาบแสงจันทร์ , 2023 , สีนํ้ามันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.

6		พสธร กุศลง , พระจันทร์ในเงาเมฆ , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 30 x 40 ซม.
7		พสธร กุศลง , แสงของดวงดาว , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 45 x 65 ซม.
8		พสธร กุศลง , ป่าอาบแสงพระจันทร์ , 2023 , สีน้ำมันบนผ้าใบ , 100 x 120 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3

จากการที่ข้าพเจ้าได้คอยสังเกตและทำความเข้าใจกับตนเองที่ได้รู้สึกต่อธรรมชาติแล้วปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อคุมตัวเองให้อยู่และไม่ให้เคลียดจนเกินไปใช้ร่างกายและจิตใจเปิดรับความเป็นธรรมชาติ เช่น รู้สึกรับรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้จนเกิดเป็นนิสัยเสมือนกับกระจกที่สะท้อนตัวเราจึงเห็น รับรู้ถึงช่วงเวลานั้น แล้วนำมารวบรวม ประมวลผล และประกอบสร้างออกมาเป็น ภาพที่สร้างด้วยความรู้สึก ที่มีความสมบูรณ์ด้วยการมีจิตใจเปิดกว้างมากขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิตและเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติอย่างเป็นอิสระและเป็นตัวเอง จึงใช้สีน้ำเงินเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกรับรู้ถึงพลังงานธรรมชาติ

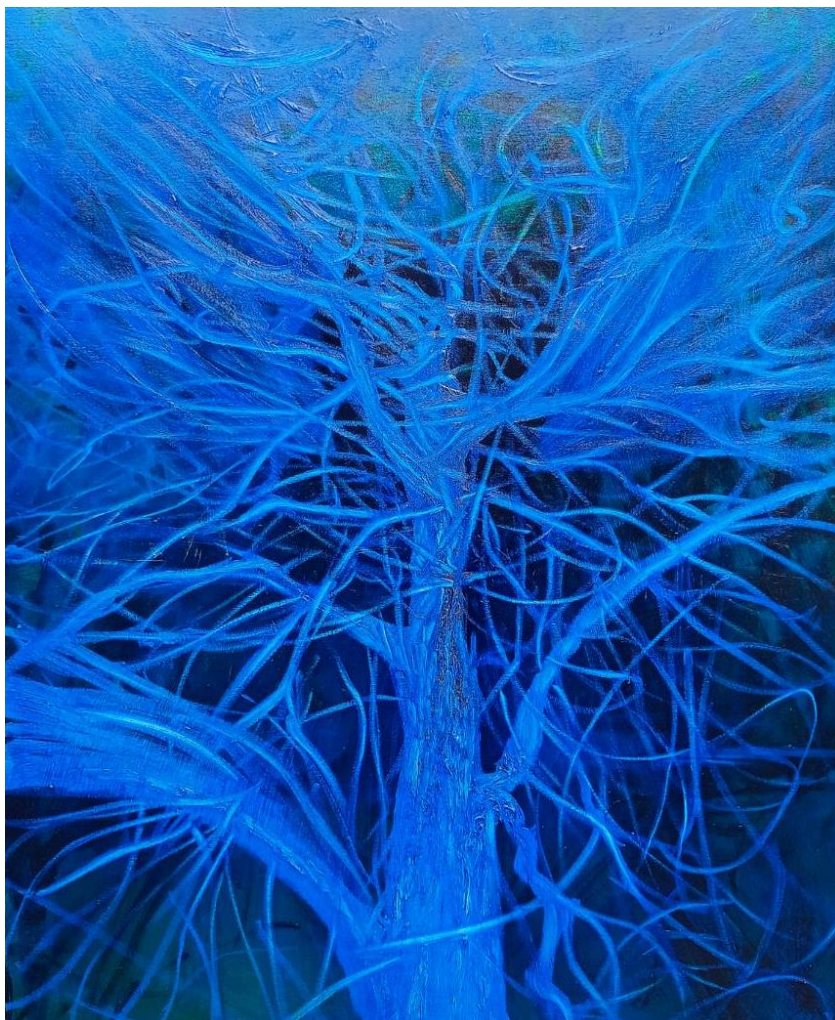
การแสดงออกอย่างเด่นชัดในเรื่องของอารมณ์ ส่งผลต่อความรู้สึกของที่ถูกบันทึก ในช่วงเวลาหนึ่ง ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เรื่อง “นาฏกรรม ธรรมชาติ” มีการอธิบาย ถึงอิทธิพลของสีที่ส่งผลต่ออารมณ์และความคิดของมนุษย์โดยสีที่มนุษย์รับรู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ประสบการณ์ที่เคยรับรู้ อย่างเช่น สีที่ใช้เป็นหลักของภาพชุดนี้เป็นภาพสะท้อน สีที่ใช้คือ สี Passion blue ทำให้รู้สึก สุขุม สงบ เยือกเย็น และลึกกลับหน้าค้นหา เป็นภาพสะท้อนของสีจึงทราบได้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์รับรู้เป็น ภาษาสากลที่มนุษย์สามารถรับรู้และมี

การรับรู้ความหมายที่ร่วมกัน ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับมาคล้ายๆ กัน ถึงแม้จะเป็นการรับรู้ที่ต่างภาษาก็สามารถเข้าใจกันและรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้

ภาพเขียนนี้บรรยายภาพโดยรวมซ้ำเจ้ามุ่งเน้นความรู้สึกของสภาวะอารมณ์ผ่านสี Passion blue และสีขาว ที่ให้ความหมายของสภาวะอารมณ์ “ภายใน” ได้เป็นอย่างดีราวกับสีของแสงอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติ ตามที่สีได้แทรกตัวอยู่ในทุกบริเวณของภาพกับสี Passion blue ที่เป็นสีของแสงสว่างภายในที่รายล้อม อาจจะกล่าวถึงสภาพของธรรมชาติ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สีสันต่างๆ ที่อยู่ในเรื่องกับถูก บรรยากาศของสี Passion blue และสีขาวดูคลี่คลายไปจนดูราวกับเกิดแสงสว่างความสดใส กลมกลืนเข้าด้วยกัน ภาพเองก็เลื่อนรางไม่ต่างกับสภาวะภายในที่เปลี่ยนไปเสียแล้ว การที่รายละเอียดบริเวณพื้นผิวนั้น ส่งผลให้ความรู้สึกผ่านพื้นผิวของวัตถุนั้นให้ดูสมจริงขึ้น กลายเป็นสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกกลับและสวยงามสู่ผู้ชม อีกนัยหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าการผ่านพื้นสภาวะของความรู้สึกภายนอกในการวาดภาพจากสถานที่จริงมาเป็นจำนวนมาก ผ่านรูปแบบการนำเสนอในอีกโลกทางความรู้สึกของสภาวะภายในของข้าพเจ้า ก่อนสี รอยฝีแปรง การขีดออก และเติมเข้าไปใหม่ ได้สร้างคลื่นที่เคลื่อนไหวใน บรรยากาศของภาพเป็นเสมือนมวลอากาศหรืออยู่วิญญูณที่เคลื่อนไหวอย่างแยกตัวท่ามกลางความจริงในการ รับรู้ของมนุษย์การรับรู้ในที่นี้ก็คือสีที่เกิดจากการสัมผัสของแสงกับจอประสาทตา เกิดเป็นการเชื่อมต่อของ สิ่งที่ซ่อนทับกันอยู่อย่างไม่รู้สึกลับแยก สรุปลแล้วการสื่อสารด้วยสี Passion blue นั้นได้สร้างสภาวะการรับรู้ที่ สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนตัวกับประสบการณ์ร่วมที่มีร่วมกันของผู้ชมได้เป็นอย่างดีทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารนั้นมีความหนักแน่นและแข็งแรง มากกว่าการสื่อสารด้วยรายละเอียดของภาพที่คมชัดจนบดบังความรู้สึกของช่วงเวลาและสภาวะทางอารมณ์นั้นไป

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5

ภาพที่ 42 : พสธร กุลกลง, พงไพร , 2023, สีน้ำมันบนลินิน, 90 x 120 . ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 5

ทำให้ได้เรียนรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์ ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและผลงานของศิลปิน คือ การที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้วได้วาดภาพต่างๆระหว่างการเดินทางไปต่างๆทำให้รู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในการใช้ชีวิต การรับรู้ความรู้สึก การสังเกต และการมองเห็น ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และทำให้รู้จักยอมรับในกฎของธรรมชาติ เช่น เราปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่สามารถให้ผลได้ในทันที สิ่งที่เกิดจากนั้นคือการรอ นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตเพียงเท่านั้น หากเรามีสติและยอมรับเราก็จะเกิดความสุขได้จากการเฝ้า

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6

ภาพที่ 43 : พสธร กุศลลง, ต้นไม้อันแห่งพงไพร , 2023, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 180 x 210 ซม.

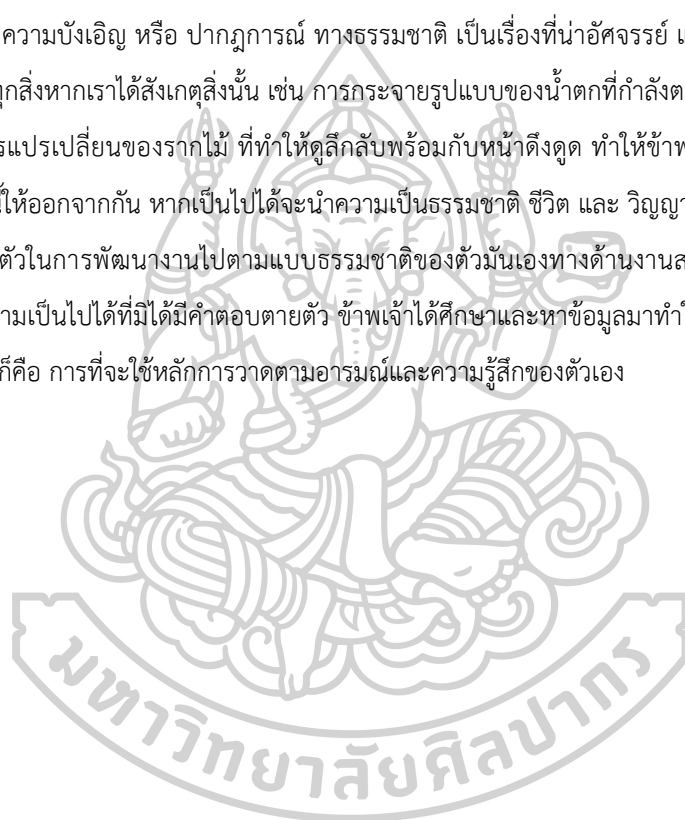
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 6

การวาดภาพต้นไม้อันแห่งพงไพร ต้นนี้ขึ้นมา เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มีมองเห็นถึงความเคลื่อนไหวและจังหวะท่าทีของต้นไม้ที่เกิดขึ้นในจิตใจสำนึกของข้าพเจ้า ซึ่งมีความพิเศษเนื่องจากข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนจึงมีความพิเศษ คือทำไมเป็นเช่นและทำไมถึงจะเคลื่อนไหวอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ข้าพเจ้ามีโอกาสรู้ถึงสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจสำนึกครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีเยี่ยมพร้อมกับสภาพบรรยากาศที่แสนสุขและรู้สึกถึงความงดงามของแสงช่วงเวลาขณะสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นสภาวะอารมณ์ที่ปรากฏความงาม ณ ขณะ ในแต่ละวันก็ไม่ซ้ำกัน แต่ในช่วงเวลานั้นทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ พร้อมกับอากาศเย็นสบายและมีลมพัดอย่างสม่ำเสมอ เวลานั้นให้ความรู้สึกถึงจิตใจที่สงบนิ่งจนเกิดความสบายใจ จากทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นได้จากธรรมชาติโดยรอบถูกสร้างสรรค์ออกมาด้วยภาษาจิตรกรรมปรากฏออกมาอย่างน่าสนใจ ทำให้รู้สึกถึงความงดงามของธรรมชาติที่แสนจะ

พิเศษ ภาพนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายเมื่อเห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่สัมผัสกับแสงที่อบอุ่นและร่มเย็นยามตะวันลับขอบฟ้า นำพาย้อนรอยการเดินทางร่วมไปกับการเดินทางในการวาดภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าที่บันทึกภาพบรรยากาศและแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ต่างกันไป

ผลงานชิ้นนี้วาดด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ ในขนาดที่ใหญ่พอสมควรเพื่อแสดงถึงความงดงามทางธรรมชาติได้อย่างชัดเจน วาดในช่วงสภาพอากาศที่มีความร่มเย็นและสบายใจมากขณะที่วาด เวลาในการวาดข้าพเจ้าใช้พู่กันป้ายอย่างผ่อนคลาย เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของที่แปลงอันเป็นอิสระที่แสดงออกของบรรยากาศอย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดระยะในผลงานดังภาพตัวอย่างที่ปรากฏ ได้อย่างชัดเจนและบันทึกช่วงอารมณ์นั้นได้ดี

สรุปคือ ความบังเอิญ หรือ ปากฎการณ์ ทางธรรมชาติ เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของทุกสิ่งหากเราได้สังเกตเห็น เช่น การกระจายรูปแบบของน้ำตกที่กำลังตก กาลเคลื่อนที่ของก้อนเมฆ และ จังหวะการแปรเปลี่ยนของรากไม้ ที่ทำให้ดูลึกซึ้งพร้อมกับหน้าตาดึงดูด ทำให้ข้าพเจ้าไม่ยากแยกความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ให้ออกจากกัน หากเป็นไปได้จะนำความเป็นธรรมชาติ ชีวิต และ วิญญาณ มาหลอมรวมกัน จนเกินเป็นผลงานที่ลงตัวในการพัฒนางานไปตามแบบธรรมชาติของตัวเองทางด้านงานสร้างสรรค์และกระบวนการความคิดและความเป็นไปได้ที่มีได้มีคำตอบตายตัว ข้าพเจ้าได้ศึกษาและหาข้อมูลมาทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่ข้าพเจ้าอยากทดลองทำก็คือ การที่จะใช้หลักการวาดตามอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง

ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7

ภาพที่ 44 : พสธร กุลลง, ดวงจันทร์สะท้อนพงไพร , 2023, สีน้ำมันบนลินิน, 140 x 210 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 7

ความลับในการเพิ่มโอกาสที่ทำให้ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้สะท้อนกับความเป็นธรรมชาติได้โดยใช้ดวงจันทร์ เป็นสื่อกลางของการส่งผ่านอารมณ์ดังภาพที่สร้างสรรค์นี้ จากการทบทวนวรรณกรรมทำให้นักย้อนกลับไปถึงอดีต สาเหตุที่เริ่มทำงานชิ้นนี้เริ่มจากความฝันที่ยังฝังรากลึก ความฝันนี้ทำให้ฉันเริ่มศึกษาเรื่องนี้มากขึ้น โดยเริ่มจาก ธรรมชาติที่พบเห็นได้ง่าย และเรารู้จักกันดี เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ แม่น้ำ และอากาศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต่างมีความเชื่อ ที่แตกต่างกันออกไป ฉันได้เริ่มเอาต้นไม้มาใช้ในงานเพราะ ต้นไม้ มีความเชื่อมาแต่โบราณกาล ที่คอยปรับสมดุล ให้กับธรรมชาติ เชื่อกันว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และนำโชค ก่อนการวาดได้จัดรูปแบบโดยใช้ความรู้สึกที่มีต่อ ต้นไม้และใช้ดินสอถ่านวาดรายละเอียดไปพร้อมกับเสียงของธรรมชาติภายในใจ หลังจากนั้นจึงได้เริ่มร่างภาพอย่างช้าๆ ราวกับว่าได้ฝึกสมาธิไปในตัวเพราะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออก อย่างสม่ำเสมอ และ ปรับจนรู้สึกว่ามันคลาย ในขณะที่จรดปลายพู่กัน ในระหว่างนั้นฉันใส่เนื้อสีเพื่อเพิ่มพื้นผิวของวัตถุให้ดูสมจริงมากขึ้น โดยจะเน้นที่ต้นไม้เป็นหลัก คืออารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเอาอะไรมาวัดได้ มันเป็นคุณสมบัติอันละเอียดอ่อนราวกับว่าเป็นไปอย่างที่ไม่หลายคนเข้าใจ ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับกระบวนการร่างกายและสมอง มากกว่าการมองเห็น สิ่งที่เราารู้สึกอาจช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วไว ไม่ต้องคิดมาก แต่ไม่ได้ทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอไป

ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 8

ภาพที่ 45 : พสธร กุลลง,ราชาแห่งพงไพร , 2023, สีน้ำมันบนลินิน, 150 x 300 ซม.

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 8

ราชาแห่งพงไพร เนื่องจากภาคตะวันออกเสือโคร่งเปรียบเสมือนเจ้าป่าอย่างสิงโตที่ผู้คนรู้จัก ข้าพเจ้าจึงนำเอาความเป็นราชาของภาคตะวันออกเพื่อแสดงให้ตัวแทนเห็นความยิ่งใหญ่ในธรรมชาติและสง่างาม กระบวนการทำงานนี้ทำให้เห็นถึงการใช้วิธีการในการวาดภาพที่หลากหลายและไม่รู้จบ ได้เห็นถึงการเดินทางของการดำรงอยู่ของชีวิตในแต่ละช่วงเวลาชีวิตของข้าพเจ้า ในการทำงานแต่ละขั้นนั้นทำให้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น ความคิดและวิธีการทำงาน ในบางครั้งฉันร่างภาพร่างวัดถุนั้นจำนวนมากเพื่อศึกษาถุนั้นหลายมุมมองและช่วงเวลาบางที่ฉันร่างภาพด้วยแท่งถ่านและไว้วางเนื้อสีพื้นทีนั้นเพื่อให้เห็นร่องรอยของลายเส้น ช่วงเวลาหนึ่งก็อยากใช้ช่างแปรงวาดดูบ้างความรู้สึกบางอย่างก็ควรให้อารมณ์พาไปขณะเขียนรูปโดยปล่อยมือไปตาธรรมชาติในแบบที่เคยชิน เวลาที่ฉันทำงานก็จะมีทั้งจุดที่เน้นรายละเอียดและมุมมองที่ใช่ความคิดกับอารมณ์ที่ปล่อยวางโดยที่ไม่คิดอะไรเลย การเดินทางทำให้ฉันนำเสนอสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะฉันชอบพูดคุยกับผู้คนและได้รับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์ทำให้สัญญาญของชีวิต หินจึงเป็นตัวแทนของ Animism เนื่องจาก หินเกิดจากซากพืชซากสัตว์และตะกอนต่างๆทับถมกันมาอย่างยาวนานเช่น หินชั้นหรือหินตะกอนจึงทำให้เห็นเป็นที่นิยมใช้ในการนำโชคของผู้ที่ศรัทธาสีงเหล่านี้จึงส่งผลต่อความรู้สึก

สรุปคือ ความบังเอิญ หรือ ปากฎการณ์ ทางธรรมชาติ เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของทุกสิ่งหากเราได้สังเกตสิ่งนั้น เช่น การกระจายรูปแบบของน้ำตกที่กำลังตก กาลเคลื่อนที่ของก้อนเมฆ และ จังหวะการแปรเปลี่ยนของรากไม้ ที่ทำให้ดูลึกลับพร้อมกับหน้าดึงดูด ทำให้ข้าพเจ้าไม่ยอมแยกความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ให้ออกจากกัน หากเป็นไปได้จะนำความเป็นธรรมชาติ ชีวิต และ วิญญาณ มาหลอมรวมกัน จนเกิน

เป็นผลงานที่ลงตัวในการพัฒนางานไปตามแบบธรรมชาติของตัวมันเองทางด้านงานสร้างสรรค์และกระบวนการ
ความคิดและความเป็นไปได้ที่มีได้มีคำตอบตายตัว ข้าพเจ้าได้ศึกษา

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลการสร้างสรรค์ และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “นาฏกรรม ธรรมชาติ” ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติ (ภายนอก-ภายใน) ว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปตามกาลและสภาวะของอารมณ์ของข้าเจ้าอย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายขั้นตอนการสังเกตและศึกษาการหารูปแบบที่เรารู้สึกต้องการรวมไปถึงการตั้งสมมติฐาน เป็นวิธีสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลตามความเป็นจริงที่ปรากฏ ว่าสิ่งนั้นที่ทำให้ข้าเจ้ารู้สึกหรือเป็นเพียงตัวข้าเจ้าเองที่รู้สึกกับสิ่งนั้น ซึ่งข้าเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอด สิ่งที่ข้าเจ้า “รู้สึกกับความเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” จากการได้ สัมผัส รับรู้ จึงเกิดเป็นรูตามสภาวะอารมณ์ผ่านขั้นตอนตามความเหมาะสม

ได้เรียนรู้สภาวะทางอารมณ์ ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและผลงานของศิลปิน คือ การที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้วได้วาดภาพต่างๆระหว่างการเดินทางไปที่ต่างๆทำให้รู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในการใช้ชีวิต การรับรู้ความรู้สึก การสังเกต และการมองเห็น ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และทำให้รู้จักยอมรับในกฎของธรรมชาติ เช่น เราปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่สามารถให้ผลได้ในทันที สิ่งที่เกิดจากนั้นคือการรอ นี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตเพียงเท่านั้น หากเรามีสติและยอมรับเราก็จะเกิดความสุขได้จากการเฝ้ารอ การที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้วได้วาดภาพต่างๆระหว่างการเดินทางไปที่ต่างๆทำให้รู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในการใช้ชีวิต การรับรู้ความรู้สึก การสังเกต และการมองเห็น ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และทำให้รู้จักยอมรับในกฎของธรรมชาติ เช่น เราปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่สามารถให้ผลได้ในทันทีกับสิ่งที่กำลังเกิด หลังจากนั้นคือการรอ อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตเพียงเท่านั้น หากเรามีสติและยอมรับเราก็จะเกิดความสุขได้จากการเฝ้ารอ คือการเฝ้าสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งอันก่อให้เกิดความงามที่ปรากฏอยู่บนความเป็นจริง เพื่อเห็นถึงความเป็นไปของสรรพสิ่งโดยรอบตัวพร้อมกับจังหวะการกระทบของแสง สภาพอากาศที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เพื่อนำเสนอผ่านผลงานบนผ้าใบ จากทฤษฎีสภาวะภายนอกแรงจูงใจจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งผลักดันภายนอกของตัวบุคคลที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมจรรยาทางร่างกายเนื่องจากการทำสิ่งนั้นซ้ำๆเป็นประจำ ร่างกายจะแสดงแดงพฤติกรรมออกมาโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่านิสัย ซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีสภาวะภายในในหลักปรัชญาสมุพบาท ที่อธิบายถึงวัฏจักรของอารมณ์หรือการเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติ ฉะนั้นโลก ภายนอกและภายใน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอย่างมีสติ จึงนำไปสู่ความสงบภายในห้วงลึกทางจิตใจ เสมือนท่วงทำนองของชีวิตของการแปรเปลี่ยนที่ถูกร้อยล้อมไปด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นาฏกรรม ธรรมชาติ”

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ จะสามารถเผยให้เห็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งที่มีต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในแง่ของธรรมชาติของการมีอยู่และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลให้ออกมาในลักษณะและกระบวนการที่เสมือนเงาส่องของห้วงอารมณ์ความรู้สึกภายในตน และสามารถ นำพาผู้ชมเข้าไปทำความรู้จักกับพลังที่ซ่อนเร้นอันงดงามของธรรมชาติที่อยู่กับเราทุกยุคทุกสมัย ผ่านวิธีการและเทคนิคทางจิตรกรรมของข้าพเจ้า

5.2 อภิปรายผล

การสร้างสรรคผลงานในโครงการ “นาฏกรรม ธรรมชาติ” เป็นการศึกษาอารมณ์ของข้าพเจ้ากับธรรมชาติ จากการศึกษาธรรมชาติจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าไปสัมผัสกับธรรมชาติ โดยการบันทึกและการวาดภาพจากสถานที่จริงเพื่อเก็บความรู้สึกของช่วงเวลา ณ ขณะนั้น อีกทั้งได้รู้สึกถึงช่วงของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดความเคยชินส่งผลให้เป็นนิสัย และเป็นดังส่วนหนึ่งในชีวิตที่หลงใหลธรรมชาติ เพื่อให้เกิดวิธีการที่หลากหลาย ได้พบเห็นหรือสัมผัสรับรู้ถึงอารมณ์ต่อสิ่งใหม่ๆ ที่ค่อยเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างถ่องแท้ ควรเริ่มจากการยอมรับ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วจึงเชื่อมั่นในธรรมชาติ เพราะจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติบางอย่างต้องใช้การรอผลลัพธ์จะมาเอง ผลลัพธ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการที่ได้ไปวาดจากสถานที่จริงราวกับว่าข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของตัวเองในวัยเยาว์และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขณะไปด้วย คือ การรับรู้รับสัมผัสธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจที่เปิดกว้างจะทำให้เข้าใจความรู้สึกถึงส่วนลึกของจิตใจว่าแท้จริงแล้วเราต้องการสิ่งใด หรือเรียกว่า “นาฏกรรม ธรรมชาติ”

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาวิธีการในการนำเสนอภาพด้วยบรรยากาศของงานจิตรกรรม โดยใช้สีที่ส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกให้มากยิ่งขึ้น
2. การเก็บภาพโดยการวาดจากสถานที่จริงให้หลากหลายพื้นที่ทำให้เห็นความแตกต่างของสภาวะทางอารมณ์ระหว่างการปฏิบัติงานใน “นาฏกรรม ธรรมชาติ”
3. การนำเสนอผลงานต่อผู้คนและสังคมให้มากยิ่งขึ้น ควรจัดแสดงปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานที่ พื้นที่อยู่อาศัย หรือ ตำแหน่งของสถานที่ที่เสมือนกับห้องของธรรมชาติ หรือทำให้ผมรับชมผลงานรู้สึกถูกรายล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการรับสัมผัสทางอารมณ์ “นาฏกรรม ธรรมชาติ”

รายการอ้างอิง

ต้นติกร เพ็ชรอ่อน ศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม์

บริบูรณ์, ท. ธ. น. (2022). "การ สร้าง แแรง จูงใจ ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ บุคลากร เทศบาล เมือง ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี." วารสาร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สอนสุนันทา 5(2): 82-95.

พระอาจารย์พอมยุณ สุนิม (2560). Awakening ตื่น, บริษัท สอนเงินมีนา จำกัด.

พุทธทาส อินทปญโญ (๒๕๒๑). ไปฏิจฉสมุปปาทจากพระโอษฐ์, กรุงเทพมหานคร : หจก.การ พิมพ์พระนคร.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2566). "ลัทธิประทับใจ." from

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88>.

วิทย์ วิศทเวทย์ (๒๕๕๒). ปรัชญาทั่วไป มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต, กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.

สารานุกรมเสรี, ว. (2565). "จอห์น ชิงเกอร์ ชาร์เจนต์." from

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9_%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.

สารานุกรมเสรี, ว. (2562). from

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99>.

สุทัศน์ ยกส้าน (2552). "John Constable จิตรกรทิวทัศน์ชนบทของอังกฤษ (จบ)."

เสฐียร ทั้งทองมะดัน, ส. ศ. (2020). การตีความคำสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	พสธร กุลคง
วัน เดือน ปี เกิด	11 พฤษภาคม 2541
สถานที่เกิด	49/4 หมู่1 ตำบลแก่งไสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก65220
วุฒิการศึกษา	- สำเร็จการศึกษา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สำเร็จการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	49/4 หมู่1 ตำบลแก่งไสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
ผลงานตีพิมพ์	2566 -ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการกลุ่ม MID - NINE ที่ Old Town Gallery กรุงเทพฯ 9-29 มีนาคม 2556 - ร่วมส่งผลงานประมูลในนิทรรศการงานประมูลประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ 2565 - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการกลุ่ม Love sick ที่ Tha Maharaj gallery 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 2563 - ร่วมแสดงนิทรรศการ(Shut/ซัด) ณ BarameeDhammaHallFoundation 2563 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ(YoungArtistsTalent#11) ประจำปี 2563 2562 - ร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการกลุ่ม ART THESIS 19 ผ่านออนไลน์ 2562

2561

- ตัวแทนเข้าร่วมโครงการ(ดาวเด่นบัวหลวง101)

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รางวัลที่ได้รับ

- บัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2560 - 2562

- ได้รับคัดเลือกรับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่9 ประจำปี 2562

- ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปี 2562

