

บทคัดย่อ

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านทัศนศิลป์ของศิลปินร่วมสมัย ในประเทศไทย	พ.ศ. ๒๕๕๒	อภิศักดิ์ สมนจิต
---	-----------	------------------

โครงการวิจัย เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านทัศนศิลป์ของศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทย(The Path to Success in the Visual Arts for Contemporary Artists in Thailand) นั้นจัดทำขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมแนวคิดประสบการณ์ในการดำเนินอาชีพของศิลปินชั้นเลิศ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในอาชีพของศิลปิน ตลอดจนค้นหารูปแบบการจัดการทางด้านศิลปะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ด้านทัศนศิลป์ของศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทย มีการตั้งเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อทำการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความคิดเห็น กลุ่มศิลปิน นักศึกษา ผู้ชมงาน ผู้จัดการหอศิลป์ ภัณฑารักษ์ ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน ๑๐๐ คน ผลการวิจัยชี้ว่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จและศิลปินที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ ศิลปินมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบและความคิดใหม่ๆได้ รองลงมาคือศิลปินมีความรู้ สัมผัสประสบการณ์ในการสร้างผลงาน และสุดท้ายคือ ศิลปินได้แสดงผลงานในระดับนานาชาติ ซึ่งแบบสำรวจดังกล่าวยังระบุคุณสมบัติของศิลปิน ที่กลุ่มประชากรคิดว่าประสบความสำเร็จคือมีผลงาน มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น มีการส่งมอบความรู้ประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องและตรงกันกับ ศิลปินตัวอย่างที่ผู้วิจัยคัดเลือกเพื่อศึกษา คือ ถวัลย์ ดัชนี นาวิณ ลาวัลย์ชัยกุล และอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งศิลปินทั้งสามท่านมีความหลากหลายในแง่วิธีการนำเสนอ ผลงาน อายุ ประสบการณ์ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประเด็นความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเอกลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกับผลงานศิลปะ และโครงการศิลปะได้อย่างเป็นรูปธรรม ประสบความสำเร็จในอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

ในการวิจัย พบว่าศิลปินแต่ละท่านนั้นนอกเหนือจากความโดดเด่นด้านผลงานแล้วยังมีบุคลิกที่มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพศิลปิน ผลงานที่สร้างขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการสั่งสมของ ข้อมูล ความรู้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้สรุป **เส้นทางสู่ความสำเร็จ ในรูปแบบของ 2HO (ทูเอชโอ)** ซึ่งประกอบไปด้วย 2H – Heart และ Head คือการใช้หัวใจและความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จากนั้นจึงทำให้เป็นรูปธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ

O – Organization โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ บุคลิกภาพ และเรื่องการบริหารการตลาดมาประกอบและนำเสนอแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมเพื่อให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะคติแง่บวกของศิลปินรุ่นใหม่ต่อประเด็น การบริหารจัดการ ตลอดจนนำไปประยุกต์สร้างเส้นทางในวิถีของตนเองอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ **สู่ความสำเร็จในอาชีพ “ศิลปิน”**

ABSTRACT

The research entitled “The Path to Success in the Visual Arts for Contemporary Artists in Thailand” investigates the paths to professional success and public recognition for visual artists. Through collaboration with young artists who are still studying in universities or have graduated, this researcher has found that most of them desire an artistic career and integration of art into their lives. In many foreign countries, by comparison, systems, organizations, and personnel, such as curators, critics, art journalists, and collectors, have been well established to support artistic and aesthetic development in their countries. This research focuses on management know-how to help Thailand’s new artists, so that they might be well prepared for the professional world. With strategies to refine their talents, to manage new knowledge, and to present their work effectively, new artists will be able to keep up with movements and changes in the art world and other related circles.

This researcher has conducted a survey of 100 artists, students, visitors to art exhibitions, gallery managers and curators (with survey forms and telephone interviews) on the subject of the key to success of artists and those that they consider to be successful artists. It has been found that keys to success are: unique ideas and presentations; experience that contribute to the creative process; and participation in international exhibitions. The focus group describes artistic success as local and international reputation, innovation, and experience, which are all qualities of the select group of artists discussed in this research, namely Tawan Duchanee, Apichartpong Verasettakul and Navin Lawanchaikul who are all versatile in their presentation and are able to enrich their unique works of art through experience. Well-versed in artistic knowledge and recognized domestically and internationally, these artists owe their success to their management skills. They have set great examples for new artists to follow in their ways of self-actualization, presentation of their work, constant pursuit of knowledge, studies of language and other subjects of their interests which can provide basic material for their artistic creation. This research presents a model to success known 2HO. It comprises of “2 H” namely *Heart* and *Head* which are essential ingredients for artistic creation. Then they are concretely strengthened by *O – organization*. In addition concepts of knowledge management, personality and marketing strategies are analyzed so as to construct a concrete guideline for young artists and enable them to adopt a more positive attitude towards marketing and can personalize their way of presenting their creativity effectively, keeping up with changes in today’s world and their artistic career can develop into a secure and well-respected one.