

แผ่นดินแห่งความหวัง

วิทยานิพนธ์
ของ
ทวิศักดิ์ ไชยโกฏี

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2565

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผ่นดินแห่งความหวัง

วิทยานิพนธ์
ของ
ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี

พูน บณฺฑิต ชีวะ

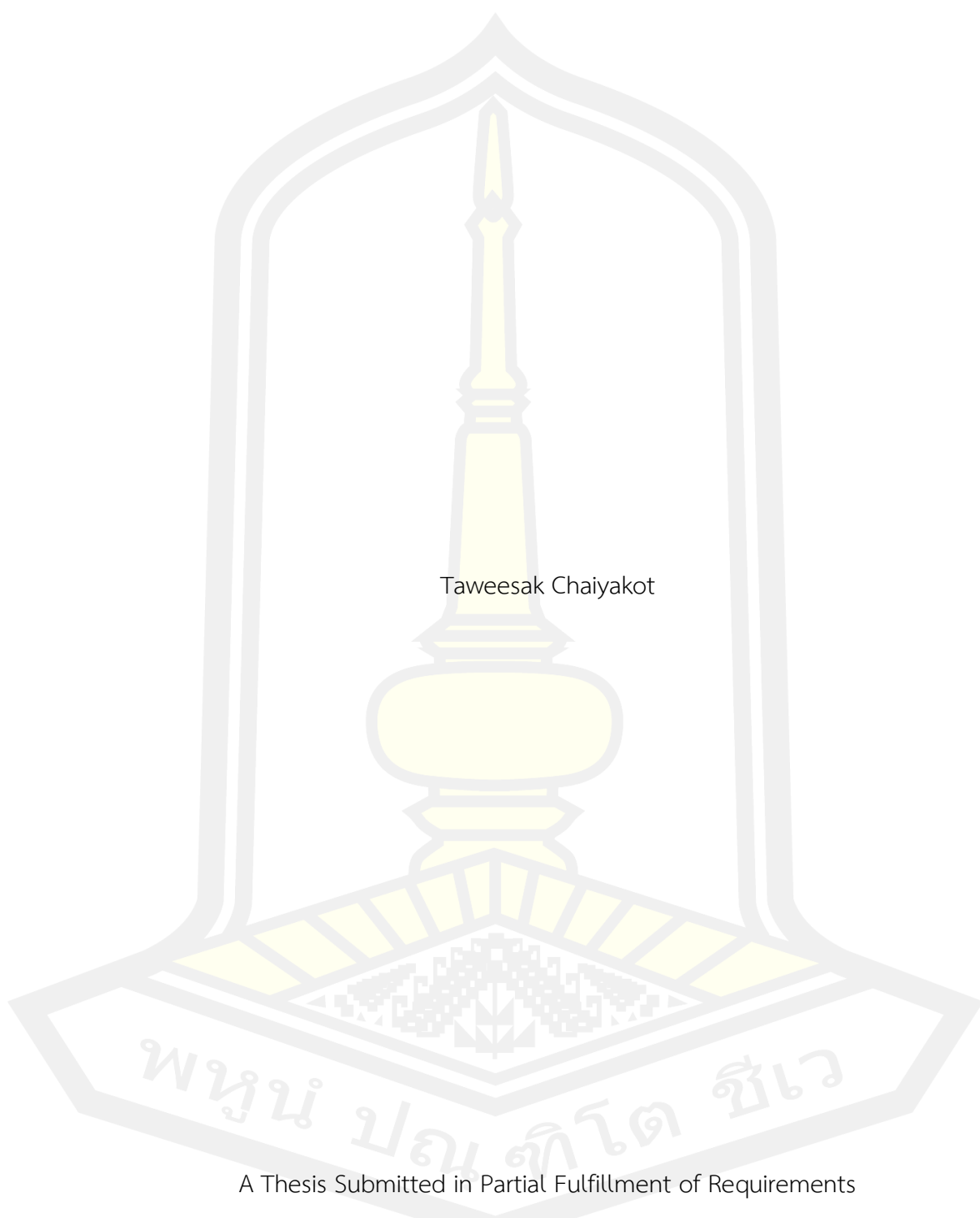
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2565

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The land of hope

Taweesak Chaikyot

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for Master of Fine Arts (Visual Arts)

May 2022

Copyright of Mahasarakham University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนายทวีศักดิ์ ไชยโกฏี แล้ว
เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผศ. ดร. สุชาติ สุขนา)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รศ. บุญทัน เชษฐสุราษฎร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ผศ. ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์)

กรรมการ

(ศ. ปริญญา ตันติสุข)

กรรมการ

(ศ. พงศ์เดช ไชยคุตร)

กรรมการ

(ผศ. สมพร รอดบุญ)

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ศ. ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

(รศ. ดร. กริสน์ ชัยมูล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	แผ่นดินแห่งความหวัง		
ผู้วิจัย	ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์		
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปีที่พิมพ์	2565

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่อง แผ่นดินแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทิวทัศน์ทางเกษตรกรรม โดยเน้นลงไปในเรื่องละเอียดพื้นที่ที่เป็นความหวังของชีวิตและความสัมพันธ์ของพื้นที่กับผู้คน 2) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แสดงออกผ่านรูปแบบจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เหมือนจริง ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำมาหากินในภูมิลำเนา โดยใช้เทคนิคสีน้ำมัน สีบรรยากาศขาว ดำ ด้วยการจุดสี และการสร้างพื้นผิวที่หยาบขรุขระ ที่แสดงร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อย แร้นแค้น โดยมีแนวความคิดที่จะแสดงถึงพื้นที่แห่งความหวัง มีวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์โดยการรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางเกษตรกรรมในภูมิลำเนา ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์และอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของ ทวี นันทขว้าง ในผลงานชุดทิวทัศน์ชนบท Anselm Kiefer ในผลงานชุด Le Dormeur du Val นิติ วิทยา ในผลงานชุด novelty บุญนำสาสุต ในผลงานชุด กองฟาง และ Vincent van Gogh ในผลงานชื่อ The Potato Eaters วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวเรื่อง รูปทรงสัญลักษณ์ และเทคนิคกลวิธีดำเนินการสร้างสรรค์จำนวน 4 ชิ้น

ผลการศึกษา และสร้างสรรค์ พบว่า จิตรกรรมทิวทัศน์เป็นสารแสดงความรู้สึกลึกถึงผืนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ แสดงความคิด คือภาพสะท้อนความหวังของชีวิตจากผืนแผ่นดินในธรรมชาติ ตลอดจนบันทึกเรื่องราวช่วงชีวิต ความทรงจำได้เป็นอย่างดี ผ่านพื้นที่เชื่อมโยงกับผู้คนในการดำเนินชีวิต

โดยสรุปในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์แผ่นดินแห่งความหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญของเรื่องราวและบุคคลรอบ ๆ ตัวให้ความสำคัญกับบุคคลในครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นทางมนุษยธรรม เห็นอกเห็นใจคนยากไร้ มองโลกในแง่ดีดำเนินชีวิตด้วยพลัง และความหวัง

คำสำคัญ : แผ่นดินแห่งความหวัง

TITLE	The land of hope		
AUTHOR	Taweesak Chaiyakot		
ADVISORS	Associate Professor Boontan Chetthasurat		
	Assistant Professor Kanokwan Nithirattapat		
DEGREE	Master of Fine Arts	MAJOR	Visual Arts
UNIVERSITY	Maharakham University	YEAR	2022

ABSTRACT

The creation of visual artwork, land of hope thesis, aims to study the agricultural landscape environment by focusing on the details of some hopeful area and relations to people in the area. Furthermore, the thesis aims to create 2D paintings expressing through the shape of a rice field landscape using black and white oil technique by pointing of colors and creating rough textures to show traces of and exhausting and tough lives. To creatively represent some hope of the land, information was collected from the exact environment including agricultural habitats in the area and inspired by the creation of landscape paintings and the influence of works of art such as The Rural Landscape series from Thawee Nantakwang, Le Dormeur da Val series from Anselm Kiefer, The Novelty series from Niti Wattuya, The Kong Fang series from Boonnam Sasud, and the the Potato Eaters from Vincent van Gogh. to find clarity of the subject matters by analyzing all the information, symbolic shapes and creative techniques were used to create 4 unique pieces of artwork.

The result of the study and creativity found that landscape painting expresses feelings, hopeful thoughts, as well as memorization of rural life stories through how people live their lives in the area.

The Land of Hope Thesis shows the value and importance of things and people around you. Giving attention and caring for the family is a beginning of sympathy. Think optimistically and live life hopefully.

Keyword : The land of hope

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร รอดบุญ ประธานกรรมการสอบ ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร กรรมการสอบ และ ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข กรรมการสอบ

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร รอดบุญ ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร และ ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ที่ให้คำแนะนำเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ ได้ให้คำแนะนำแนวทางพัฒนาผลงาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดลย์ บุญฉ่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา และ ดร.ศักชัย อุทธิโท ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ผลงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนา และนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนทุกท่าน และบุคลากรสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่านที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลนับตั้งแต่การเริ่มศึกษาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจตั้งแต่เริ่มจนจบการศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี

พนุน ปณ จิต ชีเว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ฌ
บทที่ 1 บทนำ	1
แรงบันดาลใจ	1
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน (Conceptual of Frame Work).....	3
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	4
ข้อมูลภาคเอกสาร.....	4
ข้อมูลภาคสนาม/ข้อมูลทางกายภาพ/ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม.....	9
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	17
งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง	18
1. อิทธิพลงานสร้างสรรค์จากศิลปิน.....	18
2. งานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์.....	25
3. งานสร้างสรรค์เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์	35
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	42
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	42
1. การรวบรวมข้อมูล.....	42

2. การวิเคราะห์ข้อมูล	42
การทดลองกรรมวิธีสร้างสรรค์	43
กระบวนการสร้างสรรค์	44
1. การทำภาพร่าง/แบบจำลอง	44
2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์	50
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	52
การเผยแพร่ผลงาน	54
บทที่ 4 ผลการสร้างสรรค์	55
ผลการศึกษาข้อมูล	55
ผลการสร้างสรรค์	56
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่1	56
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่ 2	57
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	58
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่2 ชั้นที่ 1	60
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	62
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์	62
สรุปผล	62
1. ผลการศึกษาข้อมูล	62
2. ผลการสร้างสรรค์	63
อภิปรายผล	63
ข้อเสนอแนะ	65
บรรณานุกรม	66
ประวัติผู้เขียน	68

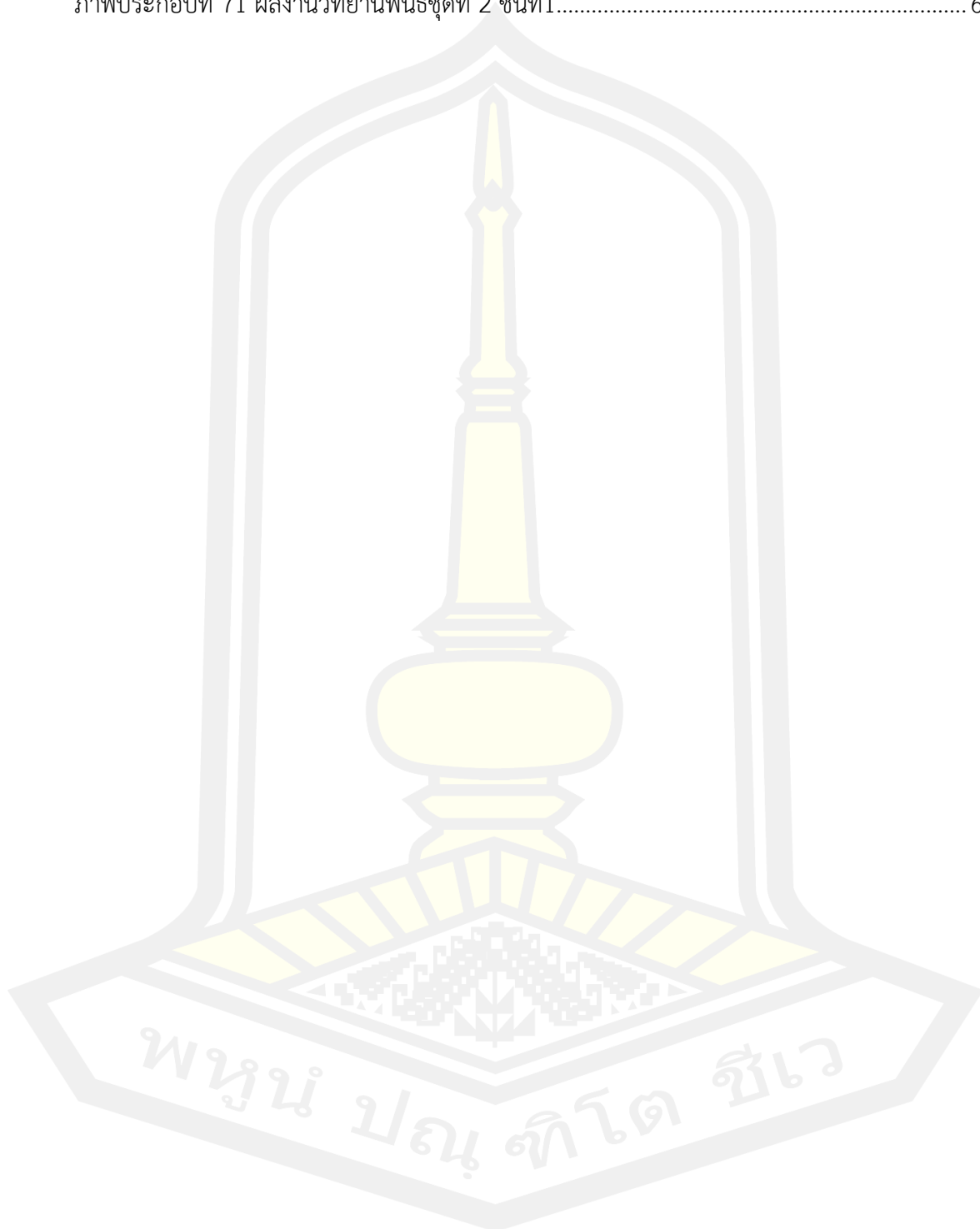
สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 แม่เกี่ยวข้าว	10
ภาพประกอบที่ 2 แม่ทำสวนพริก.....	10
ภาพประกอบที่ 3 แม่กำลังนำวัวออกไปกินหญ้า.....	11
ภาพประกอบที่ 4 พ่อกำลังนำวัวออกไปกินหญ้า	11
ภาพประกอบที่ 5 พ่อกับแม่กำลังนำวัวออกไปกินหญ้า.....	12
ภาพประกอบที่ 6 สวนพริก	12
ภาพประกอบที่ 7 เถียงนา	13
ภาพประกอบที่ 8 เถียงนา	13
ภาพประกอบที่ 9 รอยไถ.....	14
ภาพประกอบที่ 10 ไร่อ้อย	14
ภาพประกอบที่ 11 ยามเช้า.....	15
ภาพประกอบที่ 12 ทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว.....	15
ภาพประกอบที่ 13 นาช่วงปลูกข้าว	16
ภาพประกอบที่ 14 ยามเช้า.....	16
ภาพประกอบที่ 15 ชื่อผลงาน : Field life 2	18
ภาพประกอบที่ 16 ชื่อผลงาน : ทิวทัศน์ชนบท	20
ภาพประกอบที่ 17 ชื่อผลงาน : Le Dormeur du Val.....	21
ภาพประกอบที่ 18 ชื่อผลงาน : The Potato Eaters	22
ภาพประกอบที่ 19 ชื่อผลงาน: กองฟางช่วงเวลาแห่งความสุข.....	24
ภาพประกอบที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่1	26
ภาพประกอบที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่2.....	26

ภาพประกอบที่ 46 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่4	41
ภาพประกอบที่ 47 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่5	41
ภาพประกอบที่ 48 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1	44
ภาพประกอบที่ 49 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2	45
ภาพประกอบที่ 50 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 13	45
ภาพประกอบที่ 51 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4	46
ภาพประกอบที่ 52 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5	46
ภาพประกอบที่ 53 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 6	47
ภาพประกอบที่ 54 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 7	47
ภาพประกอบที่ 55 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 8	48
ภาพประกอบที่ 56 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 9	48
ภาพประกอบที่ 57 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 10	49
ภาพประกอบที่ 58 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 11	49
ภาพประกอบที่ 59 ทดลองสร้างพื้นผิว	50
ภาพประกอบที่ 60 พู่กันจากกิ่งข่อย	50
ภาพประกอบที่ 61 พู่กัน	51
ภาพประกอบที่ 62 เครื่องมือแกะไม้	51
ภาพประกอบที่ 63 การลงพื้นผิว	52
ภาพประกอบที่ 64 การชุดสี	52
ภาพประกอบที่ 65 ลงสีน้ำหนักด้วยการจุด	53
ภาพประกอบที่ 66 ลงสีน้ำหนักโดยรวม	53
ภาพประกอบที่ 67 เก็บรายละเอียด	54
ภาพประกอบที่ 68 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่1	57
ภาพประกอบที่ 69 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่2	58

ภาพประกอบที่ 70 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่3..... 59

ภาพประกอบที่ 71 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่1..... 61

บทที่ 1

บทนำ

แรงบันดาลใจ

จิตรกรรมทิวทัศน์ (Land Scape) ภาพวาดแนวนอน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นศิลปะภูมิทัศน์ จิตรกรรมภาพของทิวทัศน์เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่นภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีเนื้อหาสาระหลักคือมุมมองกว้าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เป็นแค่ภาพประกอบฉากหลังของภาพบุคคล ความสำคัญของภาพทิวทัศน์เริ่มได้รับความนิยมถ่ายทอดกันมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้นมาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ได้รับความนิยม และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อต้องการบันทึกความสวยงามในธรรมชาติ ปัจจุบันจิตรกรรมทิวทัศน์เป็นทั้งตำราในเบื้องต้นเพื่อฝึกฝนทักษะฝีมือ และศึกษาทำความเข้าใจกับความจริงขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดในการสร้างสรรค์ขั้นสูง และยังเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและเป็นสื่อหลักในการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดที่ศิลปินได้สอดใส่จินตนาการลงไปในงานอีกด้วย (ภพงค์ ยืนยง, 2558: 1)

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งสำคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก เป็นทั้งวัตถุแห่งความเบิกบานยินดี และยังให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จิตรกรรมภาพทิวทัศน์นอกจากจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวแล้ว จิตรกรยังได้แสดงถึงเรื่องราวเนื้อหาเรื่องราวในชีวิต สิ่งที่กระทบจิตใจที่เกิดขึ้นลงในผลงานอีกด้วยดังนั้นความหมายของภาพทิวทัศน์หมายถึงภาพที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์อีกด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวผู้สร้างสรรค์มีความสนใจใฝ่รู้ต่อศิลปะจิตรกรรมทิวทัศน์ มุ่งหวังที่จะให้ภาพทิวทัศน์เป็นสื่อแสดงความรู้สึก โดยถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวจากการดำรงชีวิตของบุคคลในครอบครัว ความลำบากเหน็ดเหนื่อยของบุพการี ผ่านภาพทิวทัศน์เกษตรกรรม อันเป็นพื้นที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพที่มีความผูกพันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกถึงความหวังภายในจิตใจที่ซ่อนเร้นในอุปสรรค ความเหนื่อยล้าจากการดิ้นรนในการดำเนินชีวิต โดยมีความหวังความฝันเป็นแสงนำทางแห่งชีวิต ผ่านการคิดวิเคราะห์ตีความ แสดงออกผ่านการใช้ภูมิทัศน์เป็นรูปธรรม

ใช้จินตนาการและการใช้ภาษาทางความคิดที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้าและทดลองในการสร้างสรรค์ เพื่อให้รูปแบบหรือความรู้สึกในจิตใจสู่ภาษาภาพ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่แห่งความหวัง

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษารูปทรง สภาพแวดล้อมทิวทัศน์ทางเกษตรกรรม โดยเน้นลงไปในรายละเอียดพื้นที่ที่เป็นความหวังของชีวิตและความสัมพันธ์ของพื้นที่กับผู้คน
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยนำเนื้อหาภาพเหตุการณ์ กิจกรรม การดำเนินชีวิตผ่านรูปแบบจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ในลักษณะเหมือนจริง ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำมาหากินในภูมิลำเนา

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

จากการศึกษาโดยมีจุดเริ่มต้นจากความสนใจเกี่ยวกับจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงความฝันและความหวังภายในจิตใจของตนเอง ดังนั้นขอบเขตด้านเนื้อหาของผู้สร้างสรรค์จึงพยายามยกประเด็นความรู้สึกในเชิงบวกที่แฝงเร้นอยู่ในความทุกข์ใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว ที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยอย่างมีความหวังในชีวิต

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาลักษณะของทิวทัศน์ทุ่งนา หรือพื้นที่ทางการเกษตรในภูมิลำเนาของผู้สร้างสรรค์ นำมาสร้างจิตรกรรมภูมิทัศน์ในความรู้สึกผ่านร่องรอย ฝีแปรงให้เกิดบรรยากาศและน้ำหนักของผลงานนั้น

3. ขอบเขตด้านเทคนิค

ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ การใช้เทคนิคผสมผสานหลายอย่างเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ การสร้างพื้นผิว การจุดสี เช็ดสี ลงสีด้วยสีน้ำมันและวาดเส้นด้วยการขูดสีออก สร้างพื้นผิวและสร้างบรรยากาศบนผ้าใบ มุ่งเน้นการวาดเส้นและสร้างพื้นผิวเพื่อให้เกิดพื้นผิวสัมผัสที่หลากหลาย อีกทั้งยังกระตุ้นเร้าความรู้สึก และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์จากปรากฏการณ์ทางเทคนิคในผลงาน

กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน (Conceptual of Frame Work)

การสร้างสรรค์ผลงานชุด แผ่นดินแห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค้นำเสนอภาพทิวทัศน์ไร่นาอันเป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นภาพแทนชีวิต มาเป็นเนื้อหา และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทั้งข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลเอกสาร และอิทธิพลของผลงานศิลปกรรม รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลให้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นกรอบความคิดสร้างสรรค์ นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ซึ่งผู้สร้างสรรคได้นำเอารูปทรงภาพภูมิทัศน์ทุ่งนามาเป็นแรงบันดาลใจ และนำเอากระบวนการเทคนิคมาตอบสนองการสร้างสรรค์จิตรกรรม ผู้สร้างสรรคได้แสดงออกผ่านภาพทิวทัศน์ทุ่งนา ซึ่งมีความหมายถึงแผ่นดินทำกินเป็นตัวแทนของชีวิตและครอบครัว เป็นสัญลักษณ์ที่จะกล่าวถึงตัวบุคคล เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกถึงความหวังในจิตใจที่ซ่อนเร้นในอุปสรรค เป็นพลังแห่งชีวิต พลังแห่งแผ่นดิน เพื่อแสดงถึงพื้นที่แห่งความหวัง

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. พื้นที่แห่งความหวังหมายถึง คุณค่าของผืนดินที่มีคุณประโยชน์และให้ชีวิตแก่ทุกสรรพสิ่ง
2. แผ่นดิน หมายถึงแผ่นดินเกิด พื้นที่ในการประกอบอาชีพ ที่มีความสุข ความอบอุ่น และความหวังที่จะสื่อถึงบุคคลที่มีความผูกพัน
3. ทิวทัศน์ หมายถึง ภาพแทนความรู้สึกนึกคิดในช่วงเวลาหนึ่งของผู้สร้างสรรคถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นภาพแทนชีวิตของบุคคลในครอบครัว

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลภาคเอกสาร
2. ข้อมูลภาคสนาม/ข้อมูลทางกายภาพ/ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาคเอกสาร

การศึกษารวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลเพื่อเป็นรากฐานในการรองรับการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ทั้งการได้ออกภาคสนามหรือการได้ออกนอกพื้นที่เพื่อศึกษาดูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาข้อมูลที่หลากหลาย จากสถานที่ต่างกัน เช่น ในป่าไม้ พุ่มนา ชนบทอีสาน เป็นต้น ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สนใจเป็นพิเศษ เช่น ภาพทิวทัศน์พุ่มนา ภาพทิวทัศน์ ไร่ สวนผัก และทิวทัศน์สองฝั่งถนนที่จะมีลักษณะใกล้เคียงและสามารถนำมาอ้างอิงได้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ทำการเก็บข้อมูลโดยทำการบันทึกเป็นภาพถ่ายและภาพร่าง การศึกษาหาข้อมูลจากภาคเอกสารโดยการศึกษาจากสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือ สื่อบัตร และสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งอิทธิพลทางผลงานศิลปกรรมที่ผู้สร้างสรรค์สนใจ ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกที่เป็นสาระของภาพทิวทัศน์ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์การจัดวางองค์ประกอบ การใช้สัญลักษณ์ มารองรับในการทำงานโดยมีอิทธิพลทุก ๆ ด้านนั้น ผู้สร้างสรรค์สนใจศึกษาทั้งในด้านรูปแบบ เทคนิค และแนวคิดในการสร้างสรรค์จากศิลปินเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด พื้นที่แห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผสม โดยการใช้เทคนิคสร้างพื้นผิวให้หนาแน่น ประกอบกับการลงสีน้ำมัน การวาดเส้นด้วยความร้อน และการปะติดกิ่งไม้แห้งลงไป ได้แรงบันดาลใจจากภาพทิวทัศน์ พุ่มนา ข้อมูลเอกสารมีการหยิบยกข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ อาทิ เช่น ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ ตำราวิชาการ วารสาร หนังสือ บทความในสื่อบัตรที่มีเนื้อหา ทฤษฎีเกี่ยวกับผลงาน และได้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศน์ที่ใกล้เคียง และสามารถเป็นสัญลักษณ์สื่อแทนความรู้สึกได้ และเป็นตัวแสดงสาระของชีวิต ที่ผู้สร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมทิวทัศน์ มีเนื้อเกี่ยวกับครอบครัว วิถีชีวิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในบางส่วนจึงหาข้อมูลด้านเอกสารเพิ่มเติมนำเสนอในรูปแบบผลงานดังนี้

ภาพทิวทัศน์ในตะวันตก ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งสำคัญยิ่งต่อจิตรกร ให้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะ ดังนั้นการเขียนภาพทิวทัศน์เริ่มมีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะมานานแล้วตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์เมื่อศิลปินชาวอียิปต์ได้รู้จักใช้ปากกาที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ คือต้นอ้อเขียนภาพทิวทัศน์แสดงภาพสัตว์ต่าง ๆ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแม้ว่าภาพทิวทัศน์ในยุคนั้นจะไม่บ่งชี้ให้เห็นชัดเจนเหมือนกับภาพเขียนอื่น ๆ ก็ตาม แต่กระนั้นก็ดีในยุคกรีกโรมันมาจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาศิลปินก็ยังคงเขียนภาพทิวทัศน์ในลักษณะเป็นแค่ฉากหลังของภาพคนซึ่งดูเหมือนว่าภาพคนยังมีความโดดเด่นอยู่เช่นเคยจนกระทั่งมาถึงในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ผลงานภาพเขียนทิวทัศน์ได้เริ่มแสดงบทบาทเด่นชัดยิ่งขึ้น เมื่อศิลปินชาวดัตช์ได้ถือเอาเรื่องราวของภาพทิวทัศน์มีความสำคัญเทียบเท่ากับภาพเขียนแบบอื่น ๆ จากความเชื่อของศิลปินกลุ่มนี้ ได้ให้อิทธิพลต่อศิลปินชาวอังกฤษที่ชื่นชมหลงใหลในการเขียนภาพทิวทัศน์ ดังเช่น จอห์นคอนสเทเบิลและเจ. เอ็ม. ดับบลิวเทอร์เนอร์ (John Constable and J. M.W. Turner) การเริ่มต้นของศิลปินชาวอังกฤษที่นิยมเขียนภาพทิวทัศน์นับว่าเป็นการแผ้วถางทางไปสู่จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ลัทธิอิมเพรสชันนิสม์อีกด้วย ศุภพงศ์ ยืนยง, 2558: 3)

พัฒนาการของจิตรกรรมทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัย ความต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาต่อยอดจากศิลปะรูปแบบเดิมทำให้เกิดศิลปะลัทธิใหม่ ๆ เกิดขึ้น ทั้งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี การผลิตสื่อบรรจุในหลอดที่พกพาได้สะดวกยิ่งขึ้นทำให้ง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงานนอกสถานที่แบบดั้งเดิม ดังจะเห็นได้ชัดจากการปฏิบัติงานของกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ส่งอิทธิพลข้ามยุคข้ามสมัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ภาพทิวทัศน์มีพัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ที่ก่อนหน้านี้ภาพทิวทัศน์ในวงการศิลปกรรมตะวันตกที่ปรากฏในผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของภาพเท่านั้น ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก หรือเป็นฉากหลังของเหตุการณ์สำคัญ หรือภาพบุคคลสำคัญเท่านั้น จนกระทั่งจากคอปพาน รอยสเดล และไมน์เดิร์ด ฮอบบีมา จิตรกรชาวดัตช์ ผลงานภาพทิวทัศน์ได้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น เป็นเรื่องราวทางธรรมชาติที่ได้รับคามนิยมต่อ ๆ กันมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปินนิยมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์มากขึ้น เขียนภาพทิวทัศน์ธรรมชาติและภูมิประเทศของตัวเองจนได้รับการยอมรับในช่วงนั้นเช่น คอนสเทเบิล จิตรกรชาวอังกฤษ ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดกลุ่มศิลปินในประเทศฝรั่งเศส ชื่อกลุ่มบาร์บิซง ได้พัฒนาเขียนภาพทิวทัศน์โดยการออกไปเขียนภาพจากสถานที่จริง ซึ่งต่อมาได้ส่งผลต่อศิลปินลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ในแง่สัมผัสต่อธรรมชาติโดยตรงเป็นอย่างมาก

จิตรกรรมทิวทัศน์ (Land scape) เป็นการศึกษาภาคสนามของสถานที่จริง ทำให้เราได้พบสิ่งต่าง ๆ มากมาย บรรยากาศ สีสัมผัสที่อยู่ในธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างกันออกไป กลายเป็นความหลากหลาย สวยงาม บางแห่งดูร้อนระอุเจริญตาเจริญใจ บางแห่ง

ดูว่าเรีนงสนุกสนานมีชีวิตชีวา บางแห่งดูเศร้าเหงาด้วยการกระทำของมนุษย์ (บุญทัน เซษฐสุธาษฎร์, 2546: 2)

จากบทความข้างต้นเมื่อกล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ จำเป็นต้องออกไปสัมผัสสถานที่จริงเพื่อไปศึกษาและซึมซับอารมณ์ความรู้สึกในสถานที่นั้นด้วย การได้ กลิ่นไปดิน ไปแดด สายลมกระทบใบไม้พลิวไหวช่วยกระตุ้นจินตนาการในการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเข้าไปรับรู้สภาพความเป็นจริงทางกายภาพ ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คน และรับรู้ อารมณ์ที่หลากหลายที่มากระทบใจทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพื่อคนหารูปทรงทางศิลปะและตีความในการ สร้างสรรค์ต่อไป

อัสนีย์ ซูอรุณ นักวิชาการศิลปะ ได้กล่าวถึงภาพทิวทัศน์ไว้ว่า ภาพที่แสดงเรื่องของโลกตาม ธรรมชาติเป็นหลัก เป็นเรื่องของพื้นที่ว่างในธรรมชาติบนนภากาศหรือพืชพรรณไม้ต่าง ๆ อาจเป็น ภาพในมุมแคบก็ได้ อาจเป็นภาพที่เขียนจากธรรมชาติจริงโดยตรง หรือจะเขียนจากความทรงจำหรือ บางทีอาจต้องใช้ภาพร่างที่วาดจากสถานที่จริงมาเป็นแบบก็ได้ ภาพทิวทัศน์สามารถแสดงรูปลักษณ์ ต่าง ๆ ตามที่มีอยู่จริงอย่างเหมือนจริงเต็มที หรืออาจเปลี่ยนลักษณะไปตามอุดมคติก็ได้ ศิลปินอาจ นำเสนอภาพทิวทัศน์ตามแนวส่วนตน หรืออาจดำเนินตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มศิลปินใด ๆ ก็ได้ ประสบการณ์ของศิลปินเองย่อมมีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบ และวิธีการในการเขียนภาพทิวทัศน์เป็น อย่างยิ่ง (ศุภพงศ์ ยืนยง, 2558: 2)

การแสดงออกในจิตรกรรมทิวทัศน์มีความอิสระทั้งรูปแบบและเนื้อหาขึ้นอยู่กับความถนัด และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างสรรค์ อาจเป็นเนื้อหาที่มากระทบใจ หรือมีความผูกพันในวิถี ชีวิต พบเจอได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ผลงานสร้างสรรค์ของ รศ.บุญทัน เซษฐสุธาษฎร์ ชุดทัศนียภาพ อีสาน เป็นการมองสภาพสังคมของชาวอีสานโดยภาพรวมที่มีความหลากหลาย ภาพทิวทัศน์ของ ท้องถิ่นต่างๆที่งดงาม ภาพวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนคติความเชื่อของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ แล้วแสดงออกมาตามทัศนะส่วนตัว (บุญทัน เซษฐสุธาษฎร์, 2546: 2)

ในมุมมองของผู้สร้างสรรค์ที่มีความสนใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ การนำ ทัศนคติ หรือความรู้สึกส่วนตัวเป็นความจริงใจและเชื่อถือตรงต่อความรู้สึกในการถ่ายทอดผลงาน ออกมา จากแนวเรื่องวิถีชีวิตส่วน ครอบครัว หรือวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน ที่หยิบยกผลงานดังกล่าว เพราะผู้สร้างสรรค์เองก็มีความสนใจและมีแนวเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความทรงจำจากบุคคลใน ครอบครัว เพราะเป็นมโนภาพที่ชัดเจน

ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่สำคัญที่สุดเป็นหน่วยสังคมที่มีความสัมพันธ์และความใกล้ชิด เป็นสถาบันที่คงทนที่สุด ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่สำคัญมากต่อร่างกายและจิตใจ ถ้าปราศจาก ครอบครัว การคงอยู่ของมนุษย์อาจจะไม่สมบูรณ์ (สุพัตรา สุภาพ, 2536: 35)

จากข้อความดังกล่าวครอบครัวยุคนี้เป็นสังคมแรกๆที่ทุกคนได้รับ เป็นบ้านที่มีความความสุข ความอบอุ่นเป็นพื้นที่แห่งความสุขความหวังเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวเดียวที่สำคัญและเป็นมโนภาพที่ชัดเจนที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ถึงแม้ภาพวิถีชีวิตจะไม่ได้สมบูรณ์แบบถ้าเอาค่าความสำเร็จของเงินทองมาเป็นตัวชี้วัด ภาพชีวิตที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยจากการทำไร่ไถนาของผู้เป็นพ่อแม่ แต่ความสมบูรณ์แบบเกิดได้จากความสุขของคนในครอบครัวที่มีกันและกัน

สุทธิชัย หยุ่น กล่าวถึงชีวิตคนอยู่ได้ด้วยความหวัง แต่ความผิดหวังเป็นเรื่องปกติ ใครไม่เคยมีความทุกข์ก็ย่อมไม่รู้ว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไร คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ใช้ชีวิตอย่างโชคโชน มีประสบการณ์ที่ต้องฟันฝ่าที่หลากหลาย จนทำให้กลายเป็นคนที่มีหลักเกณฑ์ในการดำรงชีวิต ยามฝนตกคิดถึงวันแดดออก และวันฟ้าใสก็ต้องเตรียมตัวสำหรับพายุหนักหน่วง (ว.วชิระเมธีและวิกรม กรมดิษฐ์, 2557: 7)

เนื่องจากมโนภาพของครอบครัวเป็นภาพของความสุขความหวังของหลายๆคนแล้วในทางสร้างสรรค์ศิลปะ ยังเป็นพื้นที่ภาคสนาม พื้นที่กรณีศึกษา พื้นที่ประสบการณ์ชีวิตการนำประสบการณ์จากชีวิตส่วนตัวจะทำให้เห็นภาพในสิ่งที่ต้องการนำเสนอชัดเจนยิ่งขึ้นและภาพเหล่านั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นส่วนของนามธรรม พื้นที่ที่เป็นรูปธรรมอันได้แก่เข้าไปสัมผัสบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องถึงตัวบุคคล ทั้งกิจกรรมทางสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ผลสัมฤทธิ์ทางการสร้างสรรค์ที่มักล้มเหลว ผลงานขาดความจริงจังจริงจัง จริงใจ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดพลัง ที่พอจะปรากฏมีอยู่บ้างในภาพผลงานคือ การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่ดูสวยงาม แปลกตา ซึ่งเป็นเพียงเปลือกนอกๆของศิลปะเท่านั้น เพราะผู้สร้างสรรค์ขาดข้อมูล ขาดข้อเท็จจริงของเรื่องราว ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะโยงไปสู่สาระสำคัญของการแสดงออก ซึ่งเป็นแก่นแท้ของงานศิลปะ (บุญพัน เซษฐสุราษฎร์, 2546: 2)

ภาพทิวทัศน์ที่เขียนในสถานที่จริง เป็นความประทับใจสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติและเป็นการสัมผัสชีวิตจริงต่อสิ่งแวดล้อม และประการสำคัญศิลปินได้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของช่วงวันเวลาที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติ แสง สี บรรยากาศ อันส่งผลต่อการพัฒนาการใช้รอยแปรง และการลดทอนรูปทรงในภาพเขียน ซึ่งกล่าวได้ว่าทฤษฎีสีของเซฟเวิล และการความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นฐานความคิด และให้อิทธิพลต่อศิลปินภาพทิวทัศน์ในรุ่นต่อ ๆ มา ซึ่งได้แก่ ลัทธินีโออิมเพรสชันนิสม์ ดพสทอิมเพรสชันนิสม์ เอ็กเพรสชันนิสม์ และศิลปะลัทธิอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง (ศุภพงศ์ ยืนยง, 2558: 6)

ลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์ หรือลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ โดยพัฒนาเป้าหมายเด่นชัดเกี่ยวกับการแสดงออกพลังอารมณ์ภายในที่ปรากฏบนภาพเขียนถือเป็นสิ่งสำคัญ การรับรู้ต่อธรรมชาติด้วยการลดทอนรูปทรง และการแสดงออกใช้สีอย่างรุนแรง ในลักษณะของเส้นซึ่งเกิดจากการแสดงออก

ด้วยอารมณ์ฉับพลัน แข็งกร้าว ความมีอิสระของศิลปินที่ไม่มีแบบแผนตายตัว (ศุภพงศ์ ยืนยง, 2558: 6)

จิตรกรรมทิวทัศน์ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่การคุกคามของประเทมหาอำนาจในยุโรป ได้แพร่ขยายเข้ามาในเอเชีย ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการเมือง การปกครอง โดยเปิดประเทศ รับอารยธรรมชาวตะวันตกเพื่อปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย การรุกราน และเข้ามาปกครอง มีบทบาทในแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทย ด้วยการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้ได้รับอิทธิพลต่าง ๆ เข้ามา ดังจะเห็นบางหลักฐานที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังของไทย เช่น พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผลงานของจิตรกรที่สำคัญของยุคดังเช่น ชั่วอินโข่ง ที่ได้รับอิทธิพลจากภาพพิมพ์หนังสือมิชชันนารี ได้ผสมผสานศิลปะจิตรกรรมไทยประเพณีกับศิลปะแบบตะวันตก โดยใช้แสงเงาและหลักทัศนียภาพเข้ามา ทำให้ภาพมีความแตกต่างจากจิตรกรรมไทยดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดคือระยะของภาพ และเรื่องราวในจิตรกรรมได้บันทึกภาพชาวฝรั่ง สังเกตได้จากการแต่งกายแบบตะวันตก ทำให้เห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตในสมัยนั้น ภาพกิจกรรมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน และยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการบันทึกประวัติศาสตร์แห่งยุค อีกทั้งยังเป็นผลงานที่ส่งอิทธิพลต่อจิตรกรไทยมาจนถึงปัจจุบัน

จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างดุลยภาพระหว่างศิลปกรรมแนวตะวันตกและศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อมิให้ศิลปะเสื่อม ด้วยการนำการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนเข้ามาพัฒนาพระองค์ทรงสถาปนาโรงเรียนเพาะช่างในปี พ.ศ. 2456 (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2534 : 81)

ทำให้มีการเรียนการสอนศิลปะอย่างจริงจังและมีแบบแผน องค์ความรู้ในแบบเดียวกันกับตะวันตก จากการเข้ามาของ ซี. ริโกลี (C. Rigoli) และ คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) หรือภายหลังรู้จักกันในนาม ศิลป์ พีระศรี มีบทบาทสำคัญคือเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และยังมีคุณูปการในการวางรากฐานสำคัญต่อวงการศิลปะไปทั่วประเทศอีกด้วย

หลักสุนทรียภาพในจิตรกรรมทิวทัศน์มีความแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละลัทธิ เป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงความรู้สึกทางความงามในภาพทิวทัศน์ ความงามที่ศิลปินพบเห็นได้นำมาเป็นแบบและจัดทำขึ้นใหม่ตามความนึกคิดและจินตนาการ จากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ถูกกลั่นกรอง และทดลองจนซึมซับเข้าไปในใจ ความงามเกิดจากความเหมือนจริง ความงามเกิดจากความประทับใจแสงสีที่เปลี่ยนไปตามเวลา ความงามจากรูปทรงรูปทรง หรือการตัดทอนของรูปทรง และความงามในด้านอารมณ์ภายใน ความฝันจินตนาการ

ในมุมมองของผู้สร้างสรรค์นั้นมีความสนใจในงานศิลปกรรมภาพทิวทัศน์ จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมทิวทัศน์เป็นผลงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้สึก และความคิดได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลที่เป็นภาษาภาพ เป็นตัวแทนของความรู้สึก ระบบความคิด และเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวส่วนตัว สภาพแวดล้อมและ

วิถีชีวิต ทั้งหมดที่ผู้สร้างสรรค์ได้กล่าวมาเป็นการอ้างอิงที่เป็นลักษณะของภูมิหลัง หรือนำมาเป็นกรณีศึกษา ทั้งประวัติความเป็นมาในมิติต่าง ๆ แนวความคิด และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องตามยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลภาคสนาม/ข้อมูลทางกายภาพ/ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์แผ่นดินเกิด ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาออกนอกสถานที่ ศึกษาส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือทางกายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างสรรค์และครอบครัวโดยตรง สิ่งที่เกิดทำให้เกิดวิถีชีวิตและความเป็นมานั้นคือสภาพทางภูมิศาสตร์แผ่นดินเกิด เป็นภูมิทัศน์ทางการเกษตร เป็นพื้นที่ทำมาหากินที่หล่อเลี้ยงชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน มีพื้นที่ 18 ไร่ ไม่มีพื้นที่ติดแม่น้ำ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ทั้งหมดพื้นที่ทางการเกษตรเป็นหลัก ทำไร่นา สวนผัก ไร่พริกและเลี้ยงสัตว์ เมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะทำไร่พริกต่อในฤดูแล้งทำวนเวียนทั้งปี จากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เอง และการเฝ้ามองบุคคลในครอบครัว เป็นความเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เป็นภาระที่ต้องแบกรับ และก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในใจ

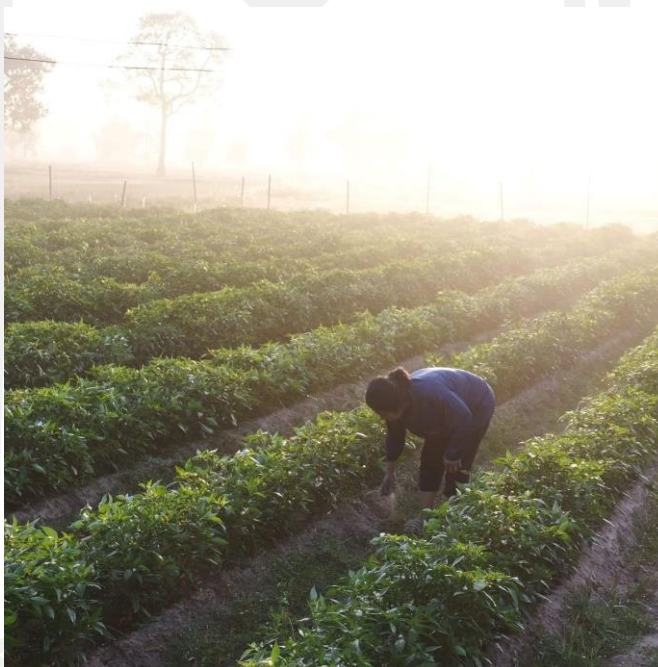
การกำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ และรู้แหล่งพื้นที่กรณศึกษานั้น เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์จริงโดยตรงของผู้สร้างสรรค์ เช่น การรับรู้กิจกรรมการทำนาการไถนา เกี่ยวข้าว การทำสวน และเลี้ยงสัตว์ หรือแม้กระทั่งการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว เป็นมโนภาพที่อยู่ในใจ การดูตลับ ซึมซาบสิ่งเหล่านั้นนั้นมีมากอยู่แล้ว การเลือกกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวจะทำให้เข้าไปสู่ความลึกของชีวิต ความลึกของจิตวิญญาณได้

นอกจากการศึกษาส่วนที่เป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมในครอบครัวแล้วการศึกษารูปทรงและความหมายของรูปทรงก็ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในวิถีชีวิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะมีวัตถุสิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเสมอ เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในการประกอบอาชีพ แปลงนาข้าว ไร่สวน เลี้ยงน้าบ้านเรือนเป็นต้น

การศึกษาข้อมูลเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดนอกจากจะศึกษารวมรวมข้อมูลด้วยภาพถ่ายแล้ว การวาดเส้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก เพราะทุก ๆ เหตุการณ์ ทุก ๆ กิจกรรม วัตถุสิ่งของ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจะกระพริบใจและการบันทึกด้วยการวาดเส้นจะเป็นการบันทึกความรู้สึกข้างในใจเอาไว้ด้วย

ภาพประกอบที่ 1 แม่เกี่ยวข้าว
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 2 แม่ทำสวนพริก
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

พหุชน ปณ จิต ชีวะ

ภาพประกอบที่ 3 แม่กำลังนำวัวออกไปกินหญ้า
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 4 พ่อกำลังนำวัวออกไปกินหญ้า
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 5 พ่อกับแม่กำลังนำวัวออกไปกินหญ้า
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 6 สวนพริก
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 7 เถียงนา
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 8 เถียงนา
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 9 รอยไถ
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 10 ไร่อ้อย
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 11 ยามเช้า
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 12 ทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 13 นาช่วงปลูกข้าว
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 14 ยามเช้า
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีศิลปะคือประสบการณ์ หรือ Art as experience ของ จอห์น ดูอี้ (John Dewey . 1859 – 1952) นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน ประสบการณ์ของศิลปินจะเป็นตัวกำหนดความคิด (Idea) หรือแนวความคิด (Concept) ของการทำงาน ประสบการณ์จะนำไปสู่ความจริง ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่ในใจของศิลปิน เป็นการแสดงทัศนะส่วนตนที่มีต่อประสบการณ์นั้น ๆ (บุญทัน เชษฐสุราษฎร์, 2557: 5)

จอห์น ดูอี้ กล่าวว่างานศิลปกรรมเป็นผลผลิตจากการที่มนุษย์สั่งสมประสบการณ์ และถ้าหากเราต้องการเข้าใจ ธรรมชาติที่แท้จริงของศิลปะ ก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ ทั้งสองสิ่งนี้ แยกกันพิจารณาไม่ได้ ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “พื้นที่แห่งความหวัง” เป็นการศึกษาแนวเรื่องวิถีชีวิตในการสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ข้อความจากวิถีชีวิตของคนในครอบครัวและภูมิลำเนา บันทึกประสบการณ์ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ส่วนที่เป็นรูปธรรมคือ ภาพเหตุการณ์ กิจกรรม วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ส่วนที่เป็นนามธรรมคือ ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อบุคคลในครอบครัว ความรู้สึกด้านลบคือความทุกข์ใจที่เห็นบุคคลในครอบครัวได้รับความลำบาก เพราะความทุกข์ใจจึงอยากจะช่วยเหลือ และเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมีความหวัง การเลือกแนวเรื่องในการสร้างสรรค์จึงเป็นประสบการณ์เชิงลึก สามารถหยิบไปวิเคราะห์ และเป็นการเข้าถึงทำความเข้าใจการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์อย่างจริงใจ ดังแนวคิดปรัชญาของจอห์น ดูอี้

ทฤษฎีแห่งความหวัง Hope Theory เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจาก Charles Richard Snyder นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกชาวอเมริกัน ว่าด้วยหัวใจที่ยังคงปรารถนาต่อการดำรงอยู่ ทฤษฎีได้อธิบาย 3 องค์ประกอบทางความคิด คือ 1. Goals Thinking การมีเป้าหมายในการทำสิ่งต่าง ๆ 2. Pathways Thinking ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ที่ช่วยบรรลุมเป้าหมาย 3. Agency Thinking ความสามารถในการสร้างและรักษาแรงจูงใจในการทำตามกลยุทธ์ให้ลุล่วง ความหวังเป็นกลไกของความคิดเชิงบวกที่ทำให้มนุษย์ยังรักษาความมุ่งมั่นในการลงมือทำงานบรรลุเป้าหมาย โดยความรู้สึกมีหวังมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤต ทำให้มนุษย์ได้พบความเป็นไปได้ (Possibility) ใหม่ ๆ ในสถานการณ์นั้น ๆ และระหว่างทางที่เราพยายาม เราก็จะได้เพิ่มขีดความสามารถของตัวเองด้วย เพราะเวลาเรามีความหวังเกิดขึ้นแล้ว สมองเราจะกระตุ้นตัวเองให้คิดหาวิธีการที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นมา ในเวลาเดียวกันเราก็จะหลอเลี้ยวความเชื่อที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตได้และอยู่รอดได้ ซึ่งการมีความหวัง เป็นทักษะที่เราต้องมี ต้องฝึกฝนตลอดชีวิต

จากเหตุผลดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งความคาดหวังในชีวิต การได้ดูแลบุพการี การเลี้ยงดูในบั้นปลายชีวิตให้สุขสบายกว่าอดีต และยังเป็นความคาดหวังของบิดามารดาที่มีต่อบุตรที่จะประสบ

ผลสำเร็จในชีวิตได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ผู้สร้างสรรค์จึงใช้ทั้งสองทฤษฎีนี้ เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้

งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

1. อิทธิพลงานสร้างสรรค์จากศิลปิน

1.1 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์ชุด novelty (ความแปลกใหม่) ของ นิติ วัตถุยา ทิวทัศน์สภาพแวดล้อมความสุขความสงบที่คุ้นเคย และประทับใจจากภูมิลำเนาของตน เป็นแรงบันดาลใจที่เข้มข้นเบื้องต้นของศิลปินแล้วหยิบยกมาสร้างสรรค์แทนความรู้สึกหรือตอบสนองความคิดสะท้อนออกมาในผลงาน

ภาพประกอบที่ 15 ชื่อผลงาน : Field life 2

ชื่อศิลปิน : นิติ วัตถุยา

ขนาด : 150x200 ซม.

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ปีที่สร้างสรรค์ : 2564

ที่มา : (Numthong Artspace, 2564: ออนไลน์)

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา และทำการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ นิติ วัตถุยา กับผลงานสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้

ทางด้านเนื้อหา นิติ วิทยา มีการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ที่ผูกพันกับตนเองและความประทับใจตามความงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งนา สายน้ำ ถ่ายทอดด้วยความจริงใจ ชัดตรงต่อความรู้สึก ความฝันที่มีต่อสภาพแวดล้อมในภูมิลำเนาของตน

ทางด้านเทคนิค เป็นเทคนิควิธีการพื้นฐานในการสร้างผลงานจิตรกรรม แต่มีความพิเศษในการใช้ฝีแปรงสร้างพื้นผิวและแสงสี ที่มีความความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการตอบสนองความรู้สึกของศิลปิน มีการลดทอน และการใช้สีที่แตกต่างจากความเป็นจริง

ทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แสดงออกผ่านภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ที่มีมุมมองและองค์ประกอบตามความเป็นจริง แต่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกผ่านร่องรอยของฝีแปรง และสีที่ไม่ได้ยึดติดกับความเป็นจริงตามที่ตามองเห็น

จากผลงานดังกล่าวผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจและชื่นชมในเบื้องต้นจึงหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาในด้านประสบการณ์แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ เมื่อศิลปินผูกพันกับสิ่งใด มักจะหยิบยกสิ่งนั้นมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์

1.2 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ ผลงานชุด ทิวทัศน์ชนบท ของ ทวี นันทขว้าง ความน่าสนใจของผลงาน คือความพิเศษในรูปสัญลักษณ์ธรรมดา ทิวทัศน์ชนบท แต่ผลงานมีความพิเศษที่บรรยายกาลกลับ สลับ ให้ความรู้สึกเศร้า เหงา และการรอคอย มีความเคลื่อนไหวของฝีแปรงที่ละเอียดประณีต ให้ความเคลื่อนไหวของสายลม

ภาพประกอบที่ 16 ชื่อผลงาน : ทิวทัศน์ชนบท

ชื่อศิลปิน : ทวี นันทขว้าง

ขนาด : 80 x 138 cm

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปีที่สร้างสรรค์ : 2518

ที่มา : (ตัวแน่น, 2564: ออนไลน์)

จากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ ทวี นันทขว้าง กับผลงานสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้

ทางด้านเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในภาษาภาพที่แสดงออกในรูปลักษณะของความเป็นจริง แต่หากการจัดองค์ประกอบ สี และบรรยากาศมีมิติที่น่าพิศวง ลุ่มลึก มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ด้วย สี บรรยากาศสลัวๆในเรื่องราวง่ายๆใกล้ตัว บ้าน กระถอม ดอกไม้ใบหญ้าในชนบท

ทางด้านเทคนิค เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยพู่กันขนาดเล็ก ค่อยๆ บรรจงใส่รายละเอียดยิบยิบ บางช่วงตัดเส้นขอบให้เกิดความหนักแน่น บางช่วงปิดพู่กันเช่นพุ่มไม้ใบไม้เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือมีลมพัด สร้างความพิเศษให้กับผลงาน

ทางด้านรูปแบบ ผลงานเป็นจิตรกรรมสีน้ำมัน 2 มิติ ภาพทิวทัศน์ชนบท แสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง สอดแทรกความคิดความรู้สึกด้วยการใช้สี และบรรยากาศ

จากการวิเคราะห์ผลงานดังกล่าวผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในภาษาภาพที่แสดงออก ให้ความรู้สึกที่อ้างว้าง เศร้า และความเหงาเล็กๆในจิตใจ เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกดังภาษาของบทกวี การพรรณนา แสดงสภาวะจิตใจของศิลปินได้เป็นอย่างดี ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาลักษณะของภาษาภาพที่แสดงออกในรูปลักษณะของความเป็นจริง แต่แสดงความรู้สึกผ่านบรรยากาศของภาพ

ที่สลัว ลึกลับ แสดงภาวะความเศร้าและความอ้างว้าง เป็นทัศนคติด้านลบในจิตใจโดยใช้จิตรกรรมทิวทัศน์เป็นสื่อในการแสดงออก

1.3 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิด ผลงานชุด Le Dormeur du Val ของ Anselm Kiefer ผลงานชุดนี้มีความพิเศษที่การใช้วัสดุปะติดเข้าไปในจิตรกรรม การสร้างพื้นผิวด้วยกรรมวิธีหลายอย่างให้มีพื้นผิวที่หยาบ หนาขึ้นมาผสมกับการใช้น้ำมันเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย

ภาพประกอบที่ 17 ชื่อผลงาน : Le Dormeur du Val

ชื่อศิลปิน : Anselm Kiefer

ขนาด : 280 x 494 cm

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ปีที่สร้างสรรค์ 2012

ที่มา : (Alain Quemin, 2564: ออนไลน์)

จากผลงานดังกล่าวผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในเทคนิควิธีการที่สอดประสานกับมุมมองได้อย่างน่าสนใจ การใช้เทคนิคเพื่อสื่อความหมาย ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์นำมาปรับใช้กับแนวทางการสร้างสรรค์ดังนี้

ทางด้านเนื้อหา ภาพทิวทัศน์ทุ่งดอกไม้หลากสีสลับในพื้นที่หรือบรรยากาศสลัว ทัศนียภาพลึกลับกว้างไกลแสดงเส้นขอบฟ้าเลือนรางไกล ๆ มีนัยยะสำคัญแฝงเร้นอยู่ในผลงาน ทุ่งดอกไม้สีสลับสวยงามแสดงความรู้สึกสงบสุข ปิติยินดี ในบรรยากาศที่หม่นหมอง สลัวๆ เป็นภาษาภาพของการเกิดใหม่

ทางด้านเทคนิค เป็นการใช้เทคนิคเพื่อสื่อความหมาย การสร้างพื้นผิวที่หยาบ หนาหนูน และผสมกับการใช้วัสดุปะติดลงไปบนบรรยากาศสีเทา เป็นการแสดงความรู้สึกที่ผ่านความบอบช้ำและเจ็บปวดในใจ สีที่ปรากฏบ่งบอกถึงสภาวะใหม่ในเชิงบวก

ทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมผสม 2 มิติ นำเสนอภาพทิวทัศน์ทุ่งดอกไม้ที่กว้างไกลรูปแบบการแสดงออกไม่ยึดติดกับความเป็นจริง

จากการศึกษาผลงานดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ทางด้านแนวคิด โดยผลงานดังกล่าวได้แสดงถึงพื้นที่แห่งความหวังโดยการใช้สัญลักษณ์ของทุ่งดอกไม้ในบรรยากาศสลับของสีเทา ในพื้นที่สงครามในอดีต แต่หากในปัจจุบันได้มีความสงบ และเป็นพื้นที่แห่งการเกิดใหม่ผ่านสัญลักษณ์ทุ่งดอกไม้ที่สดใส จากเหตุผลดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สัญลักษณ์ในพื้นที่เพื่อแสดงถึงความหวังดังเช่น รอยไถ น้ำ พืช ต้นข้าวหลังการเก็บเกี่ยวบ่งบอกถึงฤดูกาลที่จะมาถึงเพื่อสื่อถึงการเกิดใหม่และความหวังในการดำเนินชีวิต

1.4 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิด ผลงานชุด Dutch Period ของ Vincent van Gogh ผลงานชุดนี้มีความพิเศษที่การใช้ภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่กระทบใจศิลปิน แสดงออกไปในทางลัทธิเรียลลิสต์ มีแนวโน้มไปในทางมนุษยธรรม เห็นอกเห็นใจคนจน ต้องการสะท้อนภาพชีวิตที่ยากไร้

ภาพประกอบที่ 18 ชื่อผลงาน : The Potato Eaters

ชื่อศิลปิน : Vincent van Gogh

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปีที่สร้างสรรค์ 1885

ที่มา : (NamtaIntbudsaba, 2558: ออนไลน์)

จากผลงานดังกล่าวผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในด้านเนื้อหาและแนวคิด ประสานกับมุมมองได้อย่างน่าสนใจ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์นำมาปรับใช้กับแนวทางการสร้างสรรค์ ดังนี้

ทางด้านเนื้อหา การสะท้อนภาพชีวิตที่ยากไร้ ภายใต้หมอกควันอันแสนสกปรกของเหมืองถ่านหิน ภายในกระท่อมอันผุพังของเหล่ากรรมกรผู้ยากไร้ สะท้อนภาพชีวิตที่ขัดสน ภาพ “คนกินมัน” ซึ่งเป็นผลงานแสดงให้เห็นถึงอาหารของคนงานเหล่านั้น คือ มันฝรั่งต้มอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ทุกวัน เดือน ปี ข้าแล้วข้าเล่าในบรรยากาศสลัว อิทธิพลความสะเทือนใจต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้และแสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง

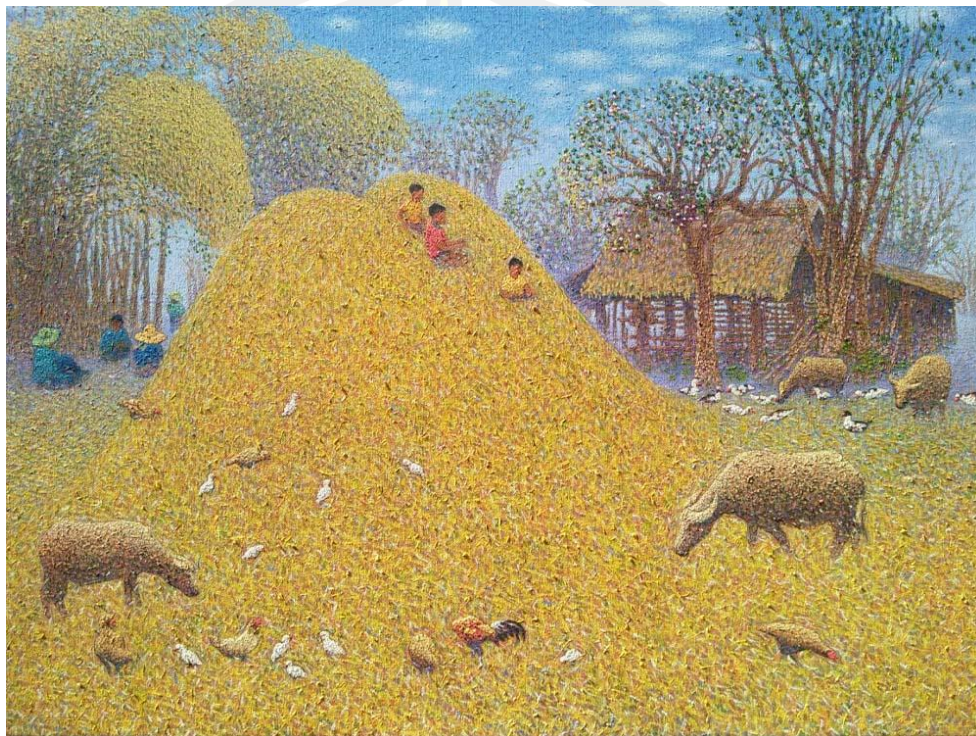
ทางด้านเทคนิค เป็นการใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ การสร้างพื้นผิวที่หยาบ ด้วยการปาดป้ายพู่กันอย่างฉับพลัน แสดงอาการของความต่อสู้ดิ้นรน และความหยาบกร้านของผิวหนัง ในบรรยากาศสีน้ำตาลหม่นหมอง เป็นการแสดงความรู้สึกที่ผ่านความบอบช้ำและเจ็บปวดในใจที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้น

ทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมผสม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริงนำเสนอภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของกรรมกร

จากการศึกษาผลงานดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ทางด้านแนวคิด โดยผลงานดังกล่าวได้แสดงถึงพื้นที่แห่งความหวังโดยการใช้สัญลักษณ์ของภาพการดำเนินชีวิตของกรรมกร ในบรรยากาศที่มีแสงสลัวของตะเกียงที่แผ่กระจายออก แสดงความหวังอันน้อยนิด แสงไฟพอที่จะให้รู้สึกถึงความหวังที่น้อยนิดบ้างก็อยากจะหลุดพ้น ภาระมากมายที่ผูกพันกับชีวิต จากเหตุผลดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาลักษณะแสงแห่งความหวังในการดำเนินชีวิตมาปรับใช้ในผลงาน แตกต่างกันที่จุดกำเนิดของแสง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้แสงในธรรมชาติในการสื่อความหมายแต่มีลักษณะการวางตำแหน่งของแสงในด้านบนและแผ่กระจายออกในบรรยากาศที่สลัว เป็นลักษณะแสงในเงา ซึ่งสามารถสื่อความหมายถึงความหวังและการเริ่มต้นในการดำเนินชีวิต

พูน ปณ จิต ชีวะ

1.5 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านเทคนิค ผลงานชุด กองฟาง ของ บุญนำ สาสุต ผลงานชุดนี้นำภาพความทรงจำที่ประทับใจในภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในวัยเด็กมาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 19 ชื่อผลงาน: กองฟางช่วงเวลาแห่งความสุข

ชื่อศิลปิน : บุญนำ สาสุต

ขนาด : 60 x 80 cm

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ปีที่สร้างสรรค์ 2012

ที่มา : (คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564: ออนไลน์)

จากผลงานดังกล่าวผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในด้านเนื้อหาและเทคนิค การใช้เทคนิค สร้างสีสันและบรรยากาศที่เหนือจริงอย่างน่าสนใจ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์นำมาปรับใช้ กับแนวทางการสร้างสรรค์ดังนี้

ทางด้านเนื้อหา ภาพสะท้อนความประทับใจในความทรงจำวัยเด็ก เด็กชนบทอีสาน มักจะมีประสบการณ์การเล่นกองฟาง หลังฤดูการเก็บเกี่ยว แสดงวิถีชีวิตด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ บ้าน

เถียงนา ควาย เป็ดไก่ ผู้คนกำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เป็นภาพแสดงความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขในวิถีชีวิต

ทางด้านเทคนิค เป็นการใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ความน่าสนใจอยู่ที่การจุดสีให้การผสมสีกันทางสายตา เป็นการสร้างผลงานในลัทธินีโอ อิมเพรสชันนิสม์ บุญนำได้นำมาสร้างผลงานในเนื้อหาของตนเอง สร้างบรรยากาศด้วยสีเหลือง สีฟ้า ซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามแสดงความสดใสและความอบอุ่น สีสีมีความระยิบระยับสอดแทรกในบรรยากาศ เป็นสีในบรรยากาศอีสานที่มีแดดสว่างจ้า เต็มไปด้วยสีเหลืองของทุ่งนาข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว

ทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรมผสม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริงนำเสนอภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของชนบทอีสาน

จากการศึกษาผลงานดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ทางด้านเทคนิค โดยการสร้างรูปทรง น้ำหนัก และบรรยากาศของภาพด้วยการจุดสี การจุดสีสามารถสร้างบรรยากาศของความสลัวได้ดี นำมาสร้างน้ำหนักของแสงในบรรยากาศที่มีมืดสลัว

2. งานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์

ผลการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ได้มีการศึกษาและทดลองหลายด้าน เพื่อพัฒนาและคลี่คลายผลงาน เปรียบเสมือนการลองผิดลองถูก จึงย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งด้านรูปแบบเนื้อหา และเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขและพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในผลงาน และความคิดให้บรรลุจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรกนั้น จะเป็นการหารูปแบบของผลงานโดยการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการจัดองค์ประกอบ เทคนิค เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ หาความถนัดเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นหลัก และประสบการณ์ความรู้สึกร่วมในเนื้อหาของผลงาน จึงเป็นผลส่งผลให้เกิดการพัฒนาและคลี่คลายผลงานดังนี้

ภาพประกอบที่ 20 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : ทิวทัศน์แห่งสัจธรรม

ขนาด : 90X160 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่2

ชื่อผลงาน : ทิวทัศน์แห่งสัจธรรม

ขนาด : 110X160 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 22 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่3

ชื่อผลงาน : ทิวทัศน์แห่งสัจธรรม

ขนาด : 2000X350 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

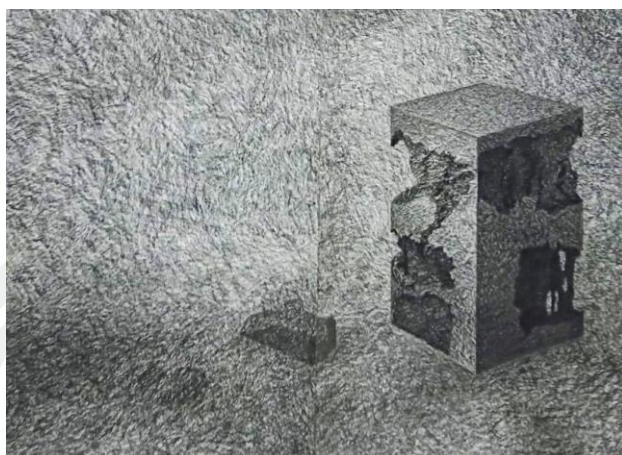
ภาพประกอบที่ 23 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 80X110 ซม.

เทคนิค: วาดเส้นบนกระดาษ

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

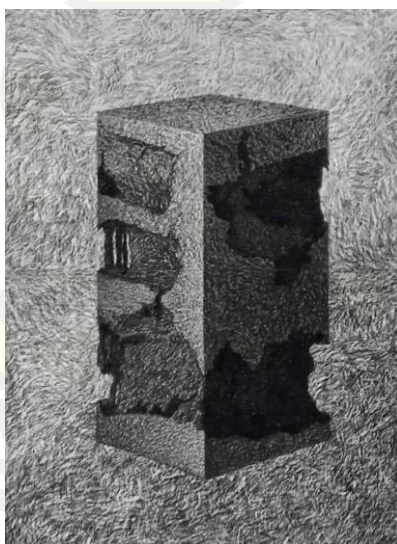
ภาพประกอบที่ 24 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่2

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 80X110 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวิศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

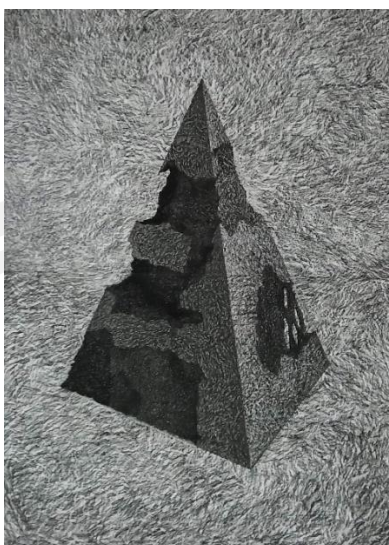
ภาพประกอบที่ 25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่3

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 80X110 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวิศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

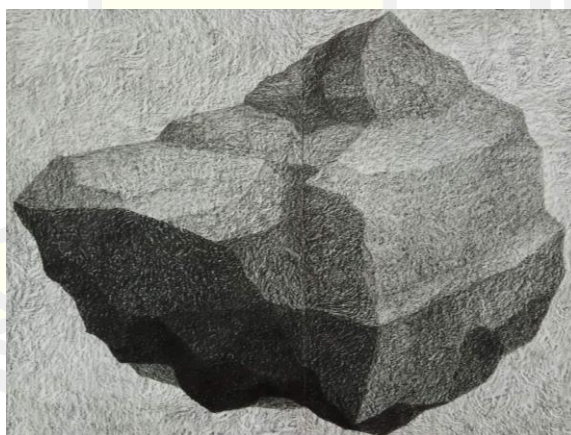
ภาพประกอบที่ 26 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่4

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 80X110 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

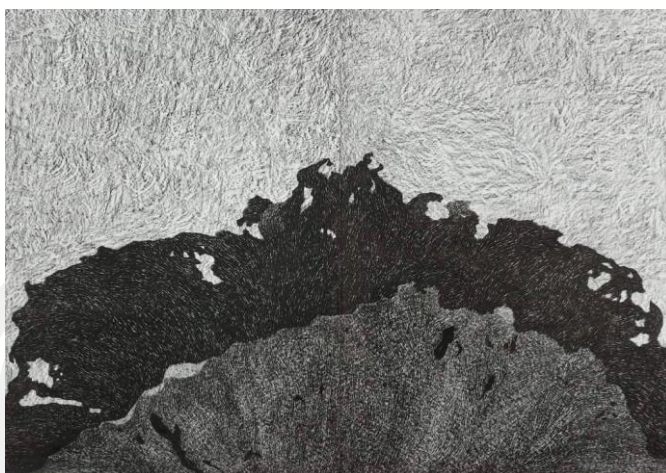
ภาพประกอบที่ 27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่5

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 29X40.5 ซม.

เทคนิค: Rubbing on paper

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 28 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่6

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 80X110 ซม.

เทคนิค: วาดเส้นบนกระดาษ

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 29 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 48X60 ซม.

เทคนิค: บัดกรีบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ชั้นที่2

ชื่อผลงาน : ร่องรอยแห่งกาลเวลา

ขนาด : 114X199 ซม.

เทคนิค: บัดกรีบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

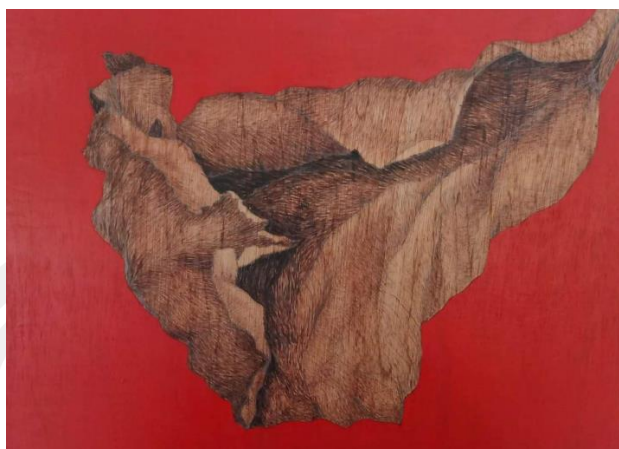
ภาพประกอบที่ 31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : สัญลักษณ์ลักษณะแห่งความศรัทธา

ขนาด : 44X59 ซม.

เทคนิค: บัดกรีและสีอะคริลิคบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : สามัญสัญญาะ

ขนาด : 29X40.5 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสีอะคริลิคบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 ชั้นที่2

ชื่อผลงาน : สามัญสัญญาะ

ขนาด : 48X60 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสีอะคริลิคบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

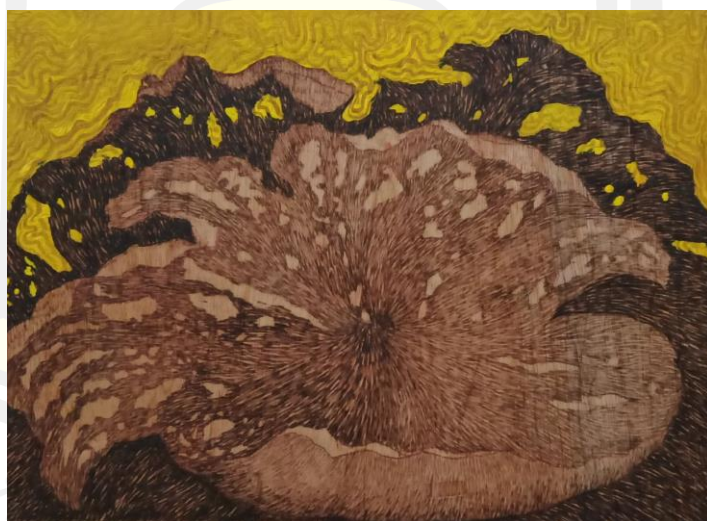
ภาพประกอบที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 ชั้นที่5

ชื่อผลงาน : สามัญสัณยณะ

ขนาด : 29X40.5 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสีน้ำมันบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 ชั้นที่6

ชื่อผลงาน : สามัญสัณยณะ

ขนาด : 29X40.5 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสีน้ำมันบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

3. งานสร้างสรรค์เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ได้ทำการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อทดลองเทคนิควิธีการในการแสดงออก รวมไปถึงเนื้อหาสาระเพื่อหาวิธีการและรูปแบบงานที่เหมาะสม และพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรื่อยมา ในการเสนอหัวข้อได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวคิดคิดแตกต่างกัน ชุดแรกเป็นผลงานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาที่มีธรรมชาติเป็นแรงบัลดาลใจ และชุดที่สองมีแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตเพื่อสื่อถึงพื้นที่แห่งความหวัง จนถึงการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนี้ ได้ทำตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การหาข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ประมวลผล สร้างภาพร่างเพื่อหาวิธีการแสดงออกของผลงาน แล้วขยายผลงานบนผ้าใบ ในช่วงเสนอหัวข้อ และเค้าโครงศิลปนิพนธ์นี้

การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อเสนอหัวข้อชุด แผ่นดินแห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค์สนใจศึกษาประเด็นของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความลำบากยากจน ความเหน็ดเหนื่อยต่อการทำงานหนัก เพื่อหาเสียงชีพของคนในครอบครัว ศึกษารูปทรงหรือสาระที่จะสื่อถึงตัวบุคคลผ่านพื้นที่ทางเกษตร พื้นที่ทำมาหากินเสียงชีพในภูมิลำเนาของผู้สร้างสรรค์ จากประสบการณ์ที่รับรู้ และซึมซับ กลั่นกรองทางความรู้สึกแสดงออกผ่านผลงาน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ต่อยอดจากผลงานก่อนหน้านี้ให้สอดคล้องกลับวัตถุประสงค์หรือแนวความคิดของเค้าโครงศิลปนิพนธ์ในชุดดังกล่าว

ในด้านของแนวความคิด ในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในจิตรกรรมทิวทัศน์ จึงต้องการนำเสนอ ทศนิยภาพแห่งความหวัง พื้นที่แห่งชีวิต เพื่อให้ภาพของทิวทัศน์เป็นตัวแทนสื่อถึงบุคคลและความรู้สึกถึงความหวังภายในจิตใจ โดยมีแนวเรื่องจากความลำบากเหน็ดเหนื่อยของบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นที่ยึดเกาะในการค้นหารูปทรงและความหมาย โดยมีแนวความคิดที่จะสื่อถึง พื้นที่แห่งความหวัง พลังแห่งความหวัง

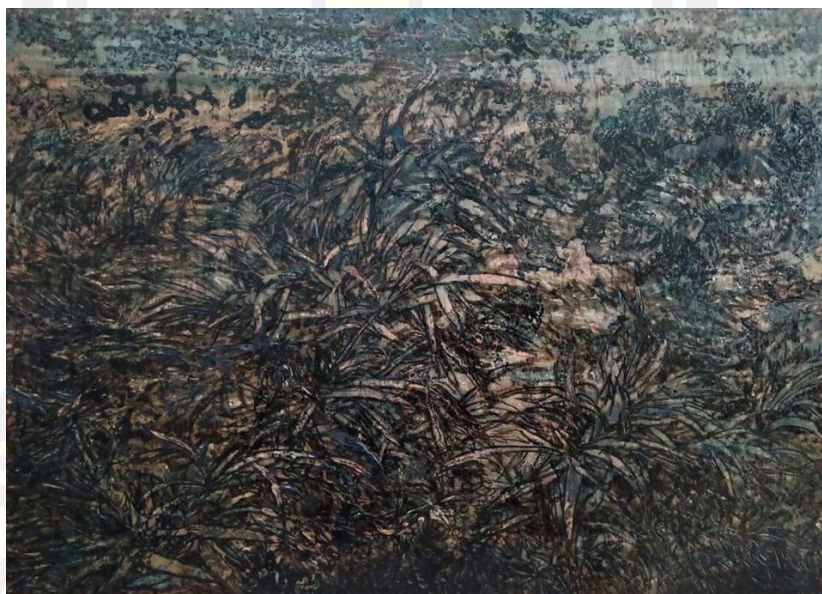
ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง แสดงออกผ่านภาพทิวทัศน์ มียอดประกอบภาพพื้นดิน 90 % ของภาพ 10 % เป็นท้องฟ้ามีเส้นขอบฟ้าไกลๆ ใช้รูปทรงของทิวทัศน์ทุ่งนาเป็นรูปทรงใหญ่คลุมองค์ประกอบทั้งภาพ มีรูปทรงรายละเอียดปักย่อยที่เป็นเส้นแสดงภาพทุ่งนา การใช้หลักทศนิยภาพเชิงเส้นของถนน รอยไถ แปลงนาช่วยให้เกิดมิติของภาพ และยังเป็นจุดเด่นของภาพอีกด้วย ระบายน้ำใช้เทคนิคสร้างพื้นผิวที่หยาบด้วยยางพาราสร้างระยะใกล้ ใช้เทคนิคการจุดสีสร้างน้ำหนักและบรรยากาศของภาพ การใช้สีดำในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างน้ำหนักและบรรยากาศสลัว ลักษณะของพื้นผิวที่ปรากฏมีลักษณะที่หยาบและนูนขึ้นมาเล็กน้อย ผสมกับการจุดสี ขูดสี เช็ดสีด้วยสีน้ำมัน นำเทคนิคไปใช้ให้เหมาะสมกับเฉพาะพื้นที่

เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ในลักษณะการจุดสีด้วยอุปกรณ์ที่ทำขึ้นใช้งานเฉพาะ เช่น กิ่งข่อยทุบปลายให้แตกหลายขนาด นำพู่กันขนาดเล็กมามีดรวมกัน มีดคัตเตอร์ เครื่องมือภาพพิมพ์แกะไม้ ฟองน้ำ ยางพารา

สร้างพื้นผิวหยาบขึ้นด้วยยางพารา ขี้เลื่อยผสมกาว สร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพด้วยสีดำและ
เก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย

ผลของการสร้างสรรค์การแสดงออกด้วยภาพทิวทัศน์ทุ่งนา มีมุมมองที่ลึกและแผ่ขยาย
กว้างออกไป การมองภาพที่มีเส้นนำสายตา ลึก กว้าง จะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเฝ้ารอ รอคอยบาง
สิ่งบางอย่าง ในที่นี้ผู้สร้างสรรค์กล่าวถึงความหวัง สัญลักษณ์ของความเป็นทุ่งนาเพื่อเป็นตัวแทนของ
ชีวิต เทคนิควิธีการสร้างพื้นผิวให้หยาบขรุขระ หนาแน่นในบรรยากาศสีดำสลัว มีแสงสาดส่องใน
ระยะไกลแสดงความรู้สึกด้านลบได้เป็นอย่างดี ทุ่งนาที่มีร่องรอยของชีวิตผ่านรอยไถ น้ำ ต้นหญ้าต้น
ข้าวกำลังเติบโตในช่วงจะเข้าสู่ฤดูฝน มีเส้นขอบฟ้า แสงพาดผ่านไกล ๆ อันเป็นเป้าหมายของวันใหม่
และความหวังของชีวิต

ช่วงแรกของการสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอหัวข้อ และเค้าโครงศิลปนิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จึงหยิบยกเอาสาระแห่งวัตถุในธรรมชาติที่พบเห็นได้ง่ายใน
ชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า เพื่อสื่อถึงพลังแห่งธรรมชาติ ในสถานะของ
ชีวิต ที่ดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

ภาพประกอบที่ 38 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : พลังแห่งธรรมชาติ

ขนาด : 29X40.5 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสีอะคริลิกบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

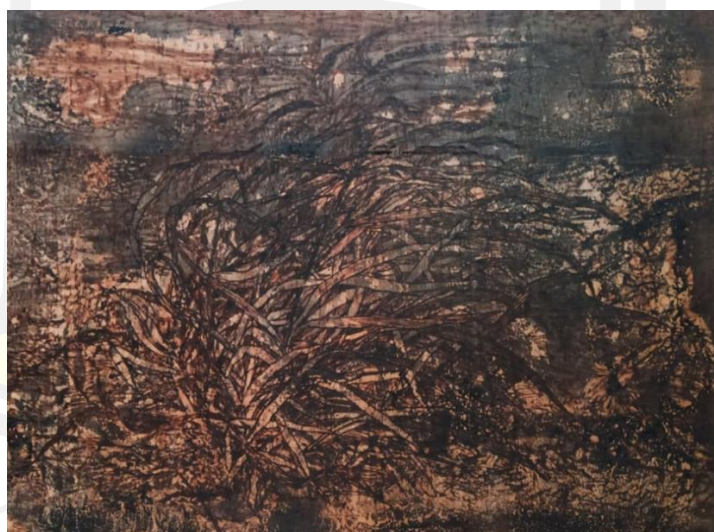
ภาพประกอบที่ 39 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่2

ชื่อผลงาน : พลังแห่งธรรมชาติ

ขนาด : 52X78 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสีอะคริลิคบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 40 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่3

ชื่อผลงาน : พลังแห่งธรรมชาติ

ขนาด : 60X78 ซม.

เทคนิค: บัตกรีและสเปรย์บนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

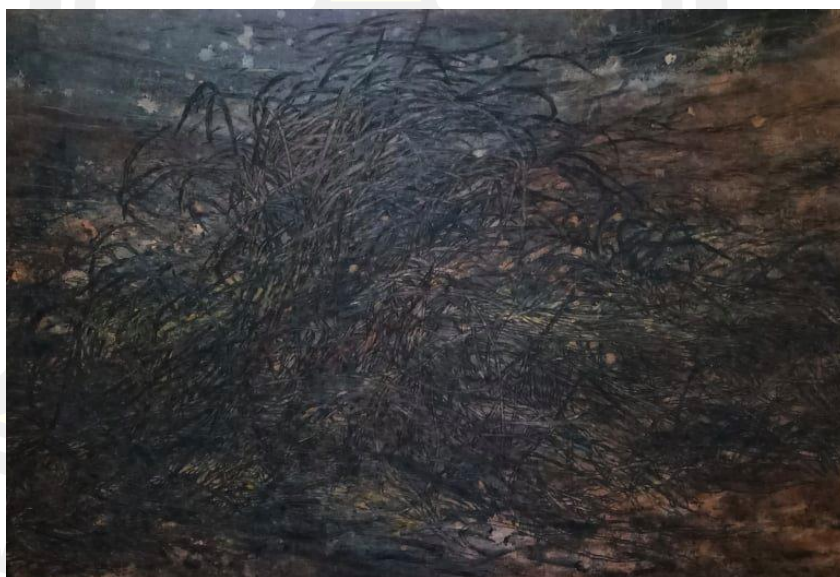
ภาพประกอบที่ 41 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : พลังแห่งธรรมชาติ

ขนาด : 122X244 ซม.

เทคนิค: บัดกรีและสเปรย์บนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : พลังแห่งธรรมชาติ

ขนาด : 95X134 ซม.

เทคนิค: บัดกรีและสีอะคริลิคบนไม้อัด

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 พัฒนต่อยอดมาจากผลงานสร้างสรรค์ชุดที่1 ปรับเปลี่ยนทางด้านความคิดจากเรื่องราวหรือหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มาเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ในชีวิต เรื่องราวความผูกพันในครอบครัวมาเป็นแรงบันดาลใจนำเสนอหัวข้อชุด แผ่นดินแห่งความหวัง

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่1

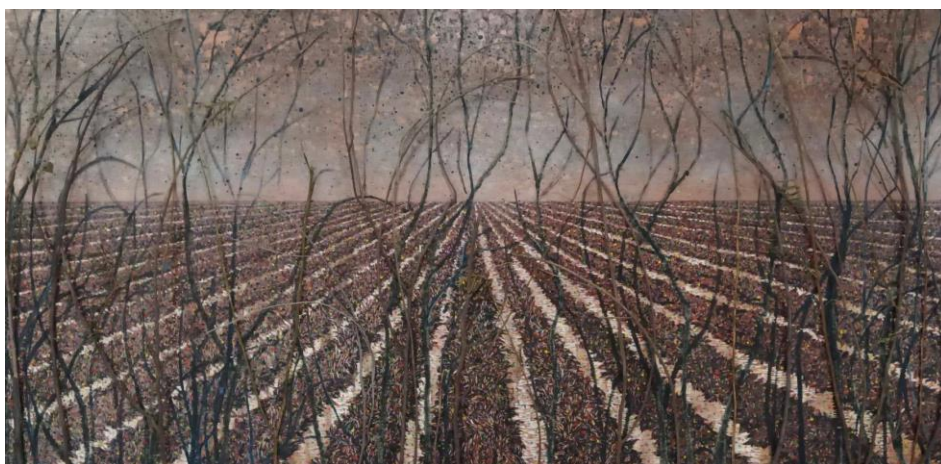
ชื่อผลงาน : ทางกลับบ้าน

ขนาด : 160 X 244 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

พูน ปณ จิต ชีว

ภาพประกอบที่ 44 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่2

ชื่อผลงาน : สวนพริก

ขนาด : 122 X 244 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 45 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่3

ชื่อผลงาน : สวนพริก

ขนาด : 80 X 150 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

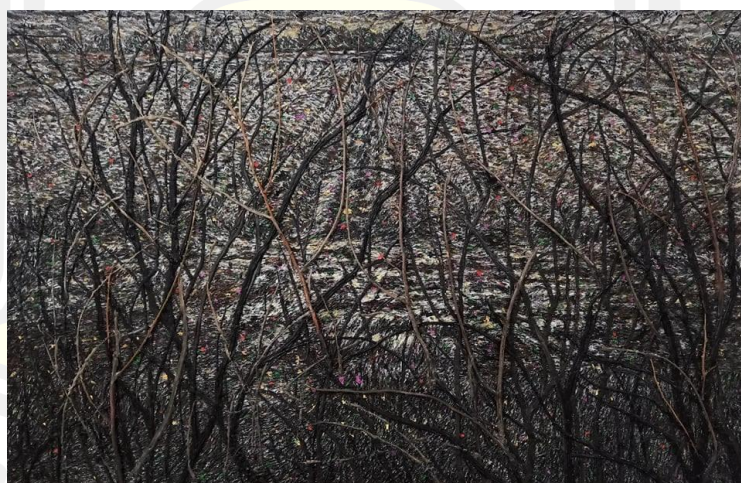
ภาพประกอบที่ 46 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่4

ชื่อผลงาน : ดินรน

ขนาด : 120 X 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ที่มา: (ทวิศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 47 ผลงานเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่5

ชื่อผลงาน : อ่างว่าง

ขนาด : 120 X 180 ซม.

เทคนิค : จิตรกรรมผสม

ที่มา: (ทวิศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง แผ่นดินแห่งความหวัง มีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. การทดลองกรรมวิธีสร้างสรรค์
3. กระบวนการสร้างสรรค์
4. การเผยแพร่ผลงาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1. การรวบรวมข้อมูล

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง แผ่นดินแห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค์ได้วางแผนการทำงานต่าง ๆ หลายด้าน โดยเริ่มต้นจากการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามในภูมิลำเนา โดยมีการบันทึกเป็นภาพถ่าย ภาพร่าง การศึกษาข้อมูลที่เป็นเอกสารจากหนังสือ สื่อบัตร และอินเทอร์เน็ต การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรม และทดลองค้นหาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับผลงาน ได้นำข้อมูลเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสร้างสรรค์ศิลปพนธ์ จึงนำข้อมูลมาสรุปขยายต่อความคิดนำไปประกอบการสร้างสรรค์

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล มีกระบวนการวิเคราะห์หลายด้านเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับเนื้อหา การวิเคราะห์แนวเรื่อง พื้นที่แห่งความหวัง เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ผู้สร้างสรรค์นึกถึงแผ่นดิน เรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินนี้ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เหตุการณ์ วัฒนธรรมในด้านความดีงาม ยกตัวอย่างเช่น แผ่นดินของพ่อ (หมายถึงองค์ราชา) แผ่นดินธรรม แผ่นดินเกิด ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงตั้งเป้าหมายปลายทางไปที่ทัศนคติในด้านดีไว้ก่อน ถึงแม้จะกล่าวถึงข้อมูลในเบื้องต้นคือความทุกข์ยากลำบากของผู้เป็นพ่อแม่ก็ตาม แต่ความเป็นจริงนั้นผู้สร้างสรรค์และครอบครัวยังมีความหวัง จึงต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีวิตบนแผ่นดินนี้ ถ้าจะมีข้อขัดแย้งอยู่บ้างคือมีทัศนคติด้าน ไม่ดี และ ดี ในเวลาเดียวกันคือ ความทุกข์ใจที่เกิดจากความหวังหาอาหารผู้เป็นบิดามารดา จากความเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นความรู้สึกด้านลบ ส่วนความรู้สึกในด้านดีคือ ความหวังในชีวิต เป็นแสงนำทางในการดำเนินชีวิต ครอบครัวคาดหวัง ผู้สร้างสรรค์เองก็คาดหวัง จึงออกเดินทางจากบ้านมา

เป็นเวลาหลายปี เพื่อศึกษาเล่าเรียนตามความฝันว่าสักวันหนึ่งจะประสบผลสำเร็จในชีวิต แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ถ้าจะกล่าวถึงภาวะแห่งความหวังย่อมมีอุปสรรคก่อนเสมอ จากการวิเคราะห์ความรู้สึกดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกประเด็นของพื้นที่ทำมาหากินจากแผ่นดินภูมิลำเนาเพราะนอกจากจะมีประสบการณ์โดยตรงแล้ว ยังมีร่องรอยของการใช้ชีวิตของบุคคลในครอบครัวอีกด้วย จากการตีความเรื่องของแผ่นดิน จึงเป็นพลังแห่งต่อสู้ พลังแห่งความหวัง พลังแห่งชีวิตบนแผ่นดินนี้

การวิเคราะห์รูปทรงเพื่อสื่อความหมาย เป็นการตีความจากแนวเรื่องเพื่อค้นหาสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพในการสื่อสาร ผู้สร้างสรรค์ตีความอย่างตรงไปตรงมา แผ่นดิน มโนภาพที่เกิดขึ้นคือภูมิทัศน์ หรือสิ่งแวดล้อมแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีความหมายลึกซึ้งเพียงพอ หรือมีความหมายต่อผู้สร้างสรรค์ เมื่อวิเคราะห์ได้ดังนี้ จึงเลือกภูมิทัศน์ที่เป็นแผ่นดินเกิด เป็นพื้นที่ทำมาหากิน และประจวบกับผู้สร้างสรรค์มีความสนใจจิตรกรรมทิวทัศน์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในภูมิหลังเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงง่ายต่อการมุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภท ทิวทัศน์ ความเชื่อมโยงของ แผ่นดิน พื้นที่แห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค์ใช้ทิวทัศน์ทุ่งนา เป็นรูปทรงหลักทั้งองค์ประกอบภาพ เป็นรูปทรงที่มีมิติในเชิงลึกและกว้างแผ่ขยายออกไปโดยมีเส้นนำสายตาลึกเข้าไปเพื่อเสริมให้ภาพเกิดระยะ การวิเคราะห์รูปทรงที่มีความลึก และกว้าง ก็เพื่อกระตุ้นความรู้สึกให้มีปฏิสัมพันธ์การรับรู้ทางสายตา เป็นการนำพาให้เดินเข้าไป การรับรู้ถึงการเฝ้ามอง รอคอยอย่างมีความหวัง การใช้รูปทรงของทิวทัศน์ที่มีพื้นผิวหยาบ เกิดร่องรอยที่มีบรรยากาศที่สลับ ดำมืด แทนทัศนคติด้านลบภายในจิตใจ แสงสว่างจากด้านหลังแสดงถึงความหวังในการดำเนินชีวิต

การทดลองกรรมวิธีสร้างสรรค์

การทดลองกรรมวิธีการสร้างสรรค์ เริ่มค้นหาแรงบันดาลใจจากการทดลองทางด้านเทคนิคจากผลงานชุดแรก ๆ ก่อนจะพัฒนามาเป็นวิทยานิพนธ์ ได้ทำการทดลองที่หลากหลายทั้งเทคนิคการใช้ดินสอและถ่านถูนบนพื้นผิว พ่นสี เทสี วาดเส้น ใช้ความร้อนในการวาดเส้น แกะไม้ การสร้างพื้นผิวให้หนาขึ้น และปะติดกิ้งไม้แห้งลงไป เพื่อตอบสนองความรู้สึกและความถนัดความชื่นชอบที่จะนำไปสร้างสรรค์ในผลงาน ทุกเทคนิคในการสร้างสรรค์ย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไป จนการสร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจ แนวความคิดที่ลงตัวแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมเทคนิคได้ จึงได้เปลี่ยนมาเป็นเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม แต่ผู้สร้างสรรค์สามารถควบคุมได้ดีและสามารถตอบสนองแนวความคิดความรู้สึกได้เหมาะสม กระบวนการสร้างสรรค์มีขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลเอกสาร การทำภาพร่าง การทดลองทางด้านเทคนิค และขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

กระบวนการสร้างสรรค์

1. การทำภาพร่าง/แบบจำลอง

การสร้างภาพร่างเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการออกภาคสนาม เพื่อศึกษารายละเอียด รูปทรง และแสงเงาจากธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม โดยนำข้อมูลที่เป็น ภาพถ่าย ภาพร่าง มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เหมาะสม การทดลองสร้างพื้นผิว และกำหนดแสงเงาที่ตอบสนองกับแนวความคิด และจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ กรรมวิธีในการทำภาพร่างผู้สร้างสรรค์ได้ออกภาคสนามด้วยการถ่ายภาพ และวาดเส้นในสถานที่จริง ปรีนเป็นภาพถ่ายขาวดำหลาย ๆ ภาพมาต่อเพื่อหาองค์ประกอบภาพ และการออกภาคสนามเรียนรู้และสังเกตสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เพื่อนำมาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ

ภาพประกอบที่ 48 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 49 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 50 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 13
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 51 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏ, 2565)

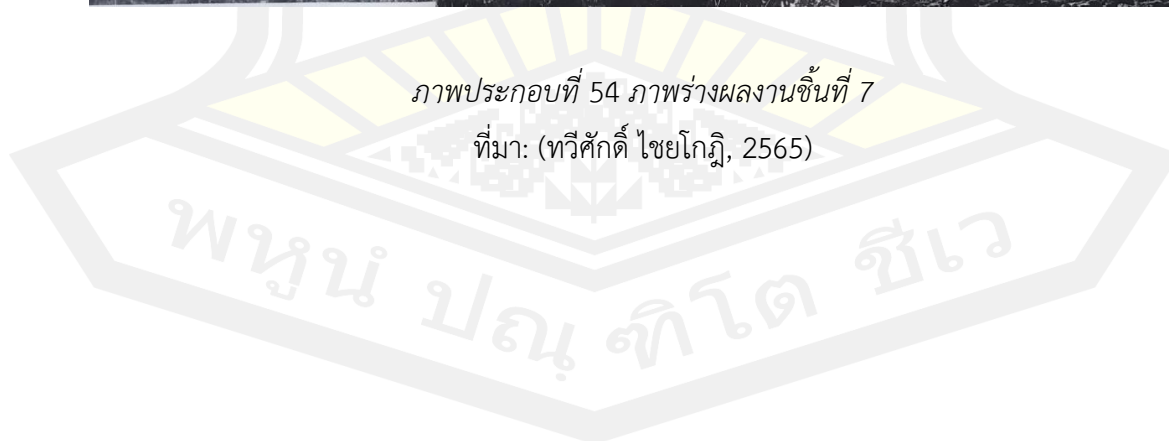
ภาพประกอบที่ 52 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏ, 2565)

ภาพประกอบที่ 53 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 6
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏ, 2565)

ภาพประกอบที่ 54 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 7
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏ, 2565)

ภาพประกอบที่ 55 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 8
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 56 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 9
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

ภาพประกอบที่ 57 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 10
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏ, 2565)

ภาพประกอบที่ 58 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 11
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏ, 2565)

2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการสร้างสรรค์ การวางแผนให้ชัดเจน จะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการ ทดลองก่อนการสร้างสรรค์ผลงานจริง วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างสรรค์ซึ่งประกอบไปด้วย สี น้ำมัน ยางพารา กิ่งช่อยทุบปลายให้แตก มีดคัตเตอร์ เครื่องมือแกะไม้ พู่กัน ฟองน้ำ เพื่อใช้สำหรับ สร้างพื้นผิวและการลงสี

ภาพประกอบที่ 59 ทดลองสร้างพื้นผิว
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 60 พู่กันจากกิ่งช่อย
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 61 พู่กัน
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 62 เครื่องมือแกะไม้
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานเป็นขั้นตอนที่ได้คิดวิเคราะห์และทดลองทางด้านเทคนิคแล้ว ผ่านกระบวนการตีความทำภาพร่างที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผสมประเภททิวทัศน์ เพื่อสื่อความหมายแทนบุคคล โดยสะท้อนตามความเหมาะสมและเป้าหมายของการแสดงออก มีขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่เลือกภาพร่าง และขั้นตอนการสร้างพื้นผิวด้วยปูน ป่นสีสเปรย์เพื่อสร้างบรรยากาศหรือคุ่มโหนดสี วาดเส้นด้วยความร้อนสร้างพื้นผิวของทุ่งนา ดันหญ้าปะติดกิ่งไม้ในทิศทางต่าง ๆ แล้วเก็บรายละเอียดด้วยสีน้ำมันเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ภาพประกอบที่ 63 การลงพื้นผิว

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 64 การขูดสี

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 65 ลงสีน้ำหนักด้วยการจุด
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

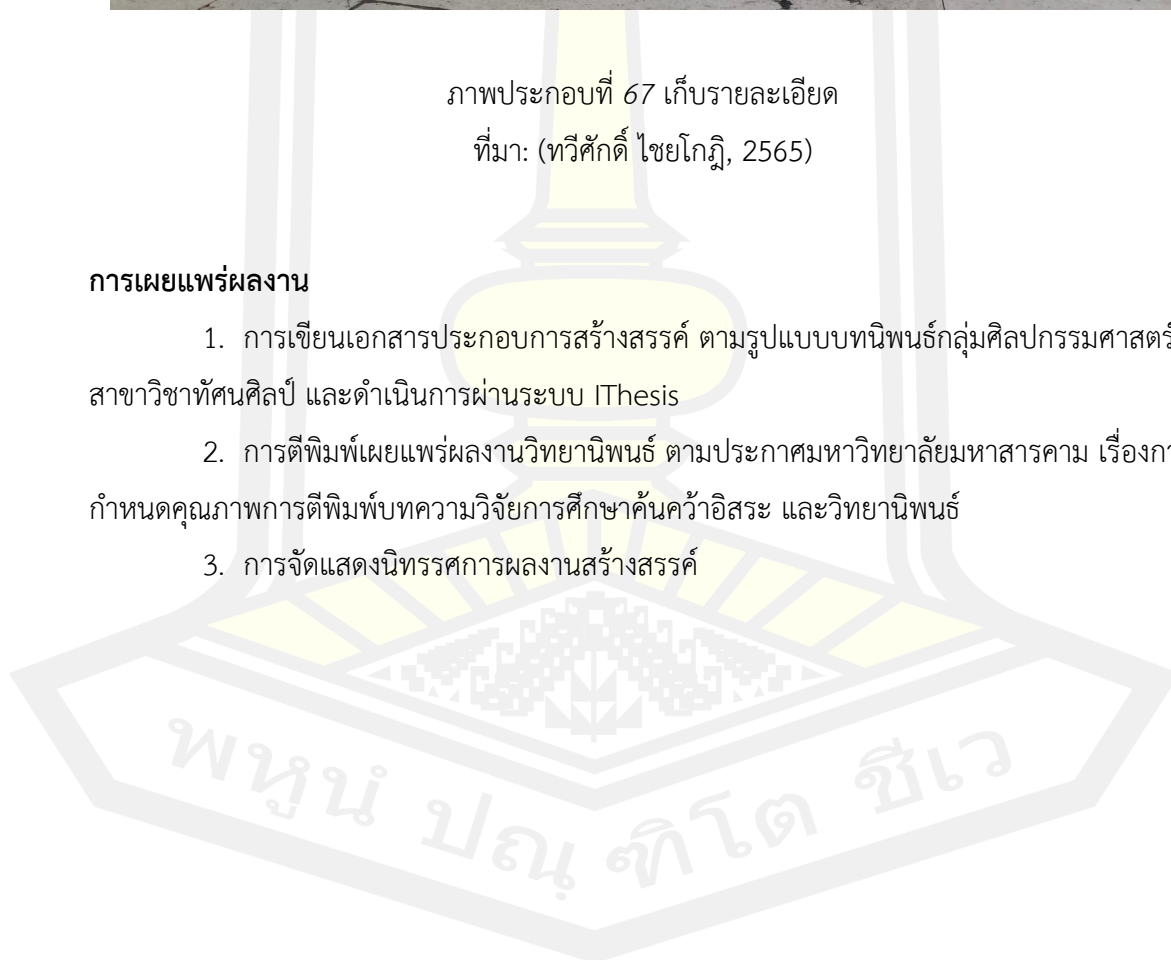
ภาพประกอบที่ 66 ลงสีน้ำหนักโดยรวม
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

ภาพประกอบที่ 67 เก็บรายละเอียด
ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี, 2565)

การเผยแพร่ผลงาน

1. การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ ตามรูปแบบบทนิพนธ์กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ และดำเนินการผ่านระบบ IThesis
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
3. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์

บทที่ 4

ผลการสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ เรื่อง แผ่นดินแห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการตามกระบวนการสร้างสรรค์ตามลำดับ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นนำมาสู่การวิเคราะห์ผลงานและเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์แบบพรรณนาวิเคราะห์ มีภาพประกอบเพื่อให้เห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูล
2. ผลการสร้างสรรค์

ผลการศึกษาข้อมูล

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการค้นคว้าทั้งข้อมูลเอกสารจากหนังสือ วารสาร ข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลทางทฤษฎีและข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ในแหล่งชุมชน พื้นที่ทางการเกษตร และแหล่งธรรมชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลหลัก เข้าไปสัมผัสบรรยากาศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ภูมิหลังจากการศึกษาและมีความสนใจในจิตกรรมทิวทัศน์ พบว่าจิตกรรมทิวทัศน์มีความสำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทั้งเป็นการบันทึกเรื่องราวในช่วงเวลานั้นและนอกจากนั้นยังเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะศึกษาจึงได้ขยายประเด็นนี้แล้วนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่องแผ่นดินแห่งความหวัง ทิวทัศน์ของพื้นที่ทางการเกษตรในภูมิลำเนาและพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในการสร้างสรรค์ เหตุผลที่เลือกทิวทัศน์ของพื้นที่ทางการเกษตรในภูมิลำเนาเพราะเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นประสบการณ์ในช่วงชีวิตของผู้สร้างสรรค์และครอบครัว ดังทฤษฎีของจอห์น ดิวอี้ ศิลปะคือประสบการณ์ ในที่นี้ผู้สร้างสรรค์ยกประเด็นความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวกับพื้นที่ บุคคลกับพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทำมาหากิน จากที่มีประสบการณ์ตรงและได้เห็นความลำบากของบุพการีที่ต่อสู้ดิ้นรนในการหาเลี้ยงชีพ และบุคคลในครอบครัวที่ผ่านความทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยจากการทำไร่ทำนา เพื่อความอยู่รอดและมีความหวังที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นความหวังที่มีอยู่ในจิตใจ ดังทฤษฎี Hope Theory ทฤษฎีแห่งความหวังของ Charles Richard Snyder รับรู้และซึมซับเรื่องราวทั้งหลายมาวิเคราะห์นำมาใช้ในผลงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเอกสารและภาคสนาม แสดงออกในรูปแบบศิลปะเหมือนจริงแสดงถึงความจริงของชีวิต ผ่านรูปทรง

ของทิวทัศน์ทุ่งนาอันเป็นพื้นที่ทำมาหากินมาเป็นสัญลักษณ์โดยมีรายละเอียดเรื่องราวในทิวทัศน์ พืช น้ำ ต้นข้าว รอยไถ ท้องฟ้า แสงสามารถบ่งบอกการผลัดเปลี่ยนฤดูกาล เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต

ผลการสร้างสรรค์

ผลการสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะนิพนธ์ในแต่ละชั้นมีความเชื่อมโยงและพัฒนาการมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและประเด็นที่ปรากฏในผลงานแต่ละชั้นจำแนกเป็นข้อๆดังนี้

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่1

1.1 แนวคิดเฉพาะชั้นงาน แผ่นดินแห่งความหวัง เนื้อหาในผลงานแสดงผ่านภาพทิวทัศน์ทุ่งนามีรายละเอียดเนื้อหาทั้งพืช ต้นไม้ ต้นข้าวที่ผ่านการเก็บเกี่ยว แสดงภาพและบรรยากาศในพื้นที่ด้วยความเป็นจริง โดยใช้ความรู้สึกผ่านสีวาดำแทนความทุกข์เศร้าใจเป็นทัศนคติด้านลบจากตัวผู้สร้างสรรค์ผ่านพื้นที่ถึงผู้คน ผู้สร้างสรรค์มองในมุมที่บุคคลในครอบครัวในการทำงานหนัก เพียงแต่ไม่ได้แสดงออกผ่านภาพบุคคลโดยตรง ใช้ทิวทัศน์ทุ่งนาเป็นสัญลักษณ์ เป็นพื้นที่สื่อความหมายความหมายถึงความหวัง แผลงนา น้ำ พืช น้ำให้ชีวิตและเป็นช่วงที่ผ่านความแห้งแล้งอันจะบ่งบอกถึงการผลัดเปลี่ยนฤดูกาล แหล่งน้ำ หนองน้ำขัง พืชใหม่เกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่จะเชื่อมโยงถึงการเฝ้ารอและความหวัง

1.2 รูปแบบทางศิลปะ แสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง การจัดภาพพาโนรามา ภาพผลงานมีขนาดใหญ่ ให้อารมณ์ที่บรรจุน้ำเสียง และบรรยากาศของความเป็นทิวทัศน์ทุ่งนา และเพื่อให้จิตรกรรมที่พูดถึงแผ่นดินให้สอดคล้องกับความเป็นแผ่นดินในมุมมองและเพื่อให้เกิดพลังของแผ่นดินที่โอบอุ้มสัมพันธ์กับความเป็นชีวิตของผู้คน ลักษณะภาพที่ปรากฏเป็นภาพทิวทัศน์เหมือนจริงเพียงแต่ในรายละเอียดเป็นเทคนิคที่ใช้แทนความเป็นจริงของรูปลักษณ์ แต่เมื่อสำรวจเข้าไปในรายละเอียดไม่ได้มีความเป็นจริงเสียทีเดียว โดยหวังให้เทคนิค ที่สร้างผิวสัมผัสเพื่อกระตุ้นความรู้สึกที่หลายเทคนิคที่ใช้ในภาพ เทคนิคการจุดสี จะเกิดช่องว่างของสีข้างทั้งในพื้นที่แสงและในพื้นที่เงา จะมีแสง และความระยิบระยับที่ปรากฏทั้งภาพ ที่สอดคล้องกับความมืด ดังความรู้สึกที่ปรากฏความหวังบนความลำบากและการต่อสู้

1.3 ผลการสร้างสรรค์ ผลการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ การจัดองค์ประกอบภาพตามความเป็นจริง เลือกรสสีในธรรมชาติในแนวกว้าง ขนาดใหญ่ เพื่อแสดงความหมายของแผ่นดินถ่ายทอดความรู้สึกทุกซอกทุกซอกใจด้วยสีดำ ใช้แสงที่ปรากฏในภาพแทนความหวัง ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้เปลี่ยนเทคนิคจากที่เคยสร้างสรรค์ในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์นี้ จึงเกิดการควบคุมเทคนิคได้ล่าช้า จากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ยังยึดติดกับความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นการคัดลอกความเป็นจริงตามธรรมชาติ และยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกไปสู่ความหมายที่ผู้สร้างสรรค์ตั้งใจหมายเอาไว้ แนวทางการแก้ไขปรับปรุงหาจังหวะ และ

องค์ประกอบในธรรมชาติที่จะสื่อความหมาย ควบคุมแสงที่จะสามารถบ่งบอกความหมายของความหวัง

ภาพประกอบที่ 68 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชั้นที่1

ชื่อผลงาน แผ่นดินแห่งความหวัง

ขนาด : 120 X450 cm

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

2.ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่1 ชั้นที่ 2

2.1 แนวคิดเฉพาะชิ้นงาน แผ่นดินเป็นพื้นที่แห่งความหวัง ที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของบุคคล ผ่านกิจกรรม ร่องรอยการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความลำบาก ต่อสู้ดิ้นรนบนแผ่นดินนี้ เพื่อความอยู่รอดและความหวังในวันที่ดีในอนาคต

2.2 รูปแบบ ผลงานชิ้นที่2 มีความคล้ายคลึงชิ้นที่1เป็นภาพทิวทัศน์ทุ่งนา รูปแบบเหมือนจริง แต่แสดงพื้นดินกว้างมากขึ้น และลดท้องฟ้าลง แปรเปลี่ยนสลับกับเนินไร่ไถ่ด้านหลัง เกิดรูปทรงของทิวทัศน์ที่หนักแน่นขึ้น เลือกจังหวะของมิติด้วยเส้นแนวนอนของคันนาที่ลดหลั่นไกลออกไป พืชข้าวที่เกิดขึ้นสลับกับรอยไถหลังเก็บเกี่ยวเมื่อถึงช่วงฝนตกน้ำขังต้นข้าวจะเกิดใหม่ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกฤดูกาลที่จะมาถึงและการเลือกช่วงเวลาเข้าแสงสาดส่องลงมากกระทบกับพืชพรรณ แปรเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาของวันใหม่ และการเริ่มต้นใหม่ ร้อยไถ เป็นร่องรอยแห่งความหวังที่เกิดจากร่องรอยการใช้ชีวิตของผู้คนผ่านพื้นผิวที่หยาบ และมีอาการเคลื่อนไหวดิ้นรน เป็นการแสดงออกของการต่อสู้ดิ้นรนในการดำเนินชีวิต

2.3 ผลการสร้างสรรค ผลงานชิ้นนี้ การสื่อความหมายด้วยพื้นที่ทางการเกษตรกรรมที่มีร่องรอยของการดำเนินชีวิต โดยใช้ลักษณะของแปรเปลี่ยน ร่องรอยของรอยไถ ที่แสดงถึงการต่อสู้ดิ้นรน

แสงในยามเช้าที่มีลักษณะของความเป็นจริงตามธรรมชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันใหม่การเริ่มต้นใหม่

2.4 พัฒนาการ วิเคราะห์รูปแบบจากผลงานชิ้นที่ 1 แสดงพื้นที่ของความเป็นแผ่นดินมากขึ้น ใช้แสดงในระยะหลังไกล ๆ เพื่อสื่อความหมายของความหวัง ร่องรอยของวิถีชีวิตของผู้คน

ภาพประกอบที่ 69 ผลงานนิทรรศน์ชุดที่ 1 ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน บ้านที่วิถีชีวิต

ขนาด : 150 X 375 cm

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

3.ผลงานนิทรรศน์ชุดที่ 1 ชิ้นที่ 3

3.1 แนวคิดเฉพาะชิ้นงาน ภาพทิวทัศน์เป็นสื่อแสดงความรู้สึก โดยถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวจากการดำรงชีวิตของบุคคลในครอบครัว ความลำบากเหน็ดเหนื่อยของบุพการี ผ่านภาพทิวทัศน์เกษตรกรรม อันเป็นพื้นที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพที่มีความผูกพันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกถึงความหวังภายในจิตใจที่ซ่อนเร้นในอุปสรรค ความเหนื่อยล้าจากการดิ้นรนในการดำเนินชีวิต โดยมีความหวังความฝันเป็นแสงนำทางแห่งชีวิต

3.2 รูปแบบ ผลงานชิ้นที่ 3 ภาพทิวทัศน์ทุ่งนา ผลงานแสดงออกรูปแบบเหมือนจริง ใช้เทคนิคการจุดสีเพื่อสร้างน้ำหนักและคุมบรรยากาศที่มีดลัว และการสร้างพื้นผิวในระยะหน้าให้หนาขึ้น ใช้น้ำหนักของน้ำเป็นจุดเด่นในภาพ การตัดกันรุนแรงของค่าน้ำหนักและพื้นผิวที่หยาบ มีการเคลื่อนไหวที่ดีแสดงถึงการต่อสู้ สร้างพลังในผลงาน แสงในระยะหลังไกล ๆ เป็นแสงนำทางและการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต

3.3 ผลการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นนี้มีการจัดวางองค์ประกอบที่แตกต่างออกไปโดยลดพื้นที่ทุ่งนา เนินดินให้น้อยลง เน้นรายละเอียดของรอยไถ รอยดิน และน้ำในระยะหน้า เหลือแค่จังหวะของน้ำที่มีเส้นนำสายตาไหลออกไปเชื่อมกับแสงระยะหลัง คมน้ำหนักให้เด่นเฉพาะที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่จะกล่าวถึงความหวัง โดยใช้ทั้งพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ ร่องรอยแห่งความหวัง และแสงแห่งความหวัง

3.4 พัฒนาการ การจัดองค์ประกอบของภาพแตกต่างจากชิ้นที่ 1 และ 2 โดยเน้นภาพให้กว้างขึ้น เน้นพื้นที่แสดงร่องรอย จังหวะของน้ำ น้ำหนักและบรรยากาศของภาพ ลักษณะของภาพเป็นรูปลักษณ์ของความเป็นจริง เพียงแต่ในรายละเอียดพยายามลดความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยใช้เทคนิคจุด ให้เป็นบรรยากาศ รูปทรง พัฒนาการด้านอารมณ์ของแสงที่ปรากฏจากเส้นขอบฟ้ามีเนินดินเนินเขาไกล ๆ เป็นแสงแห่งการนำทางและการเริ่มต้น เพิ่มเติมพื้นผิวร่องรอยของผิวดินในระยะหน้าเพื่อสร้างมิติ และความหนักแน่นและการเคลื่อนไหวแสดงสปีริตจิตวิญญาณของผู้คนที่มีการดำเนินชีวิตผ่านช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน

ภาพประกอบที่ 70 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชิ้นที่3

ชื่อผลงาน : แสงแห่งความหวัง

ขนาด : 120 X200 cm

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา: (ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

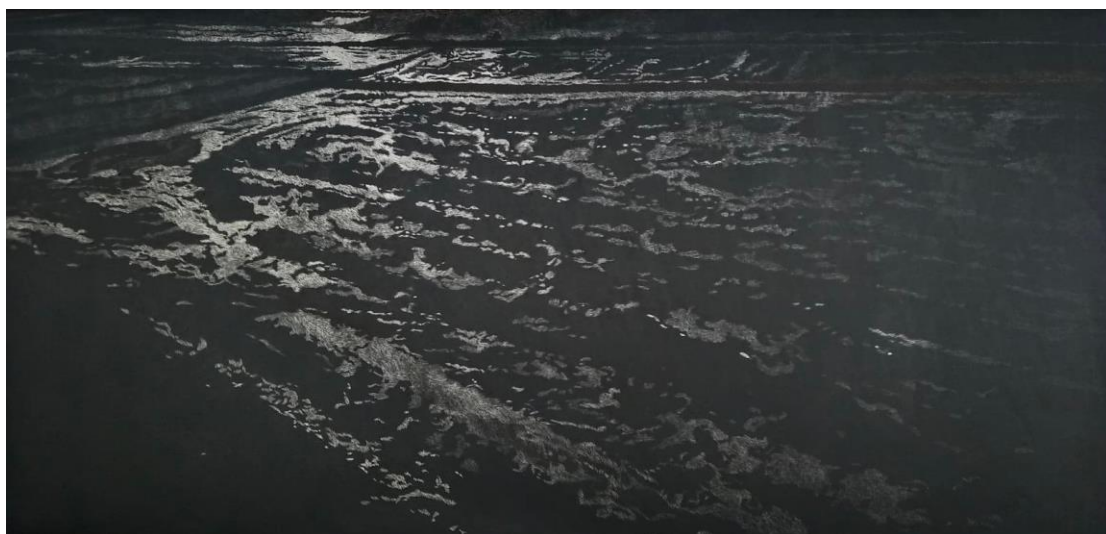
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่2 ชั้นที่ 1

4.1 แนวคิดเฉพาะชิ้นงาน ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้แสงเข้ามาใช้เป็นจุดเด่นของผลงาน ประกอบกับพื้นที่ลักษณะกึ่งนามธรรม ซึ่งมีที่มาจากทิวทัศน์ทุ่งนา ได้ลดทอนรายละเอียดความเป็นจริง ไปสู่พื้นที่แห่งความรู้สึก จากเทคนิคการขูดให้ปรากฏเป็นแสงและรูปทรงก่อดำในพื้นที่มืด เป็นลักษณะของความหวังที่ปรากฏ แสดงถึงพลังแห่งแผ่นดิน และพื้นที่แห่งความหวัง

4.2 รูปแบบ ผลงานชิ้นที่ 4 ภาพทิวทัศน์รูปแบบกึ่งนามธรรม ใช้เทคนิคการขูดสีออกเพื่อสร้างรูปทรง และพื้นที่ของแสง น้ำหนักและคุมบรรยากาศที่มีดลแล้ว และการสร้างพื้นด้วยการขูดเป็นเส้น ใช้น้ำหนักของน้ำเป็นจุดเด่นในภาพ การตัดกันรุนแรงของค่าน้ำหนักและพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหวดีดดันแสดงถึงการต่อสู้ สร้างพลังในผลงาน แสงในระยะหลังไกล ๆ เป็นแสงนำทาง และการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต

4.3 ผลการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นนี้มีได้ลดทอนรายละเอียด เหลือเพียงการใช้แสงและเงาเป็นจุดเด่น และเป็นเนื้อหาหลักของผลงาน เน้นรายละเอียดของรูปทรงด้วยแสง แสดงออกรูปแบบกึ่งนามธรรม เป็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์เพื่อก้าวออกจากความเป็นจริง

4.4 พัฒนาการ จากผลงานชุดที่1 ผลงานชิ้นนี้มีพัฒนาการทั้งด้านรูปแบบและเทคนิค จากรูปแบบเหมือนจริงสู่รูปแบบกึ่งนามธรรม ใช้เทคนิคเพื่อตอบสนองต่อแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือการใช้จังหวะของแสงที่ตกกระทบกับผิวน้ำ บนท้องทุ่งนาที่มีรอยไถ โดยนัยยะของสัญลักษณ์ของฤดูกาลไถดำ และน้ำ ที่ความได้ถึงฤดูกาลใหม่ความหวังใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการขูดออกให้เกิดแสง ขูด ขีดเผยให้เห็นรูปทรงปรากฏ และแสงที่ปรากฏที่กำลังขึ้นที่เส้นขอบฟ้าไกล ๆ เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 71 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : แสงแห่งความหวัง

ขนาด : 122 X 245 cm

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา: (ทวิศักดิ์ ไชยโกฏิ, 2565)

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง แผ่นดินแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ สรุปผล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปในการดำเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัว โดยเน้นลงไปในเรื่องรายละเอียดพื้นที่ที่เป็นความหวังของชีวิตและความสัมพันธ์พื้นที่กับผู้คน
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยนำเนื้อหาภาพเหตุการณ์ กิจกรรม การดำเนินชีวิตพื้นที่ทางการเกษตรผ่านรูปแบบจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ในลักษณะการสร้างพื้นที่ในความรู้สึก ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำมาหากินในภูมิลำเนา

สรุปผล

1. ผลการศึกษาข้อมูล

การสร้างสรรค์ผลงาน แผ่นดินแห่งความหวัง เป็นผลดีต่อผู้สร้างสรรค์ที่เลือกศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตรง มีความลึกซึ้ง มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ อีกทั้งยังสัมพันธ์กับชีวิตสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต การศึกษารวบรวมข้อมูลผ่านการคิดวิเคราะห์เลือกสรรคัดกรองข้อมูลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ผสมผสานกับความรู้สึกจากประสบการณ์และความทรงจำเชื่อมโยงผูกพันกับพื้นที่จากทัศนคติส่วนตัวเพื่อนำมาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความหมายของทิวทัศน์เป็นพื้นที่ที่กล่าวถึงตัวบุคคล พื้นที่ทำมาหากินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญคือความผูกพันและเป็นตัวแทนที่สามารถอธิบายถึงเรื่องราวชีวิตของบุคคลได้ การต่อสู้ดิ้นรนการดำเนินชีวิตด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยบนแผ่นดินภูมิลำเนาของตน แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเป็นการแสดงถึงการต่อสู้ด้วยความหวัง

2. ผลการสร้างสรรค

ผลการสร้างสรรคในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์เลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ ประเด็นสำคัญในการหาแรงบันดาลใจ เลือกหัวข้อที่ตนเองถนัดและชื่นชอบแล้วเลือกข้อมูลที่ใกล้เคียง และผู้สร้างสรรค์เองมีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจและความลึกซึ้งเชื่อมโยงกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ มุ่งเน้นไปที่แผ่นดินแห่งความหวัง โดยใช้แปลงนาหรือพื้นที่ทางการเกษตรมาใช้ในการสื่อความหมายอันเป็นพื้นที่ทำมาหากินของบุคคลในครอบครัว ผู้สร้างสรรค์เองมีประสบการณ์ในการทำไร่ทำนาและเห็นคนในครอบครัวลำบากตรากตรำ เห็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จากแรงบัลดลใจตรงนี้ผู้สร้างสรรค์จึงตีความเป็นเรื่องของความหวังในชีวิต จึงใช้รูปทรงของทิวทัศน์เป็นรูปทรงใหญ่มีรายละเอียดเนื้อหาของพืชแปลงนา รอยไถ แหล่งน้ำ แสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง ผ่านทิวทัศน์ขาวดำ สีดำแทนทัศนคติด้านลบในใจที่มีต่อความลำบากเหน็ดเหนื่อยของบุคคลในครอบครัว เป็นมุมมองที่ผู้สร้างสรรค์มองอย่างลึกซึ้งลงไป เห็นมิติการดำเนินชีวิตของบุคคล

อภิปรายผล

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรคผลงานเรื่อง แผ่นดินแห่งความหวัง จากข้อสรุปผลการสร้างสรรคผู้สร้างสรรค์นำมาอภิปรายผลตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูล จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล แผ่นดินแห่งความหวัง การวิเคราะห์ตีความข้อมูล แผ่นดินหมายถึงพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เป็นพื้นที่ทำมาหากินและการดำเนินชีวิต ผ่านร่องรอย จากประสบการณ์ ดังทฤษฎีของ จอนห์น คูอี ได้กล่าวถึงทฤษฎีศิลปะคือประสบการณ์ คือประสบการณ์ของศิลปินจะเป็นตัวกำหนดแนวความคิดของการทำงาน เป็นการแสดงทัศนะส่วนตนที่มีต่อประสบการณ์นั้น ๆ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความทรงจำและความรู้สึกที่ลึกซึ้ง กล่าวคือเมื่อเราผูกพันกับสิ่งใดแล้วเรามักจะซึมซับเอาสิ่งนั้นมาเป็นวัตถุดิบในใจ ดังผลงานสร้างสรรค์ของบุญนำ สาสุดได้ใช้แปลงนามาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน แปลงนามีความผูกพันกับตัวศิลปินในมุมมองความอุดมสมบูรณ์ ความสุข และความดีงาม

2. ผลการสร้างสรรค ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงถึงพลังของแผ่นดิน พลังแห่งชีวิต เพื่อสื่อถึงพื้นที่แห่งความหวัง การสื่อความหมายใช้สัญลักษณ์แปลงนาเป็นตัวแทนของบุคคล อันเป็นรูปทรงที่แผ่ขยายออกไปกว้างออกไป รูปทรงธรรมชาติที่ประกอบด้วย แนวป่า แนวเขา เนินดิน น้ำ แปลงนา ต้นข้าว ที่ดอบล้อมร่องรอยแห่งวิถีชีวิตเอาไว้ ทิวทัศน์ผู้สร้างสรรค์ได้แสดงออกในรูปแบบเหมือนจริงแสดงถึงความเป็นจริงในวิถีชีวิต สอดแทรกความรู้สึกด้วยสีดำในการสร้างสรรค์ สีดำเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เองในการมองผ่านความเป็นภาพทิวทัศน์เห็นมิติของบุคคล

ในบทความของ A Daymagazine กล่าวถึงสีดำไว้ว่า สีดำถูกพูดถึงในแง่ดีและร้ายในประวัติศาสตร์ ในภาษาละติน คำว่าสีดำ (Ater) มีความเกี่ยวข้องกับความสุขร้ายและปีศาจ รวมไปถึงความตายและความเศร้า สีดำถูกนำมาใช้เพื่อการไว้ทุกข์ในยุควิกตอเรียน เรียกกันว่า The Mourning Ere เป็นยุคแห่งการไว้ทุกข์ ในที่นี้ผู้สร้างสรรค์ตีความว่าเป็นทัศนคติด้านลบ การเห็นบุคคลในครอบครัวเห็นด้อยลำบากตรากตรำเป็นความทุกข์เศร้าในใจเป็นผลมาจากจิตใจจึงได้ตีความเรื่องสีและนำมาใช้ในผลงาน สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นแปลงนา รอยไถ แอ่งน้ำ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเตรียมพร้อม หรือการปลดปล่อยฤดูกาล แสงแห่งความหวังแสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง เป็นแสงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นทั้งในระยะใกล้และไกลฉาบลงบนแผ่นเป็นแสงแห่งการนำทางและการเริ่มต้นชีวิตใหม่

3. องค์ความรู้ใหม่ จากการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ แผ่นดินแห่งความหวัง ได้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น เกิดข้อค้นพบแนวคิดระหว่างบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับแผ่นดิน มีเรื่องราวมากมายที่ซ่อนเร้นในร่องรอยการดำเนินชีวิต การแสดงออกของภาพทิวทัศน์ชาวดำเป็นการสื่อสารความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่มีประสบการณ์กับเรื่องราวนี้ ดังเช่นการแสดงออกของผลงาน บุญนำ สาสุต ที่ใช้ทุ่งนา เรื่องราวในวิถีชีวิตชนบท รูปทรงธรรมชาติที่แผ่ขยายออกไป กว้างไกลสุด สายตารูปทรงธรรมชาติที่ประกอบด้วย แนวป่า แปลงนา ดอกไม้ดอกหญ้า ที่โอบล้อมรูปทรงแห่งชีวิตไว้ เฝียงนากระท่อมเป็นตัวแทนของชีวิตที่ถูกโอบอุ้มโดยธรรมชาติ ในบรรยากาศอบอุ่น อุดมสมบูรณ์ ในเทคนิคจุดสี ได้กลายเป็นสิ่งสะท้อนจินตนาการส่วนตัวของศิลปิน ในการจัดวางองค์ประกอบที่ได้รับอิทธิพลมาใช้ในผลงานรูปทรงธรรมชาติ แนวป่า แนวเขา แปลงนาที่มีร่องรอยของการดำเนินชีวิตผ่าน รอยไถ แอ่งน้ำเพียงแต่ผู้สร้างสรรค์มองในด้านความแร้นแค้นในการดำเนินชีวิต เป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้น เทคนิคการจุดสีจึงเป็นการสร้างพื้นผิวและน้ำหนักที่หายาบริสุทธะ บรรยากาศที่สลัว เปิดแสงเพียงส่วนน้อยเพื่อแสดงถึงความหวังอันน้อยนิดที่มีอยู่บนความลำบาก นำเอาทฤษฎีของแสงในผลงานของ Vincent Van Gogh ชื่อภาพ The Potato Eaters แสงในภาพเป็นแสงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การดำเนินชีวิตและแสดงอารมณ์ความทุกข์ยากในบรรยากาศภาพที่หม่นหมอง แต่มีแสงจากตะเกียงที่แสดงถึงความหวังอันน้อยนิดในการดำเนินชีวิต ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอาลักษณะของแสงที่แผ่กระจายออกในบรรยากาศที่สลัวมาใช้ในผลงาน แตกต่างตรงที่จุดกำเนิดของแสงที่เกิดจากสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น และแสงที่เกิดจากธรรมชาติ ลักษณะแสงที่เกิดขึ้นคือแสงในเงาซึ่งบ่งบอกและสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีในการสื่อเรื่องความหวัง เทคนิคในผลงานผู้สร้างสรรค์จะไม่ใช้เทคนิคเดียวกันทั้งภาพ เป็นการผสมผสานเทคนิคเพื่อให้เกิดผิวสัมผัสและกระตุ้นเร้าการรับรู้ของผู้ชม เป็นการวาดเส้นผสมกับการลงสีน้ำมัน เช่นการจุดสีเพื่อให้เกิดบริเวณที่เป็นแสง การจุดสีสร้างบรรยากาศ น้ำหนักและรูปทรง และยังเกิดแสงระยิบระยับทั่วทั้งภาพดังแสงในเงา ผสมผสานกับการสร้างร่องรอยพื้นผิวที่หายาบริสุทธ ความหมายของความแร้นแค้นในชีวิต ในกระบวนการทางเทคนิคทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความรู้สึก และพื้นผิวของพื้นที่ของวัตถุนั้น เมื่อประกอบรวมทางเทคนิคเป็นการผสมผสานแสดงออกตามความ

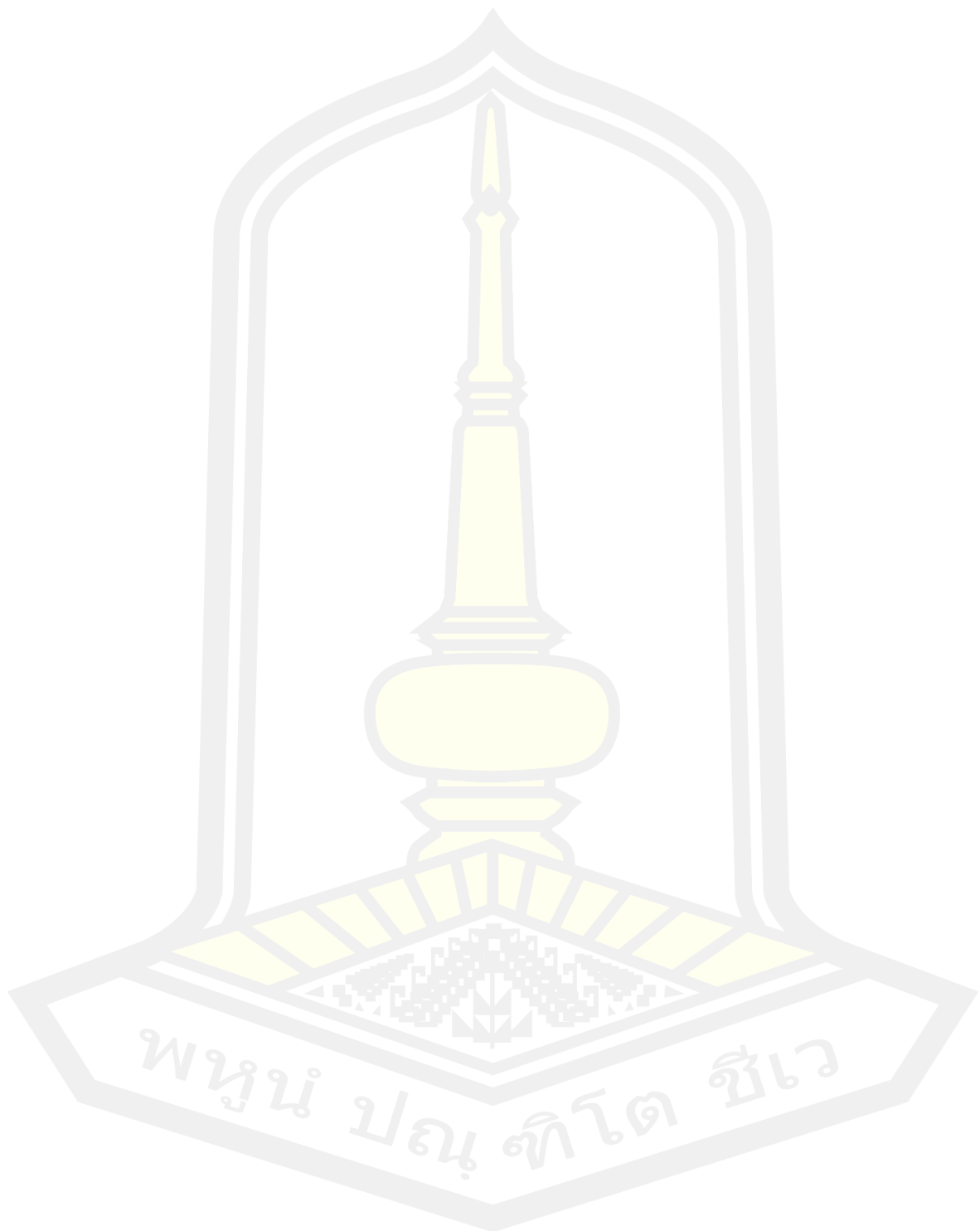
เป็นจริงของวัตถุทางธรรมชาตินั้น แสดงความเป็นจริงและเพื่อสื่อความหมายตามความคิดของผู้สร้างสรรค์

4. บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม ช่วยให้ผู้สนใจศึกษาวิทยานิพนธ์ แผ่นดินแห่งความหวังและผู้ที่รับชมผลงานได้สร้างแรงบันดาลใจเอาไปเป็นกรณีศึกษา แรงบันดาลใจเบื้องต้น ความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองเทคนิคที่หลากหลายก่อนจะมาเป็นวิทยานิพนธ์ มีทั้งข้อดี และข้อด้อยในการต่อยอด อีกทั้งการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ยังเป็นการบันทึกอารมณ์ความรู้สึก เรื่องราววิถีชีวิตช่วงหนึ่งของบุคคล การมองให้เห็นสิ่งที่ฝังใจในสิ่งที่แผ่เร้นในความทุกข์เศร้า เพื่อเป็นกำลังใจและเพิ่มความหวังในการดำเนินชีวิต

ข้อเสนอแนะ

จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้พบทั้งข้อดีและข้อด้อยในการสร้างสรรค์ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากนักน้อยที่จะกล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ การเรียนรู้ทดลองกระบวนการทางเทคนิค รูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ดีที่จะค้นหาแนวทาง เพื่อเข้าไปกระตุ้นความรู้สึกในใจว่ามีความถนัด และความชอบอะไร อันจะส่งผลในการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน ต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองให้ชำนาญ เมื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ในการควบคุมนำไปใช้ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา และแนวความคิด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสับสนความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของผลงานกับตัวผู้สร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นควรฝึกฝนทดลองกระบวนการทางเทคนิคให้ชำนาญแล้วนำมาสร้างสรรค์

บรรณานุกรม

พูน ปณ จิต ชีเว

บรรณานุกรม

บุญทัน เชษฐสุราษฎร์. (2546). เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์จิตรกรรมทัศนียภาพอีสาน.

มหาสารคาม: ม.ป.พ.

บุญทัน เชษฐสุราษฎร์. (2553). *Art in environment project theme Isan land*.

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อินทนิล.

บุญทัน เชษฐสุราษฎร์. (2557) ตำราการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แนวเรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

พื้นถิ่นอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

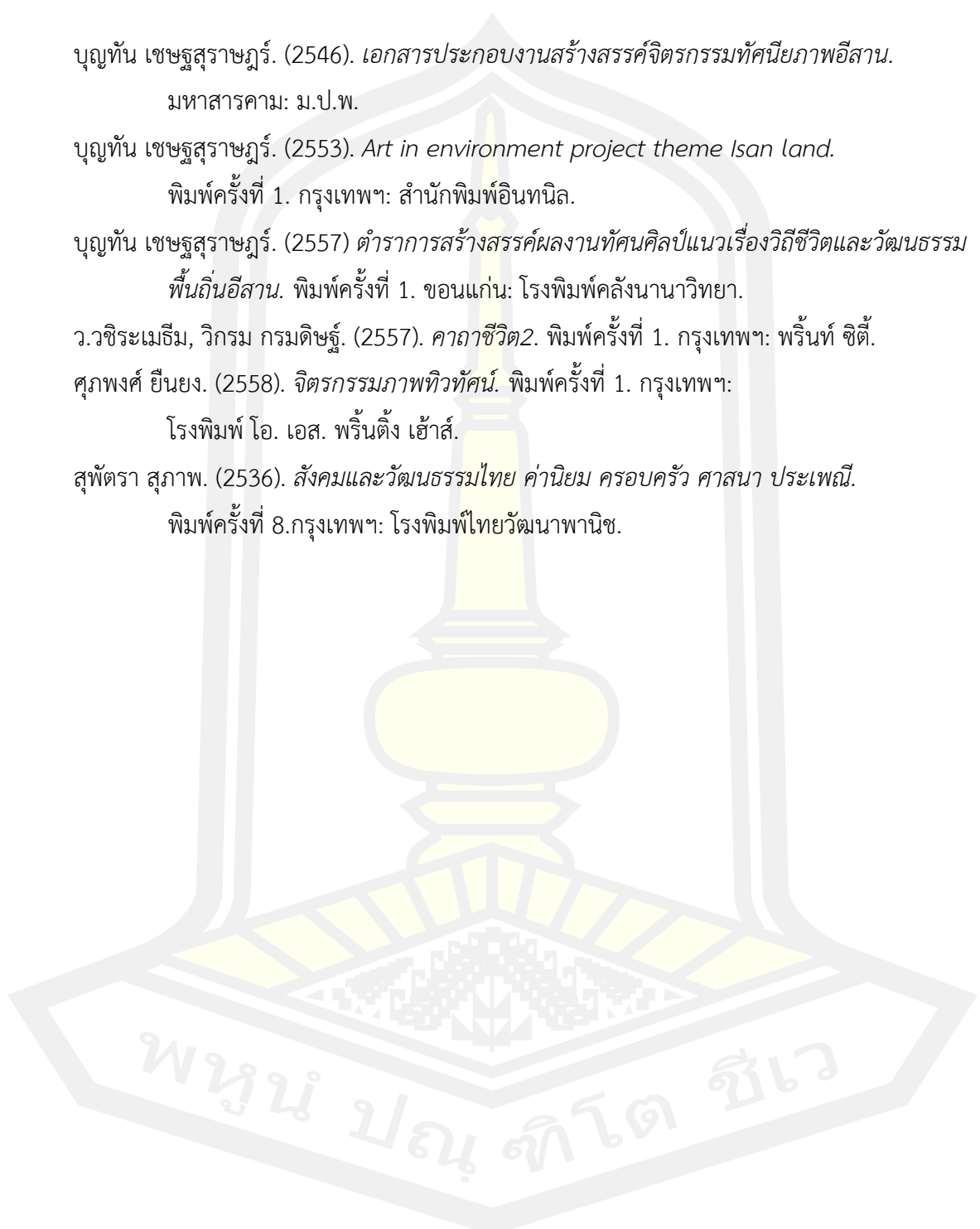
ว.วชิระเมธีม, วิกรม กรมดิษฐ์. (2557). *คาถาชีวิต2*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: พรินท์ ซิตี.

ศุภพงศ์ ยืนยง. (2558). *จิตรกรรมภาพทิวทัศน์*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์ โอ. เอส. พรินติ้ง เฮ้าส์.

สุพัทธา สุภาพ. (2536). *สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครั้ว ศาสนา ประเพณี*.

พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	ทวีศักดิ์ ไชยโกฏี
วันเกิด	28 มิถุนายน 2536
สถานที่เกิด	อุบลราชธานี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	143 หมู่ที่ 3 ต.บ้านแถม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา	พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทุนวิจัย	พ.ศ. 2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	พ.ศ. 2557 การแสดงผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่31
	พ.ศ. 2558 การแสดงผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่32
	พ.ศ. 2558 ทุนส่งเสริมการศึกษาร้างสรรค์งานศิลปะ จากมูลนิธิธีรบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
	พ.ศ. 2564 ทุนเพชรอีสาน โดย ทุนศิลปะอีสาน
	พ.ศ. 2564 การแสดงผลงาน Th Ch Vn ร่วมกับศิลปิน ไทย จีน และเวียดนาม

พูน ปณ จิต ชีวะ