

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น

CHUN TING YAN

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน 2555

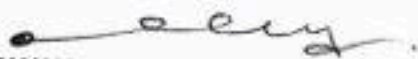
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์
ของ Yan Chunting ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

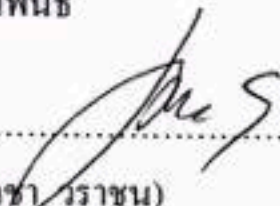

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

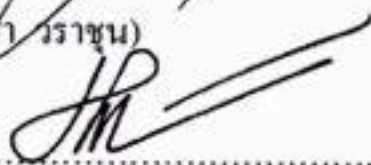

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(รองศาสตราจารย์ ภรดี พันธูภากร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธาน
(ศาสตราจารย์ เฉลา ราชัน)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ภรดี พันธูภากร)

..... กรรมการ
(ดร.คูสิต ขาวเหลือง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

ประกาศคุณูปการ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ภรดี พันธภูภากร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้วิจัยมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความกรุณาแปลเอกสาร ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและให้คำแนะนำ แก้ไขความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ทั้งสำนวนภาษาตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในขั้นตอนการทำงานวิจัย จนงานวิจัยครั้งนี้สำเร็จตามความมุ่งหมาย

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น

CHUNTING YAN

52921128: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

คำสำคัญ: จิตรกรรมลายเส้น/ ความเป็นจริง/ จินตนาการ/ การสร้างสรรค์

CHUN TING YAN: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และ
การสร้างสรรค: จิตรกรรมลายเส้น (AN INTENSIVE CONNECTION AMONG REALITY,
INSPIRATION, AND CREATION: LINEARISM ARTS) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์:
เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, สม., ภรดี พันธูภากร, ศศ.ม. 68 หน้า. 2012.

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และ
การสร้างสรรค: จิตรกรรมลายเส้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
จริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์ของนักทฤษฎีทางศิลปะเพื่อนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรคงาน
จิตรกรรมลายเส้น และถ่ายทอดความงามของศิลปะลายเส้นให้แก่คนรุ่นหลัง ทำให้เกิดความชื่นชม
เห็นคุณค่า และความประทับใจต่อไป

จิตรกรรมลายเส้น เป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะประเภทอื่นๆ มีการใช้วัสดุ
สำเร็จรูป เช่น ดินสอดำ ปากกา พู่กัน และหมึก เป็นปัจจัยหลักในการสร้างสรรคงานให้เกิดลายเส้น
หรือแสงเงา เน้นความงามของเส้นและแสงเงาเป็นสำคัญ สามารถบ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึกและ
ความคิดของผู้วาดได้ดี ซึ่งครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การเขียนภาพรูปแบบนามธรรมเป็นตัวแสดงเนื้อหา
ของภาพ กล่าวคือ เป็นภาพที่ไม่มีรูปร่างทรงที่เหมือนจริง แต่แสดงความรู้สึกของผู้วิจัยที่มาจาก
ประสบการณ์ในชีวิตให้ปรากฏในผลงาน เช่น ความรัก ความสุข ความกลมกลืน ความตื่นเต้น
ความขัดแย้ง หรือความน่าสะพรึงกลัว

ผลงานการสร้างสรรคในชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ชุด 9 ชิ้นงาน คือ ผลงานชุดที่ 1 สัตว์
ประกอบด้วย ภาพเห็นคุณเพียงเสี้ยวก็สุขไปตลอด เป็นการแสดงผลงานภาพ 2 มิติ เน้นการจัด
องค์ประกอบภาพที่ให้ความรู้สึกที่ดูมั่นคงแต่อ่อนโยน ภาพการเปลี่ยนแปลงบนความสงบเป็น
ภาพสัตว์ 3 ชนิดที่มีนิสัย ลักษณะและความหมายแฝงไปด้วยความสงบ ได้แก่ ลูกนก นกฮูก และ
นกอินทรี ภาพเสียงแห่งการเคลื่อนไหวประกอบด้วยลายเส้นของสัตว์ 8 ชนิดที่แตกต่างเปรียบดั่ง
ภาพความงดงามของบทเพลงแห่งธรรมชาติและชีวิต ผลงานชุดที่ 2 ความปรารถนา ประกอบด้วย
ภาพปาก ภาพตา ภาพดอกไม้ กล่าวถึง ความเหงาภายในใจ การตายและเนื้อหาอื่นๆ อีกทั้งสื่อถึง
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ผลงานชุดที่ 3 สูดข้าว ประกอบด้วย ภาพจิตใจและ

เสียใจ ภาพความสุขและความทุกข์ ภาพความชอบและความขมขื่น มีเนื้อหาก้าวถึงด้านมืดและ
ด้านสว่างในชีวิตมนุษย์ แสดงให้มนุษย์รู้ถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิต

ผลงานทั้ง 3 ชุดนี้ มีภูมิหลังมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้วิจัย ใช้เทคนิคการวาดภาพ
แบบ 2 มิติ ลงบนกระดาษผ้าไหมแบบโบราณของจีน สายเส้นมีทั้งแบบเส้นหนักและเส้นเบา
ถ่ายทอดเนื้อหาแบบนามธรรมในด้านอารมณ์ความรัก โลก โกรธ หลง

52921128: MAIOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; M.F.A. (VISUAL ARTS AND DESIGN)

KEYWORDS: LINEARISM/ REALITY/ INSPIRATION/ IMAGINATION CREATION

CHUN TING YAN: AN INTENSIVE CONNECTION AMONG REALITY, INSPIRATION, AND CREATION: LINEARISM ARTS. ADVISORY COMMITTEE: THEPSAKDI THONGNOPKOON, M.F.A., PORADEE PANTHUPAKORN, MA. 68 P. 2012.

This research was to determine the intensive connection among reality, inspiration, and the creation called: Linearism. Meanwhile, the objective for this study was to found the relationship between reality, imagination and creativity of art theorists to apply their knowledge create linearism work to impact the beauty of linearism to further generation, so that they would appreciate and realize its value.

Linearism is the basis for creating other types of art. Therefore, prefabricated materials, such as pencil, pen and ink brushes are important in creating a line or shading, because these equipments cannot only emphasize the beauty of the lines and shadows, but also express artist's emotion and thought efficiently. As a consequence, this study used the line as an abstract model of the image content with an unrealistic shape. However, the result reflects real life, which comes from the researcher's life experience including love, harmony, happiness, adventure, confliction, even terror.

The series of creation was divided into three categories with nine items. The first category is animal with a series of pictures on "A glimpse of you can bring eternal happiness" which is a display of the two-dimension work focusing important complement organization. What is more, a secured but gentle senses of peace in the image changes in the three animal, which show the peace from the appearance including bird, owl and eagle. The pictures on the voice of the movement consist of eight lines of animals which represents different music in order to show the beauty of nature and life. The second category the desire comprising the pictures of mouths,

eyes, flowers mentioning about loneliness death and so on to communicate interruptions in our daily life. The third category consists of three pictures, which are delight, sadness, happiness and suffering. The content of this work conveys, the dark side and bright side of human life, to make us realize shows the uncertainties in life.

The author used two-dimensional drawing on paper and Chinese silk. And the author used line with both heavy and light, which expressed the emotions of love, greed, anger and enamouredness.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
ขั้นตอนการวิจัย	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
ขอบเขตของการวิจัย	5
นิยามศัพท์เฉพาะ	6
2 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	7
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นจริง	7
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องของจินตนาการของมนุษย์	8
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นจริง วิธีชีวิต สังคมและเรื่องราวในปัจจุบัน	10
อิทธิพลทางศิลปะ	12
งานจิตรกรรมลายเส้นที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน	13
ภูมิหลังการสร้างสรรค์งานของผู้วิจัย	15
3 การดำเนินงาน	23
ความจริงและจินตนาการ: ที่มาของแนวความคิด	23
การออกแบบภาพร่าง	25
เนื้อหาภาพร่าง	37
วัสดุอุปกรณ์และการดำเนินงาน	38

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์ผลงาน	41
การวิเคราะห์ผลงาน	42
5 สรุป	63
อภิปรายผลการศึกษา	63
การสร้างสรรค์	65
องค์ความรู้ที่ได้รับ	65
บรรณานุกรม	67
ประวัติย่อของผู้วิจัย	68

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 “Guernica” ผลงานของปิกัสโซ่ สร้างขึ้นในปี 1937 วาดบนผืนผ้าใบด้วยสีน้ำมันขนาด 305.5x782.3 เซนติเมตร จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Prado	13
2-2 “กลางคืน (Nocturne)” ของซูอัน มีโร อี เฟร์ร่า (Joan Miro i Ferra)	15
2-3 ผลงานชิ้นที่ 1	16
2-4 ผลงานชิ้นที่ 2	17
2-5 ผลงานชิ้นที่ 3	18
2-6 ผลงานชิ้นที่ 4	19
2-7 ผลงานชิ้นที่ 5	20
2-8 ผลงานชิ้นที่ 6	21
2-9 ผลงานชิ้นที่ 7	22
3-1 ภาพร่างชุด อารมณ์ของมนุษย์	26
3-2 ภาพร่างชุดสัตว์	27
3-3 เห็นคุณเพียงเสี้ยวก็สุขไปตลอด	28
3-4 การเปลี่ยนแปลงบนความสงบ ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ	29
3-5 เสียงแห่งการเคลื่อนไหว ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ	29
3-6 ภาพร่างชุด ธรรมชาติ	31
3-7 ความปรารถนา-ปาก	32
3-8 ความปรารถนา-ตา	33
3-9 ความปรารถนา-ดอกไม้	33
3-10 สูดซั้ว-ดีใจและเสียใจ	34
3-11 สูดซั้ว-ความสุขและความทุกข์	35
3-12 สูดซั้ว-ความชอบและความขมขื่น	35
3-13 ผสาน	36
3-14 รวมวิญญูณ	37
3-15 ฟู่กัน	38
3-16 ปากกา	38

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-17 หมึก	38
3-18 งานหมึก	38
3-19 กระดาษผ้าไหมโบราณของจีน	39
4-1 เห็นคุณเพียงเสียวก็สุขไปตลอด ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ	42
4-2 การจัดองค์ประกอบภาพ	43
4-3 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	43
4-4 การเปลี่ยนแปลงบนความสงบ ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ	44
4-5 การจัดองค์ประกอบภาพ	45
4-6 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	46
4-7 เสียงแห่งการเคลื่อนไหว	47
4-8 การจัดองค์ประกอบภาพ	48
4-9 โครงสร้างการจัดกลุ่มภาพ	49
4-10 ความปรารถนา-ปาก	51
4-11 ความปรารถนา-ตา	51
4-12 ความปรารถนา-ดอกไม้	52
4-13 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	53
4-14 สุดขั้ว-จิตใจและเสียใจ	54
4-15 การจัดองค์ประกอบภาพ	54
4-16 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	55
4-17 สุดขั้ว-ความสุขความทุกข์	56
4-18 การจัดองค์ประกอบภาพ	57
4-19 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	57
4-20 สุดขั้ว-ความชอบและความขมขื่น	58
4-21 การจัดองค์ประกอบภาพ	58
4-22 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	59
4-23 ผสาน	60

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4-24	โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	61
4-25	รวมวิญญาน	61
4-26	โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ	62

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

งานจิตรกรรมคือสิ่งที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อสาร สื่อความคิด สื่ออารมณ์ และสื่อจินตนาการ ในขณะที่นั้น ผลงานเหล่านี้ต่างมีรูปแบบหลากหลายและขอบข่ายกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานจกสถาน งานประติมากรรม ภาพวาด ภาพเขียน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ลายเส้น (น. ณ ปากน้ำ, 2540, หน้า 1-2)

ลายเส้น (Linearism) ตามความเข้าใจของผู้วิจัย คือการสร้างสรรค์งานด้วยการลากเส้น หนัก-เบาที่ให้อารมณ์และความรู้สึกต่อเนื่องกันของเส้น โดยเน้นความงามของเส้นเป็นสำคัญ งานศิลปะของจิตรกรที่เกิดจากลายเส้นอาจมีความสมบูรณ์ในตนเองหรือแต่งเติมด้วยการลงแสงเงา ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นก็ได้ ซึ่งให้คุณค่าที่ตอบสนองต่อมนุษย์ในด้านการสื่อถึงเรื่องราวสำคัญหรือ เหตุการณ์ประทับใจได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนหลักของการสร้างงานจิตรกรรมลายเส้นของผู้วิจัย คือการบูรณาการ ประสบการณ์ที่ครอบคลุมไปด้วยรสชาติทางวัฒนธรรมที่หอมหวาน ผู้วิจัยมีการวาดลายเส้น อย่างอิสระและไม่ยึดติดกับความเป็นจริงมากเกินไป แต่ท้ายสุดก็เพิ่มการควบคุมที่แม่นยำให้ได้ เพราะอุปสรรคในการสร้างงานจิตรกรรมลายเส้นไม่ได้อยู่ที่ความคิดหรือฝีมือเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง หากแต่เพราะทั้งสองรวมกันถึงเรียกว่า จิตรกรรมลายเส้น โดยการเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานรูปลักษณ์นี้เองที่ทำให้ผลงานมีจุดเด่น เน้นที่ประสาทสัมผัสและความรู้สึกระหว่าง เส้น

การแสดงความคิดผ่านทางผลงานศิลปะจิตรกรรมลายเส้น ต้องคำนึงถึงสภาพสังคม การดำเนินชีวิตและความรู้สึกที่ถูกส่งผ่านมาโดยตรง มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานที่มี ภาษาศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของตน ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบและเทคนิค ไม่หยุด พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อให้ผลงานแสดงความคิดสร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกร่วมสมัยและดูทรงคุณค่ายิ่งขึ้น

ผู้วิจัยคิดว่าเสน่ห์ของผลงานจิตรกรรมลายเส้นที่แท้จริง มาจากจินตนาการและการบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่สะสมได้ระดับหนึ่งและปะทุขึ้นเป็นภาพ ปฏิบัติตามเจตนาที่ซ่อนเร้น

ของงาน ใช้สองตาจ้องมองชีวิตในอุดมคติ ใช้หูเงี่ยฟังความคิดและสิ่งที่ตนเองต้องการแสวงหา ให้เจอ แต่อย่างไรก็ตาม จินตนาการกลับไม่ใช่ผลลัพธ์ของการสร้างงานศิลปะส่วนใหญ่ แต่กลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อ “จุดประกาย” จินตนาการให้ลุกโชน บวกกับการทุ่มเทพลังเพื่อต่อสู้กับความยากลำบากนั่นเอง โดยพื้นฐานและรากเหง้าของการปลุกเร้าให้เกิดแรงบันดาลใจในศิลปะมีอยู่ทุกคน ประกอบด้วยมิติ ขนาดและความสมบูรณ์ที่มีความหลากหลาย ยังมีการสังสม ประสบการณ์มากเท่าไร ขอบเขตและที่มาของจินตนาการก็ยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น

การจุดประกายให้เกิดจินตนาการนั้นอาจเป็นในเรื่องของแนวคิด เทคนิคและรูปแบบใหม่ๆ หรือการค้นพบข้อมูลโดยบังเอิญซึ่งการค้นพบแบบนี้อาจดูค่อนข้างไร้เดียงสา แต่หากข้อมูลผ่านการสืบเสาะวิเคราะห์และผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในขณะนั้น ผลงานที่เกิดขึ้นจึงจะครอบคลุมไปด้วยความสำคัญ (Xu, 2009)

เพราะเหตุใดจิตรกรหลายคนถึงสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ สิ่งนี้เป็นคำถามที่หลายคนรอการพิสูจน์ ตามธรรมชาติแล้วความสงสัยเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาออกไปค้นหาคำตอบ แต่คำตอบที่ได้กลับไม่เป็นที่น่าพอใจกับผู้อากรู้ ซึ่งหลายครั้งที่ตัวจิตรกรเองยังตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร เพียงแต่กล่าวว่า ท่านต้องสัมผัสมันด้วยตนเองถึงจะรู้ เพราะรูปแบบที่หลากหลายของศิลปะมักเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่ได้เตรียมตัว ทำให้เราไม่สามารถพูดถึงขั้นตอนการเกิดของมัน ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นแล้วยิ่งตอกย้ำให้ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผลงานศิลปะประสบความสำเร็จ” เพราะทุกคนมีประสบการณ์ชีวิต สภาพแวดล้อมการเติบโต ลักษณะนิสัยหรือแม้กระทั่งลายนิ้วมือที่แตกต่างกันออกไป แต่การศึกษาและสังคมนั่นเองที่ทำให้มนุษย์มีมาตรฐานที่หลากหลาย นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมและความเคยชินยังมีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วย ส่งผลให้จินตนาการมีการจุดประกายตลอดเวลาและเป็นตัวกำหนดชะตากรรมการสร้างงานศิลปะต่อไป นั่นหมายความว่าหากผู้วิจัยต้องการค้นพบความคิดสร้างสรรค์ในตนเองเพื่อนำไปสร้างงานจิตรกรรมลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องทำคือทำความเข้าใจกับตัวเองให้ดีกว่าก่อน (Xu, 2009)

ประสบการณ์เป็นแหล่งที่มาของขุมทรัพย์ทางศิลปะ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องเรียนรู้ชีวิตให้ลึกซึ้งทุกวินาทีเพราะทุกเสี้ยวเวลาสามารถจับภาพที่จุดประกายจินตนาการได้ตลอดเวลา

แต่แต่ละคนต้องใช้มุมมองตามลักษณะเฉพาะตนออกค้นหาความรู้สึกและรุกเข้าเจตคติที่แท้จริง ไม่หยุดที่จะค้นหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นำศิลปะของชีวิตผสมผสานเข้ากับจินตนาการและการสร้างสรรค์ให้กลายเป็นศิลปะที่มีรูปแบบละลานตาและเฟื่องฟูเฉกเช่นปัจจุบัน ต้องหนักแน่นที่จะแสวงหาทางของตน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบที่โดดเด่นและศิลปะร่วมสมัยขึ้นเอง ซึ่งพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และถือว่าวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ให้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกสร้างสรรค์งานศิลปะที่งดงาม

งานจิตรกรรมลายเส้น ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายในประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งคำถามในบริบทของภาพวาด ซึ่งบางครั้งยังรวมถึงรูปแบบ แนวความคิด การอนุรักษ์ศิลปะและข้อโต้แย้งทางสมัยนิยม แล้วจะทำเช่นไรให้จิตรกรรมลายเส้นเกิดการสร้างสรรค์แนวใหม่ มีบริบทผสมผสานให้เกิดความสำเร็จในการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมลายเส้นที่สมบูรณ์แบบ นี้คือคำถามที่ผู้วิจัยนำมาสู่การทำวิจัยในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริงจินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการและการสร้างสรรค์ของนักทฤษฎีอย่างเลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) และศิลปะลายเส้นของปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) และผลงานของฌอง ดูบอฟเฟต์ (Jean Dubuffet)
2. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับงานจิตรกรรมลายเส้นของจิตรกรชาวตะวันตกและตะวันออก เพื่อนำมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีตามความเหมาะสม โดยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดผ่านจิตรกรรมลายเส้น
3. เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลายเส้น โดยใช้แนวเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น
4. เพื่อถ่ายทอดความงามของศิลปะลายเส้นให้แก่คนรุ่นหลัง ทำให้เกิดความชื่นชมเห็นคุณค่า และความประทับใจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์ โดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตมาเป็นแนวทางในการสร้างผลงานศิลปะด้วยรูปแบบและโครงสร้างแบบจิตรกรรมลายเส้น (Linearism) ในลักษณะเฉพาะตน ผสมผสานเทคนิคการใช้สี เงา และอุปกรณ์ในการวาดภาพตามแบบสมัยนิยมและตามแบบภาพวาดจีน โดยการวาดภาพลงบนผ้าไหมโบราณจีนและใช้วิธีการจัดเก็บแบบภาพม้วน

ขั้นตอนการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยดำเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้อยู่ โดยหลังจากกำหนดทิศทางที่แน่นอนในเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วจะทำการเขียนบทที่ 1 โดยเริ่มจากทฤษฎีเป็นสำคัญ หลังจากได้ข้อวินิจฉัยตามหลักฐานของจิตรกรแล้ว ดำเนินการเรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์สร้างผลงานและวิจารณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีของจินตนาการ อารมณ์ จิตใต้สำนึก ความรู้สึกและการแสดงออก วิจัยความสัมพันธ์ของผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และผลงานความเป็นจริง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางและเป็นการปูรากฐานในการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่กำลังจะทำต่อไป
2. ศึกษาทฤษฎีของเลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) และศิลปะลายเส้นของปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) และผลงานของฌอง ดูบูฟเฟต์ (Jean Dubuffet)
3. นำข้อมูลและเทคนิคที่ได้รับจากการศึกษามาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพร่างชุด ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น
4. การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานจริงภายใต้หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น
5. การวิเคราะห์ผลงาน พิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะและความสัมพันธ์ต่างๆ ในด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์ เพื่อประเมินหาคุณค่าความงาม สาระ และอารมณ์ความรู้สึก

6. การสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดและประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เรียนรู้โครงสร้างและแนวความคิดใหม่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะลายเส้น ที่มาจากจินตนาการ อารมณ์ จิตใต้สำนึก และความรู้สึก
2. เกิดผลงานศิลปะจิตรกรรมลายเส้นในรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการแสดงออกเฉพาะบุคคล
3. เป็นผลงานตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะลายเส้นสองมิติตามเอกลักษณ์เฉพาะตนให้กับผู้อื่นต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยและการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลายเส้นชุด ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นจริง ผสมผสานจินตนาการ อารมณ์ จิตใต้สำนึก ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใต้ลายเส้นที่งดงามและการสร้างสรรค์ โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้

1. เนื้อหา (Content) เนื้อหาภาพวาดสร้างขึ้นเกิดจากความเป็นจริง จินตนาการ อารมณ์ จิตใต้สำนึก ความรู้สึก และการสร้างสรรค์ ผสานกับแนวความคิดและความรู้สึกภายในของผู้วาด โดยการศึกษาผลงานจากจิตรกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกและนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นแนวทาง กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ
2. รูปแบบ (Form) เป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) บวกกับความเป็นจริง จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อสิ่งที่ได้เห็น โดยใช้จิตรกรรมลายเส้นเป็นโครงสร้างหลักและสร้างผลงานลายเส้น 2 มิติ
3. เทคนิค (Technique) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายเส้นแบบสองมิติ โดยเน้นในการสร้างภาพไปที่สีดำและขาว ด้วยอุปกรณ์ฟู่กัน หมึก และผ้าไหมดิบ
4. จำนวนผลงาน (Contribution) แบ่งการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ อารมณ์ของมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 17 ชิ้นงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ

จินตนาการ (Imagination) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ต้องอ้างอิงเหตุผล ปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ มักมีประสบการณ์เป็นแรงกระตุ้นให้คิดไปตามอารมณ์พอใจ โดยสามารถสร้างมโนภาพในความคิดแล้วแสดงออกมาในด้านต่างๆ เช่น วาดภาพ ประดิษฐ์ หรือประพันธ์ เป็นต้น

จิตรกรรมลายเส้น (Linearism) หมายถึง งานศิลปะสาขาจิตรกรรมประเภทหนึ่ง ความสำคัญของจิตรกรรมลายเส้นเป็นเบื้องต้นของการวาดภาพ ผลงานจิตรกรรมหรืองานศิลปะจะงดงามมีคุณค่าเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและเทคนิคในการวาดภาพลายเส้นของศิลปินนั้นๆ ซึ่งจิตรกรรมลายเส้นที่สร้างขึ้นอาจเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในกระบวนการเดียว หรือเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างงานศิลปะ เช่น คือนำไปประบายสี หรือใช้สื่อผสมอื่นๆ อีก

ความเป็นจริง (Truth) เป็นสิ่งที่นิยามไม่ได้ตายตัว ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยหมายถึงสิ่งที่เป็นอย่างของมันเช่นนั้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่คิดและเข้าใจว่าเป็นจริงในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้เห็นหรือได้สัมผัส แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตความจริงอาจเปลี่ยนไป เพราะมีการค้นพบใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือความจริงที่ถูกปิดบังไว้ถูกเปิดเผยออกมาก็ได้

แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการขับเคลื่อนความคิดและการกระทำใดๆ ที่พึงประสงค์ให้บรรลุผลได้ตามต้องการ และถือว่าเป็นปัจจัยแห่งการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่สำคัญ ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองหรือบรรยากาศรอบข้าง

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละคน และแต่ละยุคสมัยที่เป็นตัวกำหนดแนวความคิดให้แตกต่างกันออกไป ตามความเข้าใจของผู้วิจยความหมายของศิลปะ คือผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงการทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เคยมีอยู่มาก่อน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือความคิด คือการประดิษฐ์หรือจัดกลุ่มองค์ประกอบสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เรียบร้อย ซึ่งเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์อยู่ที่การทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน หากเป็นการทำซ้ำเราจะเรียกว่าการเลียนแบบ ลักษณะความคิดริเริ่มของจิตรกรเกิดจากปัจจัยทางจินตนาการเป็นสำคัญ เพราะการใช้ชีวิตที่แตกต่างทำให้จินตนาการที่เกิดในสมองไม่เหมือนกัน เจกเช่นเดียวกับการมองเห็นในสิ่งๆที่เหมือนกัน แต่ต่างคนต่างเวลา ต่างสถานที่ ก็มีความคิดและเนื้อหาการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ศิลปะเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างงานศิลปะได้

ในเรื่องราวของศิลปะ ผู้คนมากมายต่างมีความคิดตรงกันว่า ทำไมจิตรกรเหล่านั้นถึงสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ ตามธรรมชาติแล้วความสงสัยเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาออกไปค้นหาคำตอบจากจิตรกร บางครั้งแม้ถามตัวจิตรกรเองก็ยังไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจกับผู้ยากรู้ได้ เพียงแค่แนะนำได้ว่า ท่านต้องสัมผัสมันด้วยตนเองถึงจะรู้ เพราะรูปแบบที่หลากหลายของศิลปะมักเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่ได้เตรียมตัว ทำให้เราไม่สามารถพุดถึงขั้นตอนการเกิดของมัน ได้อย่างชัดเจนนั่นเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นจริง

หากกล่าวถึงเรื่องความเป็นจริง นักทฤษฎีหลายคนต่างให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว ไม่สามารถนิยามออกมาเป็นคำพูดที่ชัดเจนได้ และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ บางทีสิ่งนั้นอาจจะจริง ณ ตอนนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจกลายเป็น

ความเท็จ การที่จะตัดสินว่าอะไรจริงหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อาจนำทฤษฎีว่าด้วยความจริง มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินหรือนำมาอธิบายเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบ ซึ่งผู้วิจัยพอสรุปได้ 3 ทฤษฎี ดังนี้ (อับดุลสุโก ดินอะ, 2555)

1. ทฤษฎีสหนัย (Inherence Theory) คือทฤษฎีที่ถือว่า การที่จะถือว่าข้อความใดข้อความหนึ่งเท็จจริงหรือไม่ ให้ดูว่าข้อความนี้สอดคล้องกับข้อความอื่นๆ ที่อยู่ในระบบเดียวกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องกัน ข้อความนั้นก็จริง ถ้าขัดแย้งกันข้อความนั้นก็ไม่ใช่จริง ทฤษฎีนี้จึงเกี่ยวข้องกับวิธีหาความรู้แบบนิรนัย (Deduction)

2. ทฤษฎีสমনัย (Correspondence Theory) คือทฤษฎีที่ถือว่า การที่จะถือว่าความรู้ใดเป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นจริงก็ต่อเมื่อความรู้นั้นตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ทฤษฎีนี้จึงเกี่ยวข้องกับ การหาความรู้แบบอุปนัย (Induction)

3. ทฤษฎีปฏิบัตินิยม (Pragmatism) คือทฤษฎีที่ถือว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง คือ การใช้งานได้ ความสำเร็จประโยชน์ในทางปฏิบัติ ความมีอรรถประโยชน์ คือ พิจารณาจาก ความสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ สิ่งที่เป็นจริงคือ สิ่งที่มีประโยชน์ ปฏิบัติแล้วได้ผล เป็นที่น่าพอใจ ทฤษฎีปฏิบัตินิยมเกิดจากความบกพร่องของทั้งสองทฤษฎีแรกข้างต้น กล่าวคือ ทฤษฎีสหนัย มีความบกพร่องตรงที่ว่า ถ้าความรู้เดิมผิดพลาด ความรู้ที่เราได้รับมาใหม่ ก็จะต้อง ผิดพลาดด้วย ทฤษฎีสমনัยมีความบกพร่องตรงที่ว่า ในโลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ดังนั้น สิ่งที่คิดว่าเป็นความจริงในขณะนี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงในอนาคตก็ได้ ดังนั้นจึงมีผู้เสนอให้ใช้ทฤษฎีปฏิบัตินิยมแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องของจินตนาการของมนุษย์

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ศึกษาวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์และอธิบายว่า พฤติกรรมทางจิตใจของมนุษย์ประกอบด้วยความปรารถนา แรงกระตุ้น ความรู้สึก แรงบันดาลใจ จินตนาการและความฝัน ซึ่งการสร้างสรรค์งานศิลปะ จิตรกรรมมักจะกล่าวถึงเรื่อง “การถ่ายทอด แรงบันดาลใจจากจินตนาการ” และ “การกล่อมเกลาสหัชญาณ” พูดย่างๆ ก็คือ ความสามารถรับรู้ โดยสัญชาตญาณหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ (Cudworth, 1678)

แท้จริงจินตนาการเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนเร้นรอคอยภายใต้จิตใจมนุษย์ เพื่อรอวันเหมาะสมแก่การเติบโตใหญ่และแตกดอกออกผลกลายเป็นผลงานที่งดงาม ในชีวิตมักจะมี บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนแอบแฝงอยู่หรือไม่มีพลังมากพอที่จะรับรู้ ผลงานส่วนใหญ่ของฟรอยด์ มักได้รับสรรเสริญว่าเป็นผลงานที่ให้ความรู้สึกเรียกว่าชีวิต สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตวิญญาณพวกเรา รวมเข้าด้วยกันหรือทำให้จิตวิญญาณและร่างกายรวมเข้าเป็นความรู้สึกของชีวิต แต่มนุษย์ทั่วไป ไม่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเพียงแต่สัมผัสได้ถึงผลที่เกิดขึ้นเท่านั้น” (Cudworth, 1678)

เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) กล่าวว่า “ศิลปะไม่ใช่เพียงสิ่งที่จิตรกรรังสรรค์ขึ้นจาก ประสบการณ์เท่านั้น หากยังเป็นการหยิบยื่นสิ่งต่างๆ รอบตัวแสดงออกมาเป็นผลงานด้วย” (Tong, 1993, pp. 232-233)

นับวันมนุษย์ยิ่งพบว่างานศิลปะส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความรู้สึกออกจาก จินตนาการได้ เนื่องจากจิตสำนึกสามารถกระตุ้นจิตส่วนลึก อีกทั้งสามารถเหนี่ยวนำและใช้ ประโยชน์จากอารมณ์ส่วนนี้ได้ด้วย สามารถแทรกซึมความคิดผ่านเป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์ ที่ทรงคุณค่าได้เป็นอย่างดี

งานศิลปะถูกสร้างขึ้นจากภาพที่บิดเบือนและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จิตรกรใช้วิธีการ สร้างผลงานผ่านมาทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรัก เกลียดชัง โกรธ ขุ่นเคือง หรือความริษยาฯ โดยพรรณภาพที่เกิดขึ้นให้เกินจริงบ้าง ขบขันบ้างหรือแม้แต่เสียดสีสังคมก็ตาม

บทสนทนาช่วงปีกัสโซ่ (Pablo Picasso) กับบรรณาธิการหนังสือศิลปะคนหนึ่งกล่าวว่า “ภาพวาดรูปหนึ่งดูเหมือนจะปรากฏอยู่ในใจฉันเมื่อนานมาแล้ว และวันหนึ่งฉันกลับได้สัมผัส และได้มองเห็นมันจริงๆ ฉันวาดมันออกมา จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น ฉันไม่รู้แม้แต่กระทั่งว่าตัวเองกำลัง ทำอะไรอยู่ ฉันเพียงแต่รู้ว่าจะต้องทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีรูปแบบน่ามองหรือบางทีฉันอาจจะ สร้างมันออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว” (Chi, 2005, p. 533) นอกจากนี้ ปีกัสโซ่ยังกล่าวอีกว่า “ฉันเพียงแค่ ทำซ้ำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าหากว่าคุณให้ภาพวาดแก่ฉันภาพหนึ่งแล้วบอกความหมายที่ซ่อน อยู่ในนั้น บางทีมันอาจจะถูกก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่ความหมายที่ฉันคิดไว้อยู่ดี สำหรับฉันแล้วภาพวาด มันถูกสร้างออกมาตามกระบวนการของสัญชาตญาณและความไม่ตั้งใจ เพราะฉันคือนักวาดภาพ แต่ไม่ได้เป็นนักสร้างภาพวาด ดังนั้นภาพที่ฉันวาดขึ้นจึงสอดแทรกด้วยจินตนาการของฉันเอง เมื่อ ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ฉันวาดต่างสามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่แตกต่างกันออกไป” (Chi, 2005, p. 553)

จากบทความที่เคยผ่านตา ทำให้เข้าใจได้ว่า จินตนาการเป็นขั้นตอนการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มาจากจิตใจมนุษย์ ซึ่งผลงานศิลปะของลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ทำให้ผู้ชมได้รับบทวิเคราะห์พิจารณาที่ถื่นถื่นมากขึ้น ศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ คือศิลปะที่เน้นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวและประสบการณ์ของจิตรกร นำไปสู่รูปแบบภาพที่เกินจริง มีการบิดเบือนกระบวนการคิดและระบายอารมณ์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมเป็นอย่างมากในแถบนอร์ดิก (Nordic Europe) เมื่อต้นศตวรรษที่ 20

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นจริง วิถีชีวิต สังคมและเรื่องราวในปัจจุบัน

ความทันสมัยในปัจจุบันเป็นตัวแปรสำคัญทำให้มนุษย์มีความคิดเปลี่ยนไป มีความชอบและรสนิยมทางศิลปะแตกต่างจากเดิม อาทิ ศิลปะทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าชาวโลก ไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันปีก็ยังสวยงามและสมดุลไม่เสื่อมคลาย แต่ผู้ชมบางส่วนเริ่มรู้สึกเฉยเมยและเบื่อหน่ายต่อศิลปะเหล่านี้ เพราะผู้คนจำนวนไม่น้อยมีการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน มีความขัดแย้งและวุ่นวายขึ้น ทำให้ศิลปะที่เกิดขึ้นเน้นหนักไปที่การระบายอารมณ์และความคิดที่ไร้ขอบเขตแต่มีจุดประสงค์ที่เด่นชัดและใช้วัสดุตามใจชอบ มีความอิสระ ตรงไปตรงมา แต่ไม่สูญเสียรสสัมผัสของมนุษย์ไป

ผู้วิจัยก็เป็นอีกคนที่เริ่มรู้สึกเฉยเมยและเบื่อหน่ายต่อศิลปะรูปแบบเดิม เทคนิคเก่าๆ ที่ไม่มีการประยุกต์ความทันสมัยและเทคโนโลยีระหว่างกัน ทั้งนี้จึงได้คิดและพยายามสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบสังคมที่แปรเปลี่ยน อีกทั้งในฐานะชาวจีนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ได้เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศิลปะ จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการและการสร้างสรรค์: จิตรกรรมลายเส้น โดยนำความเป็นจริงที่เป็นชาวจีนอาศัยในประเทศไทยมาจุดประกายแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานชุดนี้ขึ้น

เมื่อพลิกหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีนขึ้นมา เพื่อศึกษาเรื่องราวที่ส่งอิทธิพลให้ผู้วิจัยเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับลายเส้นในประเทศไทยก็ได้ค้นพบว่า ไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล โดยสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก

(จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้) ของจีนซึ่งมีบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาติไทย และที่เด่นชัดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีนที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และไทยได้รับ อิทธิพลทางการสร้างสรรค์ศิลปะมาตั้งแต่นั้น จะเห็นได้จากเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากจีน ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดคูกุฟี่น่องระหว่างไทยกับจีน ได้มีมา อย่างยาวนาน เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ไทยจีนใช้ฮั่นอู่ตี้ ฟี่น่องกัน” (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, 2555)

ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและ วัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศ มีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เรื่องศาสนา จากการที่ไทยเป็นเมืองพุทธและจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลก ประเทศหนึ่ง คือ ประมาณ 100 ล้านคน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ในด้านนี้ยังได้รับการส่งเสริม โดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทย ซึ่งเป็นประ โยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

รวมถึงการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำชาติ ซึ่งประสบผลสำเร็จ อย่างดีและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนของแต่ละฝ่าย อาทิ ภาพวาดลายเส้นของจีน ที่ใช้ฟูกันเป็นอุปกรณ์หลักก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย

ทุกประเทศมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศ และคนในชาติ ประเทศที่มีวัฒนธรรมยาวนานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆ ซึ่ง ประเทศจีนก็เป็นหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญและยกย่องในวัฒนธรรมของตน และยังคงรักษา วัฒนธรรมที่ก่อเกิดตั้งแต่ประมาณ 6,000 ปีที่แล้ว ไว้จนจบถึงทุกวันนี้ และสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนทั่วโลก คือ ศิลปะการวาดลายเส้นด้วยฟูกันจีน

อิทธิพลทางศิลปะ

จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ผู้วิจัยมีอิทธิพลทางศิลปะมาจาก 2 ส่วน ดังนี้

1. อิทธิพลจากความคิด

การวาดลายเส้นด้วยพู่กันจีน เป็นศิลปะอันงดงามที่สืบทอดมาแต่โบราณของจีน ถือเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่ง เป็นการรังสรรค์ลายเส้นโดยใช้พู่กันวาดลวดลายออกมา มีลายเส้นและเค้าโครงที่เรียบง่าย แต่สามารถสะท้อนให้เห็นความคิดอันซับซ้อนและหลากหลายของผู้เขียนได้ดี ทั้งยังทำให้ผู้ชมได้สัมผัสและดื่มด่ำกับความงามอันเรียบง่ายด้วย สะท้อนให้เห็นกฎเกณฑ์พื้นฐาน “เอกภาพแห่งความแตกต่าง” ของสรรพสิ่งและยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณ อุปนิสัย การเรียนรู้ และการเพาะบ่มทางจิตใจ นักเขียนพู่กันจีนที่มีชื่อเสียงของจีนมีอยู่หลายท่าน เช่น หวางซีจื่อ (ลูกชายท่านหวางเลี่ยนจื่อก็ขึ้นชื่อว่ามีลายมืองดงามเช่นกัน) โอหยางสุน หลิวกงเฉียวิน ชูซื่อ ชูเว่ย ฯลฯ ในงานของศิลปินตะวันตกสองท่านคือ Picasso และ Matisse จะเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลของการเขียนพู่กันจีนด้วย (Human Education & Technology Company, 2555)

กระบวนการสร้างสรรค์ที่แท้จริงจะต้องไม่ยึดติดกับวัตถุประสงค์ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสิ่งนี้ออกมาจากความริเริ่มถือเป็นความอิสระที่แท้จริงและทรงคุณค่า จิตรกรที่มีชื่อเสียงมักสามารถอาศัยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความอิสระเข้าควบคุมจินตนาการของตนให้บรรลุตามสิ่งที่คาดฝันไว้ ความสำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยิ่งใหญ่ของผลงานที่เกิดขึ้น แต่แฝงด้วยความหมายและแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่

เมื่อผู้วิจัยได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจึงวาดออกมาเป็นภาพและกลายเป็นจิตรกรรมที่งดงาม ในทางตรงข้าม ศิลปะที่แสวงหาความแปลกใหม่ภายใต้แนวโน้มร่วมสมัย ล้วนแสดงให้เห็นถึงบทบาทของจิตใต้สำนึกที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในองศาที่ต่างกัน มีตรรกะความคิดที่ขัดกับภาษาศิลปะเดิม มีขอบเขตที่แปรเปลี่ยน เน้นการพัฒนาโลกภายใต้จินตนาการ และได้ตามผลของการกล่าวเกินจริง นอกจากบริบทของภาพจะแสดงรูปแบบแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงจินตนาการที่ไร้ขอบเขต รวมทั้ง เทคนิคที่ปรากฏยังเป็นการทำลายกรอบศิลปะแบบเดิม ในด้านการแสดงอารมณ์ ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยภาษาและพลังของศิลปะ ยังครอบคลุมถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สอดแทรกอยู่

2. อิทธิพลจากรูปแบบ

งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปัจจุบัน ศิลปินจะสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทำให้มีขอบข่ายกว้างขวางมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม งานศิลปะทุกประเภท จะให้คุณค่าที่ตอบสนองต่อมนุษย์ในด้านที่เป็นผลงานการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกและความคิด เป็นการสื่อถึงเรื่องราวสำคัญ หรือเหตุการณ์ประทับใจ

มอง ดูบุฟเฟต์ (Jean Dubuffet) ศิลปินผู้ศรัทธาศิลปะพื้นเมือง ชาวฝรั่งเศส เคยแสดงความไม่พอใจและกล่าวไว้ว่า “ฉันเข้าใจว่าวัฒนธรรมมาจากการยึดหัชคคุณค่าทางปัญญาที่น่าภาคภูมิใจ ของมนุษย์ แต่กลับไม่สอดคล้องกับการกระทำที่มาจากความคิดเลย วัฒนธรรมเป็นเหมือนเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งที่ไม่เหมาะสมหรือพอดีกับร่างกาย ซึ่งฉันปรารถนามากกว่านั้น คืออยากให้ศิลปะสามารถผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวัน เป็นที่ระบายและสะท้อนอารมณ์รักโลก โกรธหลงของมนุษย์ได้” (Walter, 2001, p. 180)

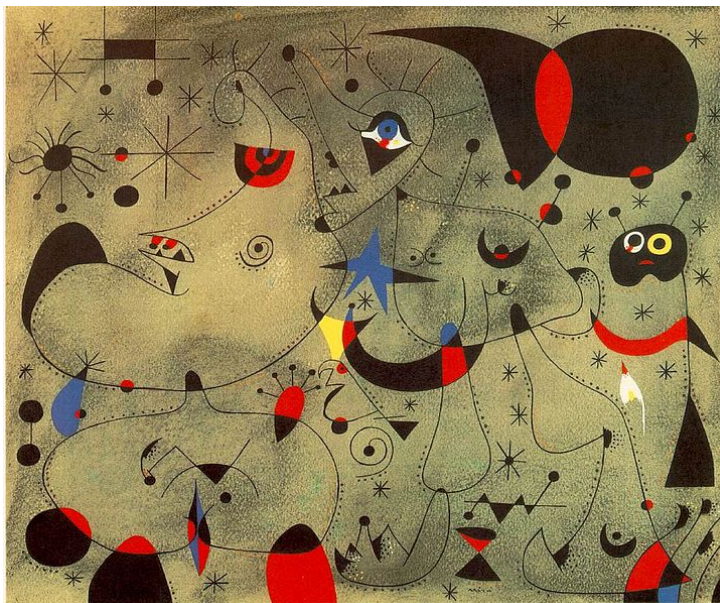
งานจิตรกรรมลายเส้นที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 2-1 “Guernica” ผลงานของปิกัสโซ่ สร้างขึ้นในปี 1937 วาดบนผืนผ้าใบด้วยสีน้ำมันขนาด 305.5×782.3 เซนติเมตร จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Prado ([http://baike.baidu.com/albums/153686/153686/0/0.html#0\\$0862c35423da8b1bd009067c](http://baike.baidu.com/albums/153686/153686/0/0.html#0$0862c35423da8b1bd009067c), 2010)

ภาพ Guernica เป็นภาพวาดสามมิติที่ใช้เทคนิคการบิดเบือน แสดงสัญลักษณ์และมีความหมายแฝงกล่าวถึงสถานการณ์ความป่าเถื่อนที่เกิดในฟาสซิสต์ ประกอบด้วยฉากแห่งความหวาดกลัว ทุกข์ทรมาน โศกเศร้าและการล้มตายของผู้คนที่เกิดจากการทำสงคราม ด้านซ้ายเป็นภาพแม่กอดร่างลูกที่เสียชีวิตส่งเสียงหวีดร้องอำพาท่าทางสุดแสนทรมาน ด้านหลังของหล่อนเป็นศีรษะของวัวกระทิงที่กำลังส่ายอย่าง โหดเหี้ยม ตามที่ปีกัส โซเคียววาดภาพวัวกระทิงในผลงานอื่นๆ มักแสดงถึงความชั่วร้าย ซึ่งวัวกระทิงตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความทารุณและความมีดমনเช่นกัน ใจกลางภาพเป็นรูปม้าที่ได้รับบาดเจ็บและร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด ซึ่งปีกัสโซกล่าวไว้ว่า ม้าตัวนี้เปรียบเหมือนประชาชนชาวสเปนที่ประสบภัย ด้านล่างของม้าเป็นศพทหารนอนเหยียดกาย มือขวาถือดาบซึ่งมีดอกไม้ดอกอยู่ข้างๆ เปรียบเสมือนเครื่องบรรณาการเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารผู้จากไป ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังออกมาจากหน้าต่าง มือขวาคือตะเกียงน้ำมัน ซึ่งส่วนซ้ายบนของตะเกียงมีดวงตาที่เปรียบเหมือนแสงไฟสาดส่องไปทั่วสี่ทิศ เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดโปง โดยจิตรกรใช้ความทารุณและความมีดมนที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปวางได้แสงสว่างเพื่อส่องให้ทั่วโลกรู้ถึงความทรมานที่เกิดจากการทำสงคราม ด้านขวาของภาพเป็นรูปการลอบวางระเบิดทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหล่นลงมาจากตึก หล่อนชูมือทั้งสองข้าง เหยยหน้าขึ้นมองด้านบนและร้องเรียกขอความช่วยเหลือ

ซูอัน มิโร อี เฟร์รา (Joan Miró i Ferrà) เป็นจิตรกรและประติมากรชาวสเปน ผลงานจิตรกรรมของเขาได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าสูงและมีความโดดเด่น เป็นศิลปินที่ได้รับเกียรติจากวงการศิลปะของโลกอย่างกว้างขวางในสกุลศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ภาพของเขาแสดงความเคลื่อนไหวไปมาอย่างน่าประหลาดจากความเคลื่อนไหวของลายเส้นที่พันกันซุกมุนและความสว่างสดใสของสี

ภาพที่ 2-2 “กลางคืน (Nocturne)” ของซูอัน มีโร อี เฟร์ร่า (Joan Miró i Ferrà)

(http://www.86art.net/art/hj/ys/sj20/200710/20071008081342_2.html, 2007)

ภูมิหลังการสร้างสรรค้งานของผู้วิจัย

ผู้วิจัยชอบศิลปะลายเส้นมากและเมื่อผู้วิจัยได้มาศึกษาในประเทศไทย ผู้วิจัยได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายเส้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์ ไว้จำนวนไม่น้อย ดังนี้

ภาพที่ 2-3 ผลงานจีนที่ 1 (YAN CHUNTING, 2011)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อุปกรณ์ กระดาษมันแบบจีน พู่กันจีน หมึกจีน และ ปากกามึกซึม (SAKURA) เนื้อหาภาพ ใจกลางภาพเป็นรูปหัวมังกรและหางนงู มังกรคือสัตว์ในตำนาน ที่มีอิทธิฤทธิ์และอิทธิคุณมาก ส่วนนงูหมายถึงความสง่างาม ด้านข้างของภาพ ประกอบด้วยลายเส้นที่ลากติดต่อกันปรากฏเป็นรูปพระอาทิตย์ แสงแดด ใบหน้าสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างจากของจริงให้ความรู้สึกแปลกตา ต้นไม้และดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานจีนนี้อุดมไปด้วยจินตนาการที่ไร้ขอบเขต

ภาพที่ 2-4 ผลงานชิ้นที่ 2 (YAN CHUNTING, 2011)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อุปกรณ์ กระดาษมันแบบจีน พู่กันจีน หมึกจีน และ ปากกามึกซึม (SAKURA) เนื้อหาภาพโดยรวมประกอบไปด้วยลายเส้นขนาดเล็กรูปมนุษย์ ไล่เลื้อยเกาะ ร่ายกายมนุษย์ ปลา และดอกไม้ ที่มีการบิดเบือนรูปร่างไปจากความจริง เนื้อหาของภาพกล่าวถึงเพศหญิงหรือเพศแม่ที่คนในสมัยโบราณถือว่าเป็นเรื่องราวที่ลึกลับและแปลกประหลาด ในภาพได้มีการสร้างสรรค์ร่างกายผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเกินจริง เปรียบเหมือนความสามารถในการแสวงหาที่ดินและการสืบพันธุ์ของเพศหญิง

ภาพที่ 2-5 ผลงานชิ้นที่ 3 (YAN CHUNTING, 2011)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อุปกรณ์ กระดาษม้วนแบบจีน พู่กันจีน หมึกจีน และปากกามึกซึม (SAKURA) เนื้อหาภาพนี้กล่าวถึงเรื่องราวการจากลาอันเพราะสงคราม ประกอบด้วยม้าศึกที่ศึกคะนองตัวหนึ่ง รอบตัวของม้าประกอบด้วยใบหน้าหญิงสาวที่กำลังร้องไห้ เปลวไฟ ดอกบัวสีขาว และปลาที่ไร้หัว

ภาพที่ 2-6 ผลงานชิ้นที่ 4 (YAN CHUNTING, 2010)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อุปกรณ์ กระดาษและปากกามีกซีม (SAKURA)
 เนื้อหาภาพนี้ประกอบด้วยลายเส้นที่ได้รับการวาดคลลคลอย่างประณีต เนื้อหาภาพประกอบด้วย
 รูปพระสงฆ์ กวาง ม้า ค้างคาว สาวน้อยที่โอบกอดพิณ ดวงตาที่เอ่อล้นด้วยน้ำตา และสุนัขจิ้งจอก
 เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิต ความฝัน และความทรงจำบางอย่าง
 ที่ยังหลงเหลืออยู่

ภาพที่ 2-7 ผลงานชิ้นที่ 5 (YAN CHUNTING, 2010)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อนุกรรม์ กระดาษและปากกาหมึกซึม (SAKURA)
 เนื้อหาภายในภาพเป็นรูปเปลวเพลิง เจ้าหญิงในเทพนิยาย ปีศาจ ผีเสื้อ เด็กน้อยและพืชพันธุ์รูปทรง
 แปลกตา เนื้อหาไม่แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิต ความฝัน และ
 ความทรงจำบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่

ภาพที่ 2-8 ผลงานชิ้นที่ 6 (YAN CHUNTING, 2010)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อุปกรณ์ กระดาษ ปากกามึกซึม (SAKURA) และ
 สีนํ้ามัน เนื้อหาภาพนี้ประกอบด้วยฐานดอกบัวสีแดง กระจกสีฟ้า ผมยวสลาย เด็กวัยเยาว์
 รูปใบหน้าแปลกๆ ปีกางและต้นไม้ เป็นต้น ภาพลายเส้นสีดำที่มีสีแดงและสีฟ้าปรากฏอยู่ใจกลาง
 ภาพให้ความรู้สึกโดดเด่นและมีพลังในการสื่อความหมายเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 2-9 ผลงานชิ้นที่ 7 (YAN CHUNTING, 2010)

ขนาดภาพ 84×119 เซนติเมตร อุปกรณ์ กระดาษและปากกามิกซีม (SAKURA) เนื้อหาเป็นภาพเด็กน้อยกำลังร้องไห้ แพะที่ถูกเหล็กจิ้มตามจนตาบอดสนิท ตู๊กตาและสาขน้ำ ประกอบด้วยลายเส้นที่ซับซ้อนแน่นหนา เป็นภาพภาษาสัญลักษณ์ให้อารมณ์เศร้าโศกโดยที่ไม่ต้องบรรยายออกมาเป็นคำพูดหรือตัวอักษรได้เป็นอย่างดี

บทที่ 3

การดำเนินงาน

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการ ความเป็นจริงและการสร้างสรรค์:
จิตรกรรมแบบจิตรกรรมลายเส้น (Linearism) ในครั้งนี้ นำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้
ในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ การทำภาพร่างและ
การสร้างสรรค์ผลงานจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและภาพร่างที่สร้างขึ้น

ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นครั้งนี้เป็นแบบ 2 มิติ โดยใช้พู่กัน หมึกและปากกาสีดำ
เป็นอุปกรณ์หลักในการสร้างสรรค์ผลงานลงบน “ผ้าไหมแบบโบราณของจีน”

มุมมองแห่งการใช้ชีวิตหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทำให้ผู้วิจัยค้นพบ
สังขรณ์ของชีวิต แสดงความรู้สึกและทัศนคติของตนที่แฝงด้วยความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาออกมา
การทำงานให้มีความสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์จะต้องเกิดจากสิ่งที่ตนได้สัมผัสและมี
ประสบการณ์ตรง โดยใช้ลายเส้นเป็นตัวถ่ายทอดเรื่องราวและรวบรวมแนวคิดเพื่อทำให้ผลงาน
ทั้งหมดเกิดคุณค่าและมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

ความจริงและจินตนาการ: ที่มาของแนวความคิด

ศิลปะมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนช่วยเสริมสร้างจิตใจ
ของบุคคลนั้นให้สูงและดีขึ้น เป็นตัวสร้างความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคีต่อกัน งานศิลปะ
ที่ถูกสร้างขึ้นล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการทั้งทางด้านความรู้สึกและจิตใจ
ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ด้วย ความรู้สึกทางด้าน
ความงามนับว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดมากับมนุษย์ทุกคน แต่มีระดับความแตกต่างกันในการแสดงออก
เพราะความรับรู้และการให้ความสนใจในแต่ละสิ่งของมนุษย์ไม่เท่ากัน แต่กระนั้นก็ยังถือได้ว่า
ศิลปะกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์

ชีวิตประจำวันของผู้วิจัยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงานศิลปะแขนงต่างๆ เป็นประจำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรรมลายเส้น จนเรียกได้ว่า “เป็นอาหารใจ” ที่สร้างความสุข ความอึดอ้อม
และก่อความชุ่มชื่นรื่นรมย์แก่ชีวิตของผู้วิจัยได้ดีที่สุด “รสของศิลปะ” หรือ “สุนทรียรส” เป็นทิพย์

โสตถิกขนานหนึ่งในการรักษาสุขภาพจิต ช่วยให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างความอ่อนโยนของจิตใจและสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา

ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย ผู้วิจัยต้องการแสดงความคิดและความรู้สึกที่มีออกมาให้มากที่สุด โดยเริ่มจากพื้นฐานความงามของภาพวาดทั่วไป สอดแทรกอารมณ์ เหตุการณ์ จินตนาการและนัยสำคัญต่างๆ ที่จะทำให้ภาพออกมามีความงาม โดยมีจุดเด่นและมุมมองที่สะท้อนประสบการณ์และสถานะของตนในขณะนั้น นอกจากนี้ยังเพิ่มเรื่องราวของตนด้วยการนำความรู้สึก ความคิด และสิ่งที่เห็นด้วยตามาผสมผสานร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ชมผลงานเกิดจินตนาการตามไปด้วย ก่อนอื่นเริ่มจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการ ความเป็นจริงและการสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในใจ ขั้นตอนต่อไปคือนำความคิดเหล่านั้นมาจัดกลุ่มและเพิ่มความหมาย สุดท้ายคือทำให้ผลงานชิ้นนี้มีโครงสร้างและความงามที่สมบูรณ์แบบตามสิ่งต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลงานขึ้น โดยตั้งมั่นและเคารพต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ก็สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระและใช้ความคิดอย่างต่อเนื่อง เช่น การวาดลายเส้นรูปนก สุนัข คน เสือ ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น

ก่อนอื่นผู้วิจัยพยายามมองวัตถุทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ผู้วิจัยปกปิดเปลือกวัตถุ นั้นออกและวาดคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในออกมา นำความรู้สึกที่มี เปลี่ยนแปลงเป็นลายเส้นและวาดลงบนผืนผ้า ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้วิจัยพยายามเอาชนะและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสิ่งที่วาดจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ภาพที่วาดออกมาก็จะดูบริสุทธิ์ และไร้เดียงสา พร้อมทั้งมีการจัดกลุ่ม เรียงลำดับ ทำภาพที่ซับซ้อนวุ่นวายให้เป็นภาพที่ดูง่ายสบายตาและชัดเจน ความบอบบางจะดูบีบอัดลงไปในภาพ พร้อมสอดแทรกสาระได้อย่างลงตัว หลังจากนั้นก็นำภาพมาเปลี่ยนรูปร่างให้เกินจริง ผสมผสานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

รูปร่างของภาพถือเป็นโครงสร้างสำคัญอย่างหนึ่ง โดยมีที่มาจากธรรมชาติและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ยิ่งธรรมชาติมีความแตกต่างมากเท่าไรก็จะยิ่งเพิ่มพูนจินตนาการ ทักษะคิด การประยุกต์และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งที่เห็นได้มากเท่านั้น

ผู้วิจัยสร้างสรรค์โครงสร้างที่เป็นคุณสมบัติของวัสดุ บูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ แยกแยะองค์ประกอบที่แตกต่าง และเริ่มสร้างลายเส้นแบบร่างโดยคำนึงถึงรายละเอียดและไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพื่อให้ภาพที่ได้ออกมา มีความสมบูรณ์แบบที่สุด หลังจากนั้นก็เพิ่มองค์ประกอบส่วนอื่นๆ เพื่อให้ภาพมีความรู้สึกและใกล้เคียงบรรยากาศจริง ในขณะที่เดียวกันต้องคำนึงถึงความแน่นอนหนาของลายเส้นที่จะต้องไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป รักษาสัญลักษณ์ของรูปให้เป็นจุดเด่นเพื่อทำให้กลายเป็นความหมายสำคัญที่ภาพต้องการสื่อออกมา กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจหมายถึงการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อทำความเข้าใจภาพ รวมถึงเป็นการสะท้อนความรู้พื้นฐานในการสร้างภาพของจิตรกร

การออกแบบภาพร่าง

ลายเส้นเป็นการวาดภาพที่สามารถแสดงความงดงามและภาษาศิลป์พื้นฐาน ได้ดีที่สุด ถือเป็นผลงานที่แสดงถึงสุนทรีย์รวมภาพที่สมบูรณ์สามารถสะท้อนความหมายที่แท้จริงภายในภาพได้ดี ลายเส้นคือกระบวนการสร้างผลงานศิลปะที่สำคัญเพราะขั้นตอนแรกในการสร้างมักเริ่มต้นด้วยการออกแบบลายเส้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานจิตรกรรมนามธรรมที่แสดงมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ในทุกขั้นตอน

เนื่องจากลายเส้นถือเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวผู้วิจัย สามารถสร้างกฎเกณฑ์ขั้นตอน เกิดความรู้สึกเพื่อนำมาสร้างเป็นลายเส้นได้อย่างมีลำดับขั้นตอน ในขณะเดียวกันสามารถจัดกลุ่มให้สมดุลได้ ซึ่งความคลั่งไคล้และความไม่แน่นอน ความหวาดกลัวและความวิตกกังวล สามารถสะท้อนผ่านลายเส้นให้เห็นความรู้สึกที่มีภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี ทุกเส้น ทุกภาพต่างก็แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ลายเส้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาษาศิลป์เท่านั้น เป็นตัวแทนการแสดงออกในการสร้างสรรค์และเทคนิคการวาดภาพแบบหนึ่ง สอดแทรกอยู่ภายใต้แรงบันดาลใจส่วนลึกของจิตรกร และมีการเคลื่อนไหวไปตามศิลปะแห่งความจริง

รูปแบบลายเส้นที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเป็นการถ่ายโอนอารมณ์และข้อมูลบางอย่าง แม้แต่อุดมการณ์และวิธีการของการสร้างสรรค์โครงสร้างและความรู้สึก โดยใจกลางของภาพวาดทุกภาพได้ถูกระบุโครงสร้างที่ชัดเจนไว้ทั้งหมด

โครงสร้างทั้งหมดถูกวางผลลัพธ์และความหมายแท้จริงไว้ที่ตรงกลางภาพ ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้วิธีการวาดแบบเต็มหน้ากระดาษ ซึ่งขั้นตอนการสร้างสรรคผลงาน รักษาไว้ซึ่งความรู้สึก นำค้นหาทำให้ภาพเต็มไปด้วยลายเส้นที่มีมาตรฐานและชัดเจน เมื่อจินตนาการถูกผสมผสานเข้ากับฝีมือจะทำให้ภาพที่ถูกสร้างขึ้นยิ่งดูมีชีวิตชีวาและงดงาม ดังภาพร่างต่อไปนี้

ภาพร่างชุดที่ 1 อารมณ์ของมนุษย์

เป็นภาพสื่อความหมายนามธรรม ผู้วิจัยเลือกที่จะวาดทั้งด้านซ้ายและขวาไปอย่างไม่มีขอบเขต กล่าวถึงช่องว่างในชีวิตมักถูกเปิดออกและเติมเต็มด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นรวมเรียกว่า “ความรู้” เปรียบเสมือนคลื่นในมหาสมุทรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยไม่ได้ตั้งใจ มนุษย์มีช่องว่างมากมายที่จะต้องออกค้นหาและมีหลายสิ่งที่จะต้องเข้าไปสร้างความสมดุล ในโลกแห่งความจริง โลกแห่งความฝัน โลกส่วนตัว โลกอารมณ์ และโลกจินตนาการต่างมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอด

ภาพที่ 3-1 ภาพร่างชุด อารมณ์ของมนุษย์

ภาพร่างชุดที่ 2 สัตว์

เนื้อหาของภาพกล่าวถึงสัตว์ต่างๆ ทั้งด้านดุร้าย ป่าเถื่อน อ่อนโยน และสัตว์ประเสริฐ อย่างมนุษย์เอง โดยรวมเป็นเหมือนภาพที่มีสายเส้นต่อกันแต่ก็เหมือนแยกกัน เพียงหมึกแค่หยดเดียวก็สามารถเปลี่ยนภาพได้ ภาพมีลักษณะการวาดต่อเนื่องออกไปนอกกระดาษที่นำมา ซึ่งความรู้สึกของความคาดหวังเรื่องราวต่อไป แต่ไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะปกป้องตัวเองเพื่อให้รอดพ้นจากศัตรูเท่าใด แต่สุดท้ายก็จะเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าและการดับสูญเหมือนกัน

ภาพที่ 3-2 ภาพร่างชุดสัตว์

ภาพที่ 3-3 เห็นคุณเพียงเสียวก็สุขไปตลอด ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ

สถาปัตยกรรมที่ 3-4 การเปลี่ยนแปลงบนความสงบ ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ

ภาพที่ 3-5 เสียงแห่งการเคลื่อนไหว ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ

ภาพร่างชุดที่ 3 ธรรมชาติ

ธรรมชาติ คือ กฎเกณฑ์อันยิ่งใหญ่และเด็ดขาด ที่ไม่อาจมีผู้ใดหรือสิ่งใดในโลกขัดขืนได้ แม้แต่ชนิดเดียว มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งช่วงเวลาแห่งวัยเยาว์ แต่ทว่ามนุษย์ไม่สามารถรักษาความหนุ่มสาวหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางของชีวิตได้ ความคิดถึงกลับยังคงทำให้มนุษย์หวนนึกถึงวันเวลาดีๆ ที่ผ่านมาเสมอ ภาพชุดเป็นการเล่าเรื่องถึงความรู้สึกและการวิไลหาแผ่นดินบ้านเกิด ซึ่งถือเป็นความรักอย่างหนึ่งที่นิรันดร์ ผู้ที่จากบ้านมาไกล เช่น นักท่องเที่ยว คนพเนจร หรือแม้แต่ผู้อพยพเองต่างก็คิดถึงบ้านเกิดทั้งนั้น

ฤดูกาลที่หมุนวนไปมาเหมือนการหยอกล้อกันของแสงแดดและเงาไม้ ทุกเรื่อง ทุกสิ่งต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต้นไม้ที่เหลืองแต่กิ่งก้านสาขาเสมือนความเคี้ยวคาย ความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งแต่กลับขาดความสดใสของดอกไม้ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิต่อไป ต้นไม้นี้จะแตกใบอ่อน และเขียวขจีเต็มต้นในฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองและร่วงหล่นจนเหลือแต่ก้านในฤดูหนาว หมุนวนไปเช่นนี้ตลอด

ภาพที่ 3-6 ภาพร่างชุด ธรรมเนียมชาติ

ภาพร่างชุดที่ 4 ปรารถนา

ชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนปรารถนาความสุขแต่ความสุขในความหมายของแต่ละคนไม่เท่ากันและแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของจิตใจ

ภาพนี้มีรูปแบบนามธรรม เป็นภาพเด็กสาวรูปร่างผอมบางเป็นตัวแทนสะท้อนความปรารถนา มนุษย์จะรับรู้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์ผู้นั้นคือผู้มอง โลกด้วยใจเป็นปกติ เห็นความจริงในธรรมชาติที่มีอยู่ของมันเอง โดยถ้าได้รู้ความลับของธรรมชาติในเรื่องความปรารถนาแล้ว ก็จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ “สมหวัง” เป็นการตอบแทน

ภาพที่ 3-7 ความปรารถนา-ปาก

ภาพที่ 3-8 ความปรารถนา-ตา

ภาพที่ 3-9 ความปรารถนา-ดอกไม้

ภาพร่างชุดที่ 5 ชุดข้าว

เมื่อลองหยิบเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญแล้วตั้งใจมองอย่างละเอียด เคยคิดบ้างหรือไม่ว่า เหตุใดจึงมองเห็นเหรียญได้เพียงแค่ด้านเดียว ด้านของเหรียญก็เปรียบเสมือนกับสังคมที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ

ในภาพมีความหมายนามธรรม เป็นภาพหญิงสาวรูปร่างอติโรยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสองเหตุการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดี ให้ความหมายถึง การไม่ยึดติด เพราะมนุษย์ต้องพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้สลับกันไปตราบชั่วชีวิต แต่เราจะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรนั่นเอง

ภาพที่ 3-10 ชุดข้าว-ดีใจและเสียใจ

ภาพที่ 3-11 สูดข้าว-ความสุขและความทุกข์

ภาพที่ 3-12 สูดข้าว-ความชอบและความขมขื่น

ภาพร่างชุดที่ 6 ผสาน

พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา 2 แบบ ทั่วโลกต่างให้คำจำกัดความมนุษย์ด้วยการใช้เพศ เป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์ กล่าวคือ หนึ่งเรียก “ผู้ชาย” และสองเรียก “ผู้หญิง” เหตุนี้เพราะผู้ชายมีในสิ่งที่ผู้หญิงไม่มี และผู้หญิงก็มีในสิ่งที่ผู้ชายไม่มี ดังนั้นทั้งคู่จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้สนับสนุนกันและกัน เพื่อให้โลกสมดุลและสมบูรณ์ และเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป

ภาพที่ 3-13 ผสาน

ภาพร่างชุดที่ 7 รวมวิญญาน

หากมนุษย์มองตั้งให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในโลก พบว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราก็จะมีสิ่งอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ และมีสิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ซึ่งรวมเรียกว่าเป็น “ธรรมชาติ” ดังนั้น ในโลกที่เรารู้จักนี้หรือถึงขั้นจักรวาล ก็มีเพียงตัวเรา ธรรมชาติ และเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์กับเราเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแต่มีจิตวิญญาณและความผูกพันต่อกัน ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะทำให้โลกไม่งดงามเช่นปัจจุบัน

ภาพที่ 3-14 รวมวิญญาน

เนื้อหาภาพร่าง

ผู้วิจัยคิดเสมอว่า ในชีวิตที่จำกัดของมนุษย์แต่ละคนต่างก็มีการเดินทางไปตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป แต่ละคนได้พบเจอเรื่องราวและผู้คนที่ไม่เหมือนกัน แต่ความไม่ตั้งใจนี้เอง กลับทำให้พบว่าหลายครั้งเราไปสถานที่ปลายทางซ้ำกัน มีบรรยากาศซ้ำเดิม แม้กระทั่งมีอารมณ์ที่เหมือนกับครั้งก่อนด้วย

หลายสิ่งที่คุณวิจัยได้สัมผัสมักทำให้ผู้วิจัยหลงใหล จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความสุข หรือ บางครั้งผู้วิจัยก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ลำบากทำให้จิตใจรู้สึกทุกข์

ผู้วิจัยได้ทำตัวให้เหมือนกับนักบันทึก นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมองและความรู้สึก ภายในใจซึ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นได้ด้วยสายตาหรือสัมผัสได้ด้วยใจก็ตามมากลั่นกรองและ แสดงออกมาให้กลายเป็นภาพ ผู้วิจัยต้องการที่จะทำให้ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งงดงามด้วยการปรุงแต่งเพิ่มเติมอย่างเรียบง่ายแต่เน้นการบรรยายภาพที่เกินจริง

ผู้วิจัยมักจะจัดระเบียบไว้กับความคิดตัวเองเป็นประจำ ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์ก็เปรียบเสมือนนักเดินทางที่ไม่สนใจจุดหมายที่จะไปถึง แต่สนใจทิศทางและบรรยากาศ

รวมถึงอารมณ์ บางครั้งจากหลังบรรยากาศนั้นอาจเป็นการนั่งอยู่กับนก มองสายธารที่ไหลไปเรื่อย ๆ มีดอกไม้บานสะพรั่ง รับรู้ได้ทั้ง 4 อตุ และภายในจิตใจเต็มไปด้วยความสงบ

วัสดุอุปกรณ์และการดำเนินงาน

ภาพที่ 3-15 พู่กัน

ภาพที่ 3-16 ปากกา

ภาพที่ 3-17 หมึก

ภาพที่ 3-18 จานหมึก

ภาพที่ 3-19 กระดาษผ้าไหมโบราณของจีน

จากการรวบรวมเหตุผลและการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน จนกระทั่งผลงานที่ถูกสร้างสรรค์เสร็จสิ้นและมีภาพการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้น ภายในสออดแทรกผ่านการค้นพบ ความรู้สึกทางศิลปะและการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนทฤษฎีที่นำมาใช้เพื่อให้ผลงานมีรูปแบบที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้รวมถึงรูปทรงที่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นลายเส้นที่งดงาม

การมองสสารและสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ นำสิ่งของหรือสสารที่ได้สัมผัสเหล่านั้นมาทบทวนเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของภาพกับรูปร่างของวัตถุนั้นๆ ประกอบกับความมืดความสว่าง และแปรเปลี่ยนความรู้สึกในตอนนั้นให้เป็นภาพวาดที่ประกอบด้วยลายเส้นและเทคนิคการใช้พู่กัน

ขั้นตอนการเปลี่ยนระบบความคิดให้กลายเป็นผลงาน ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้เห็นในตอนนั้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เมื่อถูกเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรงแล้วจะยิ่งดูบริสุทธิ์มาก อีกทั้งเมื่อมีการดำเนินการจัดกลุ่มและเรียงลำดับ นำสิ่งที่ดูซับซ้อนวาดให้เป็นรูปทรงในแบบง่ายๆ สิ่งที่เลือนลางก็วาดให้ชัดเจน สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกบอบบางก็วาดวัตถุให้ยังมีกำลังขึ้น

การวางองค์ประกอบของภาพถือเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการวาดภาพ ไม่ว่าจะองค์ประกอบนั้นจะเกิดจากธรรมชาติหรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันก็ตามต่างก็ให้องค์ประกอบที่แตกต่างกัน เพียงแต่เหล่านี้ถูกการตัดทอน เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างซึ่งโครงสร้างต้องประกอบด้วยรูปทรง จุดหมาย เรื่องราว และความสามารถในการสื่อสารความคิดออกมา ผู้วิจัย

เริ่มคิดโครงสร้างของภาพจากพื้นฐานที่ครบองค์ประกอบ โดยการวาดภาพร่างที่ประกอบด้วย การมองข้ามและการรับรู้และใช้ความสามารถที่มีถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่น่ามอง เพิ่มเติมการมีชีวิตชีวาด้วยการแต่งแต้มสีสันคำขาวที่ให้ความรู้สึกที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงการใช้ฟุ้งกันและโครงสร้างพื้นผิว รวมถึงการไล่ระดับสีที่ทำให้ผู้ชม ได้เกิดความรู้สึกแสดงออกทางงานศิลป์ที่ครบถ้วนและดูสบายตา การจัดลำดับระหว่างโครงสร้าง พื้นผิวกับโครงสร้างของภาพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะต้องคำนึงถึง “สัญลักษณ์” เฉพาะของรูปร่างนั้นๆ ซึ่งบางครั้งอาจต้องเน้นสัญลักษณ์ตัวอื่นด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่น และภาษาที่สื่อสารความหมายของภาพออกมาได้เป็นอย่างดี

ในด้านการแต่งแต้มสีสัน ผู้วิจัยไม่ได้เลือกใช้สีที่ฉูดฉาดร้อนแรง แต่เลือกใช้ลายเส้น ที่เป็นขาคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาพเพราะผู้วิจัยคิดว่าสีคำนั้นจะให้ลายเส้นที่งดงามและ ชัดเจน ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนอื่นต้องรักษาความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ค่อยๆ ทำภาพที่เลื่อนรางให้ชัดเจน โดยการสอดแทรกประสบการณ์และแต่งแต้มให้มีชีวิตชีวา

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงาน

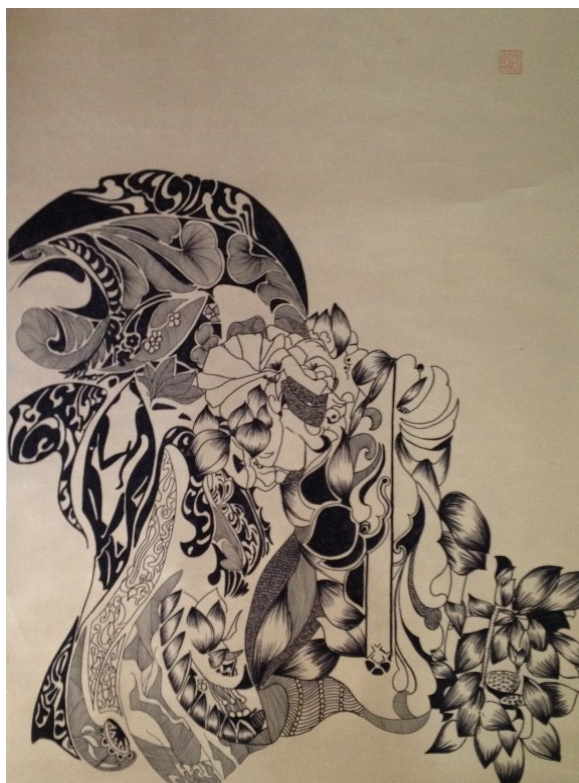
จากการศึกษาสามารถสร้างสรรค์และวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้างและเทคนิค ได้ดังนี้ ผลงานศิลปะชุดนี้ได้ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางความรู้สึกของมนุษย์ พร้อมทั้งมีการสอดแทรกความคิดผ่านการรวบรวมวัสดุ ทัศนคติและเทคนิคต่างๆ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผลงานที่ให้โครงสร้าง เนื้อหาและความรู้สึกที่ชัดเจนเป็นตัวตัดสิน

เทคนิคการวาดภาพทั้งหมดในผลงานชุดนี้เลือกใช้ ลายเส้น เพราะให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่น และแฝงไปด้วยความเปลี่ยนแปลง การวาดลายเส้นซ้ำๆ ถึงแม้จะให้ความรู้สึกที่ซ้ำซ้อนแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความละเอียดอ่อนที่ดูเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากรูปแบบลายเส้นที่หลากหลายได้สร้างจินตนาการและสร้างความรู้สึกทางจิตใจที่แตกต่าง

หากลายเส้นแนวนอนแสดงถึงความสงบ แนวตั้งแสดงถึงความสูงตระหง่าน เส้นเอียงแสดงถึงการเคลื่อนไหว เส้นลูกคลื่นแสดงการเคลื่อนไหว แสงรัวสีแสดงความกว้างขวาง เส้นโค้งแสดงความอ่อนไหว อ่อนนุ่มเหล่านี้แล้ว ผลงานทางศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยลายเส้นจึงให้อรรถรสที่หลากหลายและให้ความงามที่ลึกซึ้ง

การวิเคราะห์ผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 1

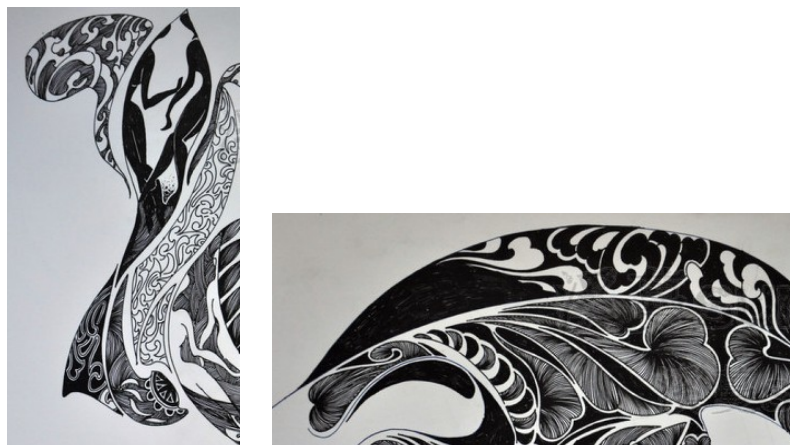

ภาพที่ 4-1 เห็นคุณเพียงเสียวก็สุขไปตลอด ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ

เทคนิคเป็นภาพลายเส้นสองมิติรูปดอกไม้ ใบไม้ และกิ่งก้านแบบนามธรรม กลีบดอกไม้ ด้านซ้ายเป็นรูปมนุษย์สองคน เป็นการแสดงความรักระหว่างหญิงชาย โดยรวมภาพออกแบบ ด้วยลวดลายที่พิถีพิถัน วางสมดุลให้เท่ากัน และใช้สีดำเป็นสีหลัก ใช้ฟุ้งกันและหมึกในการวาด ลายเส้นบนกระดาษไหมแบบโบราณของจีน โดยการลากเส้นยาวๆ อย่างมีลำดับ แสดงถึงการเคลื่อนไหวโดยการใช้ฟุ้งกันวาดภาพได้อย่างลงตัว

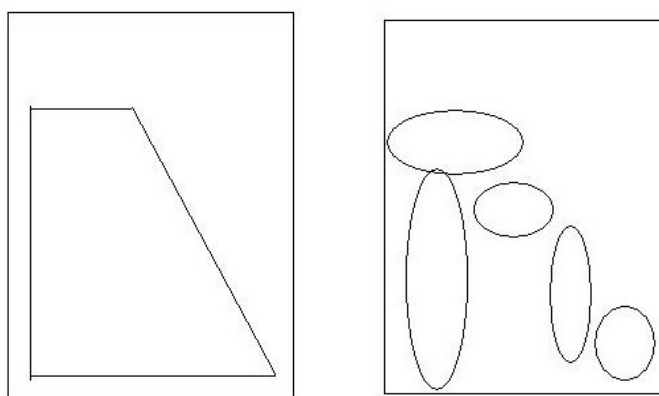
เจ็มนาฬิกาเปรียบเสมือนลูกศรที่อาบด้วยน้ำมันปัญญา ยิ่งตั้งมั่นเท่าใดก็ยิ่งได้แก่เงา ความฝันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อม หลายครั้งที่ต้องต่อสู้กับความผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วน แต่

โลกภายนอกกลับสงบเงียบเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และจะมีความลำบากสักเท่าไรที่จะเอาไปแลก เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นความสุขไปจนตายเพียงแค่แวบแรกที่ได้เห็น

ภาพที่ 4-2 การจัดองค์ประกอบภาพ

เป็นการแสดงผลงานภาพ 2 มิติ โดยใช้ลายเส้นเป็นหลัก มีแรงบันดาลใจมาจากดอก ใบ และก้านของต้นไม้อื่นๆ ลายเส้นมีลักษณะละเอียด ภาพนี้เน้นการจัดกลุ่มสีเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยมีรูปแบบคล้ายๆ เงาของมนุษย์โดยเน้นการเคลื่อนไหวและร่างกายทรวดทรงงอเอวที่อ่อนช้อย สวยงาม

ภาพที่ 4-3 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

จัดภาพโดยใช้รูปสามเหลี่ยม ที่มีโครงสร้างสมบูรณ์และให้ความสำคัญไปทางด้านซ้าย คล้ายๆ กับรูปสามเหลี่ยม 2 รูป โดยแบ่งครึ่งตรงกลางภาพให้ความรู้สึกที่ดูมั่นคงแต่แสดงถึงความอ่อนโยน

ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 4-4 การเปลี่ยนแปลงบนความสงบ ขนาด 21x30 เซนติเมตร เทคนิคภาพ 2 มิติ

ในภาพประกอบด้วยสัตว์ 3 ชนิดที่มีนิสัย ลักษณะและความหมายแฝงของสัตว์ที่แตกต่าง เป็นตัวอธิบายภาพ ใช้พื้นหลังสีดำเพื่อให้ภาพที่ได้มีลักษณะนูนและโดดเด่นขึ้น

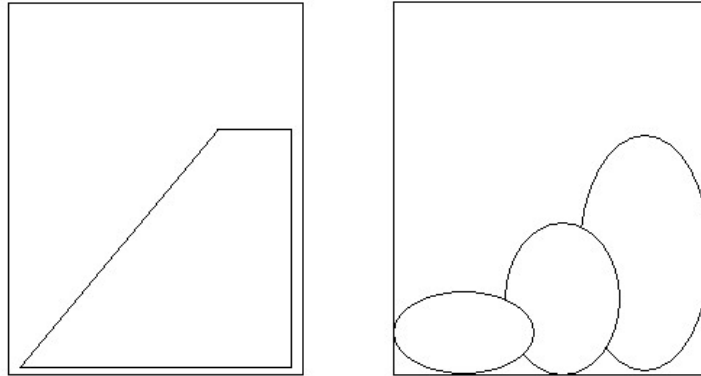

เนื้อหาของภาพเริ่มจากมุมซ้ายล่าง มีลูกนก นกฮูก และนกอินทรี ลูกนกให้ความหมายว่า การที่ไม่สามารถมีชีวิตได้โดยลำพัง นกฮูกคือความกระตือรือร้นไม่หลับไม่นอน ฉากหลังทาดด้วย สีดำแสดงจากภาพตอนกลางคืนซึ่งนกฮูกจะมองเห็นได้ดีกว่ามนุษย์ร้อยละเท่า ในสมัยกรีกโบราณ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเทพธรีนาและความหลักแหลม ส่วนนกอินทรีเป็นสัตว์ที่บินได้เป็นระยะ เวลานาน บินเร็ว ทำทางปราดเปรียว สง่า ปากโค้งและคูคูร้าย

ภาพที่ 4-5 การจัดองค์ประกอบภาพ

ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำสัตว์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3 ชนิดมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการลากลายเส้นด้วยมือมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนตัวสัตว์ที่เปรียบเทียบกับ ความเจียบสงบได้ชัดเจน แสดงความรู้ที่รับรู้และความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวได้ เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4-6 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

จัดเป็นการวาดภาพโดยใช้โครงสร้างรูปสามเหลี่ยม สร้างสรรค์ลงบนกระดาษไหม
แบบโบราณของจีน ลายเส้นหลักใช้สีขาวดำ ดูสะอาดตา องค์ประกอบของภาพสัตว์ทั้ง 3 ชนิด
มีความแตกต่าง แสดงถึงลวดลายที่มีโครงสร้างและทิศทางการแสดงออกที่ชัดเจน

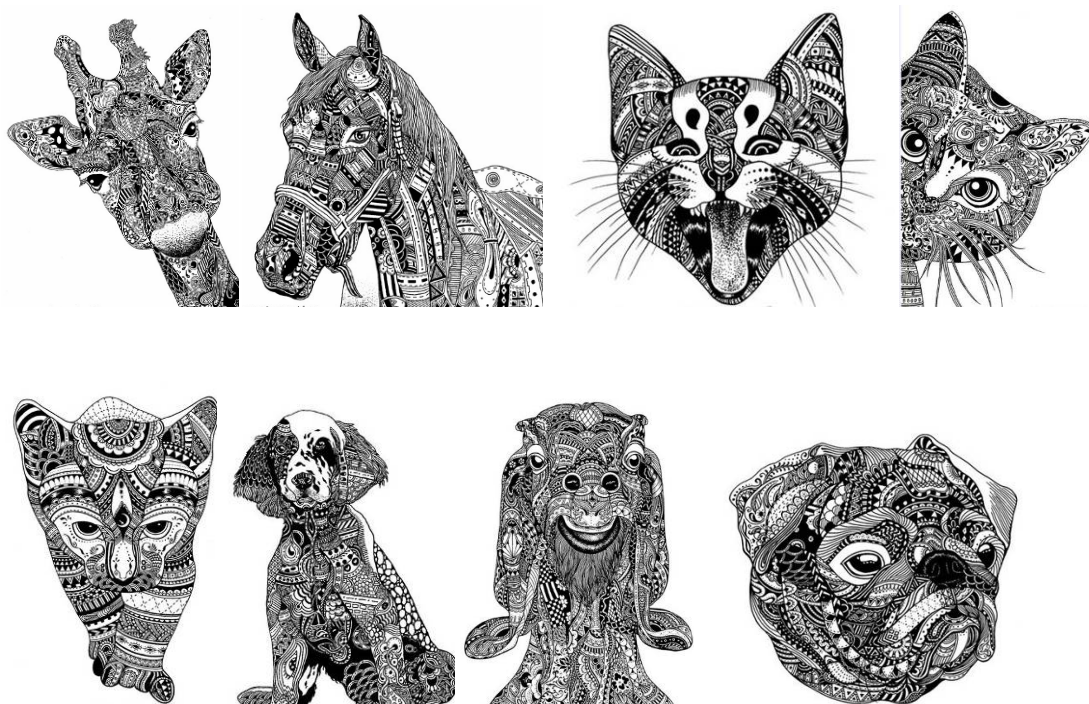
ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 4-7 เสียงแห่งการเคลื่อนไหว

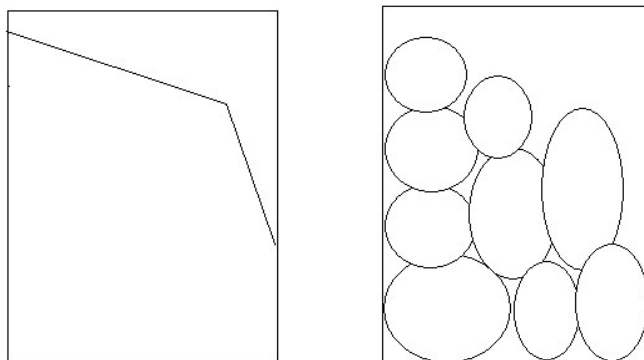
ใช้เทคนิคลายเส้นสองมิติ โดยนำสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตมาทำการสร้างสรรค์ใหม่และแต่งเติมลวดลายด้วยลายเส้นสีดำ เป็นภาพสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตมาทำการสร้างสรรค์ใหม่และแต่งเติมลวดลายด้วยลายเส้นสีดำ เนื้อหาแสดงถึงการเคลื่อนไหวของสัตว์ เช่น เดิน วิ่ง และกระโดดอย่างอิสระ โดยปราศจากการควบคุมและเป็นความงามที่ธรรมชาติได้มอบให้ ประกอบด้วยพลังและจิตวิญญาณที่สูงส่ง ในรูปประกอบด้วยสัตว์นานาชาติผ่านการปรุงแต่งด้วยจินตนาการของผู้วิจัย มีแมว สุนัข ยีราฟ และม้า แมวเป็นสัตว์ที่เชื่อง ฉลาดและมีชีวิตชีวาซึ่งในปัจจุบันถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักประจำบ้านและเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย แต่บางครั้งก็เอาแต่ใจ ยีราฟเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลก ดวงตาถลนกลมโต มองเห็นได้ในระยะไกล บางครั้ง

ยีราฟก็เป็นสัตว์สูงส่งที่เดี๋ยวตาย ม้าในอดีตถือเป็นสัตว์ใช้กำลังเพื่อการเกษตร ใช้ในการขนส่ง หรือ การทหาร มีความแข็งแรง อดทน และตอบสนองเร็ว

ภาพที่ 4-8 การจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพวาดชุดนี้ประกอบด้วยลายเส้นของสัตว์ 8 ชนิดที่แตกต่างมาประกอบกันเป็น กลุ่มภาพ โดยมีสัตว์ที่เหมือนกันอยู่ 1 ชนิด รวมภาพทั้งสิ้น 9 ภาพ ผลงานนี้ใช้วาดลายเป็น ตัวประดับลายเส้นที่ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ อีสระ ใช้การผสมผสานระหว่างลายเส้นของภาพ 2 ภาพ การวาดแบบสี่เหลี่ยม รวมถึงวงกลม เป็นต้น เป็นเหมือนความงดงามของบทเพลงแห่งธรรมชาติ และชีวิต

ภาพที่ 4-9 โครงสร้างการจัดกลุ่มภาพ

โครงสร้างของภาพเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้มือวาดลวดลายสัตว์ทั้งหมดโดยไม่อิงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาประกอบเป็นกลุ่มภาพ สร้างความรู้สึกประหลาดใจให้แก่ผู้ชมได้ดี ผลงานนี้ใช้ลายเส้นเป็นหลักในการวาดภาพ พื้นหลังใช้สีมืดทึบ เน้นเรื่องราวของภาพให้โดดเด่นและให้ผลทางความรู้สึกที่เข้มข้น ผลงานถูกสร้างบนกระดาษที่ทำจากข้าวแบบโบราณของจีน เมื่อทำเสร็จนำไปใส่กรอบ ใช้พู่กันและหมึกดำเป็นอุปกรณ์ในการวาด

ในความหลากหลายของภาษาศิลป์ การใช้เส้นถือเป็นรูปแบบการวาดที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบง่ายที่สุดแต่ก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาพที่สมบูรณ์ที่สุด การวาดภาพแบบนี้ยังคงเลียนแบบคุณสมบัติของวัสดุต้นแบบ แต่สอดแทรกคุณสมบัติทางเรขาคณิต

การสร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจ จิตใต้สำนึก ความเป็นจริงและความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความปรารถนาและความตั้งใจจนออกมาเป็นผลงาน 2 ชุด ดังนี้

การล้มลองประสบการณ์ทางด้านจิตใจอย่างลึกซึ้งซึ่งจากความฝันหรือจิตใต้สำนึก จะทำให้งานศิลปะเป็นเหมือนภาพที่มองเห็นไม่เป็นไปตามตรรกะหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรม แต่ความคลาดเคลื่อนนี้ทำให้ได้ผลงานพื้นที่เวลาและการเคลื่อนที่ทางกายภาพของเวดล้อมที่สมดุล

แรงบันดาลใจจากจิตใต้สำนึก เป็นเหมือนจินตนาการ ความฝัน หรือแม้กระทั่งภาพหลอนก็ได้ เป็นแหล่งของการสร้างศิลปะที่แสดงความแน่นอนหรือการหลุดพ้นจากสถานการณ์ความจริงทางจิตวิทยา ซึ่งการก่อตัวของรูปแบบเฉพาะจากจินตนาการนี้ ได้สร้างกลยุทธ์

ของความคิดที่สอดแทรกวิสัยทัศน์จากมุมมองอื่นที่เป็นการแสดงอารมณ์ของผู้สร้างภาพวาดให้ปรากฏต่อสังคมได้ดี

แรงบันดาลใจจากจินตนาการที่จะนำมาสร้างมุมมอง หรือการโน้มน้าวใจมนุษย์ให้เอนเอียงไปตามความปรารถนา ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ รวมถึงการขจัดอุปสรรคของเหตุผล ส่งผลให้เกิดเสรีทางความคิดเกิดเป็นภาพวาดสมบูรณ์แบบ

การสร้างผลงานภาพวาดจากจินตนาการที่ขุดเยี่ยมและการใช้ทฤษฎีทางความคิดจากการสร้างงาน จะส่งผลให้จิตใต้สำนึกได้รับการพัฒนาไปอย่างอิสระ ซึ่งผลงานศิลปะที่ได้จะปราศจากความกลัวและความตระหนักรู้ทางด้านต่างๆ

ในรายละเอียดเรื่องของความฝันและจินตนาการนี้ โดยเฉพาะการเน้นด้านความรู้สึกให้ผลงานแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน

สังคมและชีวิต ถูกกักเซาะด้วยความฝันอยู่ตลอดเวลา แต่ทุกวันก็มีมนุษย์ถูกดับความหวังเล็กๆ เหล่านั้นลงด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องดิ้นรนเพื่อต่อต้านไม่ให้ความฝันสุดท้ายที่ถูกฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจถูกทำลายลง

ผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 4-10 ความปรารถนา-ปาก

ผลงานชิ้นที่ 5

ภาพที่ 4-11 ความปรารถนา-ตา

ผลงานชิ้นที่ 6

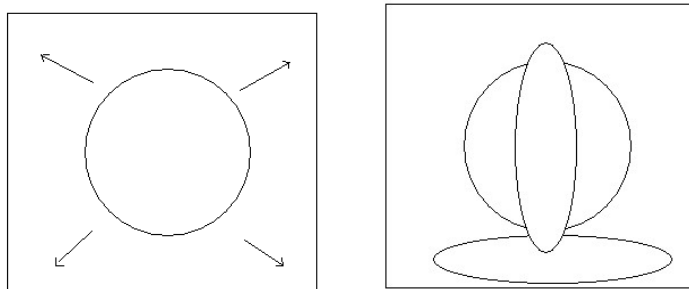

ภาพที่ 4-12 ความปรารถนา-ดอกไม้

ผลงานทั้งสามชิ้นนี้ เป็นผลงานนามธรรม ใจกลางภาพเป็นรูปใบหน้าสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียด ร่างกายของผู้หญิงที่แปลกตามีมือ ทำท่าง และร่างกายพอมบาง มีความหลากหลายของตำแหน่งเต้านม กระเพาะอาหาร ต้นขา เป็นภาพการแสดงความรู้สึกกังวลของมนุษย์และความหวาดกลัว การแสดงออกของอารมณ์บ้าวิุ่นวาย แต่ก็บ่งบอกถึงความสงบ

ผลงานแสดงถึงความเหงาภายในใจ การตายและเนื้อหาอื่นๆ อีกทั้งสื่อถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมนุษย์ ภาพผู้หญิงที่ถูกปรุงแต่งจนบิดเบือนเกินจริงเป็นการชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกสงสัย และนี่ก็ถึงความไม่แน่นอนของชะตากรรม เช่นเดียวกับภาพสามมิติที่บิดเบี้ยวให้ความรู้สึกของความมั่นคงแต่หวาดกลัวของผู้คน สะท้อนให้เห็นถึงภาพวาดจิตวิญญาณของความลึกซึ้งของความลับสนและการรับรู้ที่มีอยู่ของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม

ภาพที่ 4-13 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

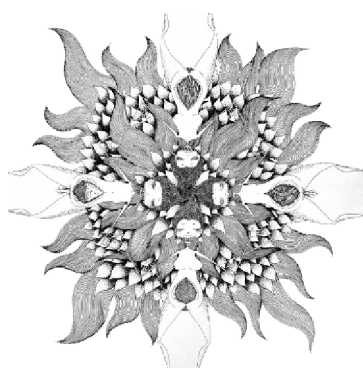
ใช้โครงสร้างรูปวงกลมเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งให้ความรู้สึกกลม สมบูรณ์แบบ กึ่งกลาง และการเคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นโครงสร้างที่พบเห็นได้ทั่วไป การแสดงออกของภาพ เป็นแบบเต็มเต็ม ผสมผสาน และการพรรณนาเกินจริง

การวาดรูปซ้ำกันซ้ำๆ เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความลึกซึ้งที่แสดงระดับความลึก ทางจิตวิญญาณของการต่อสู้และความวิตกกังวลของผู้วิจัยเอง ในขณะที่เดียวกันก็แสดง ความแข็งแกร่งในตัวเองและการเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อม โดยรอบจากความรู้สึกของ ความหวาดกลัวจากจินตนาการและความจริง เต็มไปด้วยความตึงเครียดของชีวิต โดยใช้สีดำและ สีขาวเป็นตัวแสดงอารมณ์สีนหัง

ผลงานชิ้นที่ 7

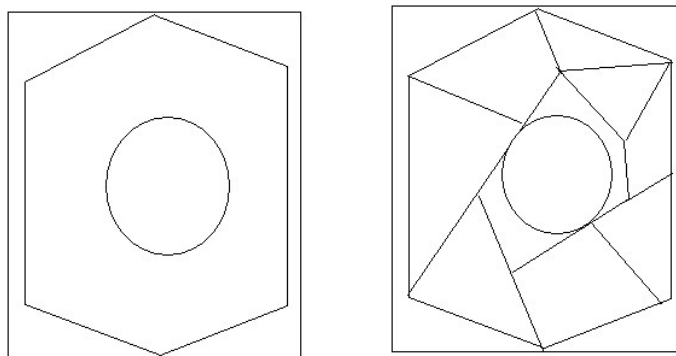

ภาพที่ 4-14 สูดข้าว-ดีใจและเสียใจ

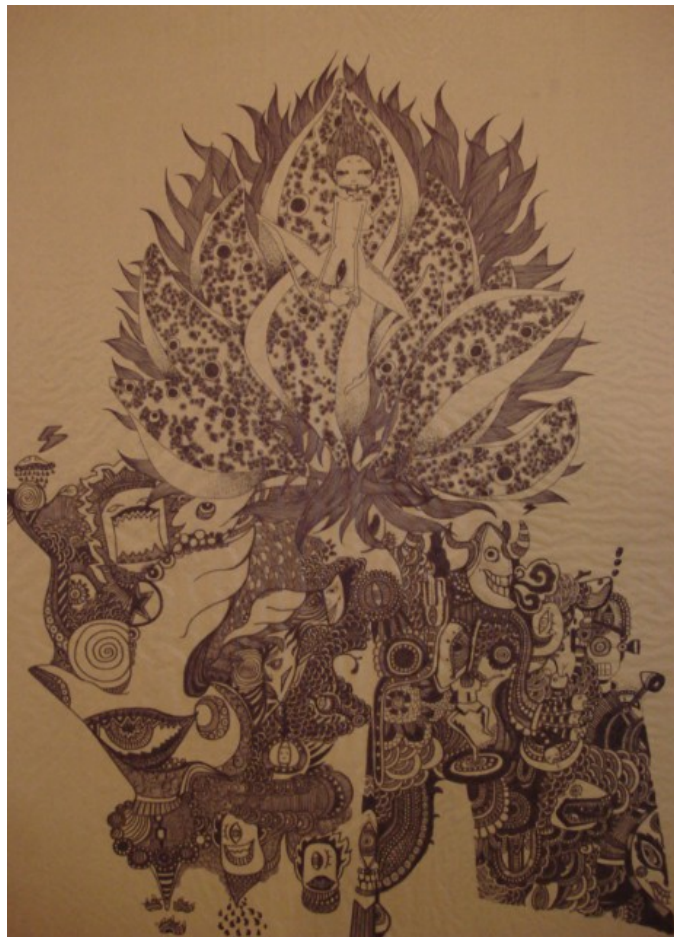
ภาพที่ 4-15 การจัดองค์ประกอบภาพ

ผลงานนี้ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง คือใจกลางภาพเป็นรูปวงกลมคล้ายภาพคน 4 คน โดยให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน ด้านนอกนับจากกึ่งกลางถูกโอบล้อมเป็นรูปวงกลมที่แสดงอารมณ์มนุษย์ในด้านต่างๆ อาทิ ความหวาดกลัว เจ็บปวด ความโศกเศร้าเสียใจ และด้านนอกสุดประกอบด้วยภาพแห่งความปิติ ดีใจ และมีความสุข เป็นต้น

ภาพที่ 4-16 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

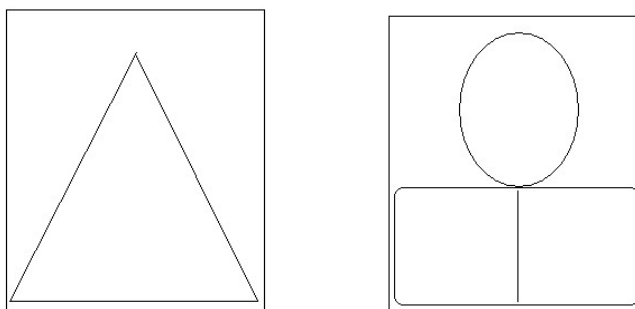
ผลงานชิ้นที่ 8

ภาพที่ 4-17 สุขใจ-ความสุขความทุกข์

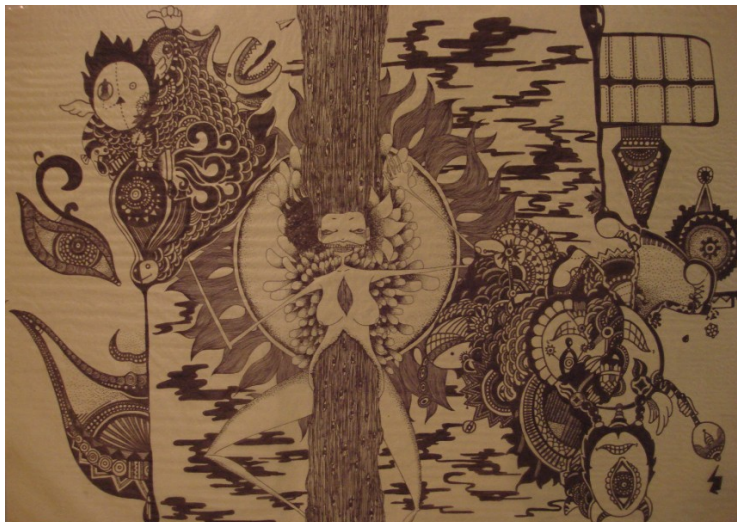
ภาพที่ 4-18 การจัดองค์ประกอบภาพ

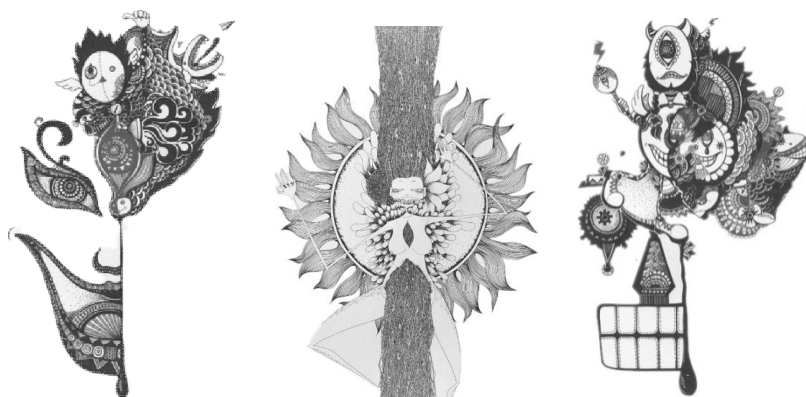
ภาพที่ 4-19 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

โครงสร้างภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ดูมีความเสถียร เหมือน พีระมิดของอียิปต์โบราณ
ที่ดูคล้ายซุ้ม โดยรวมคงความรู้สึกเคร่งขรึมที่สูงตระหง่าน

ผลงานชิ้นที่ 9

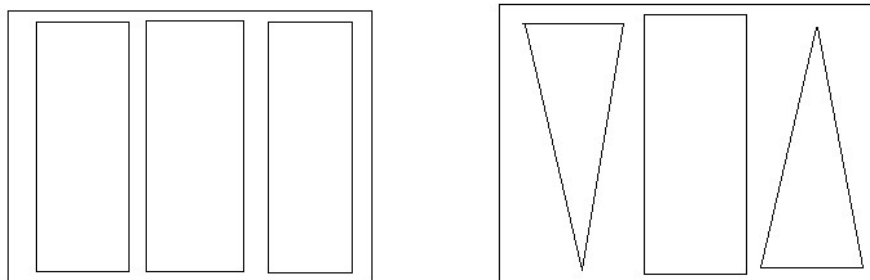

ภาพที่ 4-20 สูดข้าว-ความชอบและความขมขื่น

ภาพที่ 4-21 การจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพวาดชุดนี้เป็นการรวมภาพจากสองภาพเป็นหนึ่งภาพ และที่สำคัญคือการแสดงผลทางจิตวิทยา มีเนื้อหากล่าวถึงความปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขทุกวัน

ภาพที่ 4-22 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

โครงสร้างภาพที่เรียงตามลำดับในแนวดิ่งมักจะให้ความรู้สึกถึงความสูง ความหวัง โดดเด่น บริสุทธิ นำเกรงขาม เป็นต้น โครงสร้างภาพชุดนี้สามารถให้อรรถรสในการมองภาพที่หลากหลายมุมมอง แตกต่างไปตามจินตนาการและความรู้สึกของผู้ชมแต่ละคน ในขณะเดียวกัน ยังเลือกใช้โครงสร้างภาพแนวดิ่งที่มีลำดับความสูงต่ำและยาวสั้นที่แตกต่าง ก่อให้เกิดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและการรวมกลุ่มองค์ประกอบทางศิลปะที่ให้ผลลัพธ์ทางอรรถรสที่ดี

เนื้อหาภาพชุด สูดข้าว กล่าวถึง กิจกรรมที่เกิดจากจิตใจสำนึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของกิจกรรมทางจิตที่หลากหลายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายและจิตวิญญาณแข็งแกร่ง เช่น ความกล้า ความสุข เสรี กล้า ความรุนแรง แต่มนุษย์ก็พยายามปราบปรามด้วยอารมณ์ในใจได้เสมอ

การสร้างภาพวาดผ่านจินตนาการที่หลากหลายและผสมผสานจินตนาการที่เกินจริงเพื่อเปรียบเทียบระหว่างความเป็นจริงของความงามที่เป็นจริงและเท็จ ดีและความชั่ว ความอัปลักษณ์ และงดงาม ทำให้การทำงานดูเหมือนจะห่างไกลจากความเป็นจริงที่เปิดเผยมากขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 10

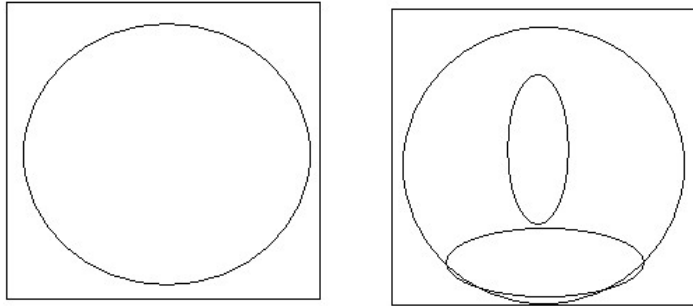
ภาพที่ 4-23 ผสาน

ศิลปะมีบทบาทต่อความคิดของมนุษย์โดยตรงเพราะผลงานที่ได้ล้วนเป็นการสะท้อนกิจกรรมทางความรู้สึกของมนุษย์ทั้งสิ้น ภาพวาดนี้เป็นการพรรณนาร่างกายมนุษย์ที่เกินจริง เป็นความคิดที่เปิดโลกทัศน์สู่ความฝันและจินตนาการอย่างแท้จริง ภายในภาพประกอบด้วยรูปคนสองคนที่มีท้องติดกัน กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่มีต่อกัน ตามคำบอกเล่าของคนโบราณที่ว่า “โลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้อยู่กันเป็นคู่”

มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการความรัก ความเอาใจใส่และการดูแลจากเพศตรงข้ามเสมอ ในพื้นฐานธรรมชาติเมื่อมนุษย์เพศหญิงและเพศชายอยู่ด้วยกันจะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ อยู่ตลอดเวลา และความเป็นมนุษย์จะคงยืนหยัดไม่มีวันดับสูญสลาย เพราะมนุษย์สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้แต่การสร้างมนุษย์ด้วยตนเอง

ภาพนี้ใช้เทคนิคลายเส้นเล็ก คูละเอียดตา และเน้นที่ใจกลางภาพให้ชัดเจนด้วยการออกแบบเป็นรูปวงกลม พื้นหลังของภาพใช้สีดำเพื่อเน้นให้ภาพมีลักษณะนูนออกมา

ภาพที่ 4-24 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

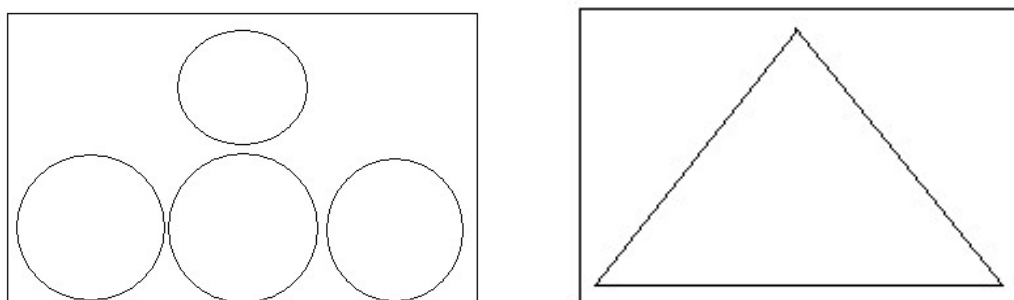
วงกลมเปรียบเสมือนการเติมเต็ม ความสมบูรณ์แบบ และผลแห่งการเคลื่อนไหวและไม่หยุดนิ่ง ผิวเผินแล้วโครงสร้างดูเป็นแบบธรรมดาแต่ให้ผลทางความรู้สึกที่แตกต่าง ซึ่งเป็นการรวมจุดภาพและดึงดูสายตาของผู้ชมผลงานให้จดจ่ออยู่ที่กลางภาพ

ผลงานชิ้นที่ 11

ภาพที่ 4-25 รวมวิญญาน

วิญญาน คือ การรับรู้ในรสสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะป็นรูป รส กลิ่น เสียง หรือสัมผัส เนื้อหา
 ภาพนี้ เป็นภาพการผสมผสานและหลอมรวมอารมณ์ของภาพวาดและผู้วิจัยให้ออกมาเป็นหนึ่งภาพ
 แสดงความหมายนามธรรมถึงการหล่อเลี้ยงโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย มีเกิดและมีดับ
 อยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความสัมพันธ์ของวิญญานที่วนเวียนอยู่ทั้งในโลกแห่งปัจจุบันและ
 อนาคต พร้อมทั้งการรอคอยและการค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์

ภาพที่ 4-26 โครงสร้างและการจัดกลุ่มภาพ

โครงสร้างภาพใช้รูปแบบสามเหลี่ยม โดยนำภาพในชิ้นงานอิสระก่อนหน้ามาจัดเรียง
 องค์ประกอบรวมกันและกลายเป็นภาพเดียว

บทที่ 5

สรุป

อภิปรายผลการศึกษา

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของจิตรกรโดยทั่วไปมักสอดแทรกด้วยบรรยากาศทางความคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยจิตรกรมีหน้าที่เชื่อในแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เพราะการสร้างสรรค์งานของจิตรกรที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักจะมีแรงบันดาลใจและจินตนาการ

จากการศึกษาทฤษฎีของนักทฤษฎีอย่างเลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) และศิลปะลายเส้นของปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) และผลงานของฌอง ดูบิวเฟต์ (Jean Dubuffet) พออนุมานได้ว่า ศิลปะคืองานที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือวัฒนธรรม ผลงานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล ไม่จำเป็นต้องมีแบบแผน ไม่จำเป็นต้องมีแต่จะต้องมีความสวยงาม แต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ จินตนาการและการสร้างสรรค์ คุณค่าของงานศิลปะดั้งเดิมจะสามารถนับเป็นศิลปะได้หรือไม่ มาร์เซล ดูฌองป์ (Marcel Duchamp) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า “อะไรที่ศิลปินบอกว่ามันเป็นงานศิลปะ มันก็ต้องเป็นงานศิลปะตามที่ศิลปินบอก” ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างหมายถึง จินตนาการและการสร้างสรรค์ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะนั่นเอง

งานศิลปะไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของชีวิตคนในสังคมแต่ยังเป็นการตกผลึกทางความคิดของจิตรกรผู้นั้น จิตรกรคือผู้ที่นำความแปลกใหม่ผสมผสานเข้ากับสิ่งที่ค้นพบในชีวิต และสร้างสรรค์ให้สิ่งนั้นออกมาเป็นผลงานที่ดูงดงามและทรงคุณค่าสืบต่อไปนานเท่านาน

จิตรกรมักจะสร้างผลงานภาพวาดที่มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ ซึ่งความทรงจำในวัยเด็ก ความฝัน และศิลปะก็ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจสำนึกของจิตรกรในการสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อมีสติและเหตุผลที่จะผ่อนคลายหรือควบคุมจิตใจสำนึกและแรงบันดาลใจให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ ผลงานภาพวาดที่สร้างขึ้นก็จะเปรียบเสมือนบ้านที่ช่วยให้จิตรกรหลบหนีความเป็นจริงว่าเขาไม่ได้รับความพึงพอใจและก้าวเข้าสู่โลกของจินตนาการของตัวเองในที่สุด

กระบวนการความคิดทางศิลปะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตในสังคม เป็น การรวบรวมและระดมศักยภาพของตนเองที่มาจากแรงบันดาลใจและจินตนาการในเชิงบวก รวมถึงการมองโลกในต่างมุมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างรอยยิ้มและ ความสุขให้แก่ผู้ชม

จินตนาการของผู้วิชัยมักเป็นสิ่งที่ค้นพบได้โดยบังเอิญ ซึ่งความบังเอิญนี้เรียกได้ อีกอย่างว่าเป็นแรงบันดาลใจขั้นพื้นฐาน มันเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่จดจำนึกได้มอบให้กับผู้วิชัย การรวบรวมและวางแผนกระบวนการสื่อความหมายด้วยการใช้เทคนิคลายเส้นที่แตกต่าง ทำให้ ผู้วิชัยพิสูจน์ได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์ มีผลต่อ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลายเส้นของผู้วิชัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

จินตนาการเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามค้นหาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หลายครั้งที่ การค้นพบนั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง และหลายครั้งที่ทำให้ท้อแท้และเบื่อหน่าย แต่เหตุผลที่ทำให้ไม่วางมือคือการคาดหวังโอกาสและความก้าวหน้าทางความคิด กฎหลัก ของศิลปะที่การกล้าทำลายความกลัว ความรู้และวิสัยทัศน์ แต่ให้ยึดมั่นในอิสระทางความคิดและ จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีความหมายต่อผู้ชมทุกคน

ประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นตัวจุดดึงทำให้ผู้วิชัยได้พบรูปร่างและ รูปทรงที่แปลกใหม่ และมีโครงสร้างทางศิลปะที่สวยงามอยู่ในตัวของมันเอง และสุดท้ายยังทำให้ ได้ค้นพบความหมายและความลงตัวที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีขั้นตอนในการสร้างผลงานชุดนี้ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของสิ่งที่เป็นจริงผสานกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และเนื่องด้วยผู้วิชัยเป็นคนต่างชาติจึงได้นำแนวทางและอาศัยความรู้ลึกที่สอดคล้องกันของปัจจัย การปฏิบัติงานในท้องถิ่นที่ตนอยู่ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผลงานที่ออกมา ไม่ว่าจะ เป็น การวาดลายเส้นด้วยพู่กัน รูปร่าง รูปทรง โครงสร้างของภาพ มีการประยุกต์ใช้ร่วมกันและเป็น ปัจจัยสำคัญในการสร้างผลงานชุดนี้

ภาพวาดของผู้วิชัยคือความต่อเนื่องของทัศนคติและความรู้สึกของชีวิต เลือกใช้เนื้อหา ที่เป็นภาษาสัญลักษณ์ การบิดเบือนรูปร่างจริง และสำหรับผู้วิชัยแล้วมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง ภายในจิตใจ โดยนำความคิด ความฝันและจินตนาการออกมาเล่าสู่กันฟังผ่านปลายพู่กันนั่นเอง

ขั้นตอนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายเส้นชุดนี้ ผู้วิจัยต้องทำลายกรอบความเป็นจริงและความคิดเพื่อสนับสนุนให้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และอิสระของคุณได้ทำงานอย่างเต็มที่ ขั้นตอนแบบนี้เรียกว่า “รูปแบบความคิดใหม่” พยายามหลุดออกจากความจำกัดทางประสบการณ์และพลังความคิด เน้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างของภาพ รูปแบบ สี สัน หรือปัจจัยการวาดภาพด้านอื่นๆ ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ผลงานของผู้วิจัยมีเอกลักษณ์และเป็น โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย

หากมองในด้านวัฒนธรรม การแสวงหาศิลปะที่แปลกใหม่หรือมีรสชาติทางสมัยนิยมหรือองศาทางความคิดที่แตกต่าง เป็นกรอบที่ขังดวงล้อมเอาไว้ เพื่อมุ่งเน้นให้ศิลปะเป็นกิจกรรมในการกระตุ้น กระตุก ก่อความสติปัญญาให้คนเราใฝ่ดิ้นงมและแสวงหาความจริงในที่สุด

ลักษณะการวาดลายเส้นภาพ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกแบบเรียบง่าย ชัดเจน แสดงรายละเอียดสมบูรณ์ถูกต้องของสิ่งนั้นๆ ได้ดี ในผลงานชุดนี้แบ่งออกเป็นสิ่งมีชีวิตพวก นก ปลา พืช และสิ่งที่มีจินตนาการเป็นตัวสร้างขึ้น แต่ทุกอย่างล้วนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้วิจัย โดยลักษณะของการวาดลายเส้นจะยึดภาพร่างเค้าโครงอย่างนั้นของเส้น รูปวงกลม รูปเหลี่ยม เป็นการ และจัดรูปร่าง เพื่อสะดวกในการเน้นภาพ

การสร้างสรรค์

ภูมิหลังการสร้างสรรค์งานศิลปะและหัวข้อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในชุดนี้ได้สร้างความทรงจำที่ดีให้ผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคหรือการแสดงความหมาย

ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมีทั้งหมด 5 ชุด 11 ชิ้น ได้แก่ ภาพเห็นคุณเพียงเสียวก็สุข ไปตลอด ภาพการเปลี่ยนแปลงบนความสงบ ภาพเสียงแห่งการเคลื่อนไหว ภาพความปรารถนาปาก ความปรารถนา-ตา ความปรารถนา-ดอกไม้ ภาพสุขชั่ว-จิตใจและเสียวใจ ภาพสุขชั่ว-ความสุขและความทุกข์ ภาพสุขชั่ว-ความชอบและความขมขื่น ภาพผसान และภาพรวมวิญญูณาน

องค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้ค้นพบความหมายและความงดงามที่แท้จริงของศิลปะลายเส้น การคิด การสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติจนกลายเป็นผลงานจริง ถือเป็นขั้นตอน

ของการสร้างสรรค์ผลงานที่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ จินตนาการและความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางผลงาน สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ประสบการณ์ที่แตกต่างของทั้งในประเทศไทยและจีน ทำให้ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบ

ผลงานที่ผู้วิจัยสร้าง ส่วนใหญ่สะท้อนถึงความเป็นจริงที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน ที่มีทั้งเรื่องดี เรื่องเลว เรื่องสุข และเรื่องทุกข์ ผ่านภาพสาวน้อยรูปร่างผอมบาง ให้ความรู้สึกที่สามารถตอบสนองต่ออารมณ์และเจตนาที่ผู้สร้างต้องการแสดงออก ความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างภาพที่สื่อออกมา โดยพลังของภาพ การเลือกใช้เทคนิค รวมถึงกระบวนการสร้างภาพวาดและการควบคุมความเป็นอิสระให้ได้ต่างก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญทั้งสิ้น

โครงสร้างและรายละเอียดของภาพต่างก็มีความสำคัญเท่ากัน ซึ่งโดยหลักการแล้วจะมีรายละเอียดรวมกันอยู่ในภาพ บางครั้งการวาดภาพก็มีข้อจำกัด โดยหวังจะให้ผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นมีความสอดคล้องและประกอบด้วยปัจจัยสำคัญของภาพทั้งหมดสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของผู้วาดได้เป็นอย่างดี และต้องการรวบรวมและประสานความอิสระทั้งหมดเข้าด้วยกันถึงจะเรียกว่าเป็นผลงานจิตรกรรมที่สมบูรณ์

บรรณานุกรม

- น. ณ ปากน้ำ. (2540). *คำถาม-คำตอบ ศิลปะไทย*. กรุงเทพฯ: สารคดี.
- ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง. (2555). *ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณะประชาชนจีน*. วันที่ค้นข้อมูล 17 เมษายน 2555, เข้าถึงได้จาก <http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/thai-china>.
- อับดุลสุโก ดินอะ. (2555). *ความจริงของชีวิต 2*. วันที่ค้นข้อมูล 4 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net>.
- Chi, K. (2005). *Western Theoretical Artistic Journal: Ancient Greek to 20 Century*. JiangSu: Educational.
- Cudworth, R. (1678). *The True Intellectual System of the Universe*. New York: Gould & Newman. Human Education & Technology Company. (2555). *ศิลปะการเขียนพู่กันจีนและรัตนะทั้งสี่ในห้องหนังสือ*. วันที่ค้นข้อมูล 17 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก <http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson09/6.html>.
- Tong, Q. B. (1993). *Modern Psychological aesthetics*. China: Social Science.
- Walter, R. H. (2001). *Modern European Artistic Theories*. China: Guangxi Normal University.
- Xu, H. (2009). *The Irresistible Magic Power in Artistic Creation*. Master's thesis, Department of Fine Art, East China Normal University.