

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทยและ 3) เพื่อนำเสนอปัจจัยความสำเร็จในการเปิดตลาดศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยและตลาดโลก ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์กลุ่มศิลปินศิลปะร่วมสมัยจำนวน 15 ท่าน และได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการประเมินผลงานศิลปะ จำแนกตามประเภทของผลงาน ตามหลักทัศนธาตุ หลักสำคัญของการออกแบบ และรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัยที่ปรากฏในหอศิลป์ และนิทรรศการงานศิลปะ จำนวน 252 แห่งมีผลงานศิลปะทั้งสิ้น 1,007 ชิ้นงานโดยการวิเคราะห์เนื้อหา คำร้อยละความถี่ และการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบปัจจัยความสำเร็จ

ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องตลาดศิลปะร่วมสมัยในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก เมืองชิคาโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา พบว่า ตลาดศิลปะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ตลาดศิลปะระดับเริ่มต้นสำหรับศิลปินที่เริ่มต้น 2) ตลาดศิลปะระดับกลางสำหรับศิลปินที่กำลังมีชื่อเสียงราคาไม่สูงนัก และ 3) ตลาดศิลปะระดับสูงของศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว โดยแบ่งประเภทของผู้ที่ซื้องานออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ผู้สะสมงานอิสระ 2) ตัวแทนขายงานศิลปะ และ 3) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งการตัดสินใจในการซื้อขายงานศิลปะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้องานศิลปะ โดยพิจารณาจาก 1) วัตถุประสงค์ของผู้ซื้อผลงานศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นโดยใคร 2) ชื่อเสียงของศิลปินและประวัติของศิลปิน 3) การกำหนดราคาของผลงาน 4) ตัวแทนในการซื้องาน 5) วิธีการชำระเงิน

2. ผลงานของศิลปินศิลปะร่วมสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกา จำแนกตามทัศนธาตุ พบว่า ศิลปินในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และชิคาโก ผลิตผลงานศิลปะโดยใช้เส้น แสงและเงาที่อาศัยหลักการขัดแย้ง ศิลปินในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเมืองชิคาโกผลิตผลงานศิลปะที่เน้นรูปร่างและรูปทรงอิสระ พื้นผิวมีลักษณะลวดตา 2 มิติ และใช้สีที่ขัดแย้งกันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเมืองนิวยอร์กศิลปินผลิตผลงานศิลปะที่ใช้รูปร่างและรูปทรง มีลักษณะความเป็นอินทรีย์รูป พื้นผิวมีความขัดแย้งและใช้สีที่กลมกลืน ศิลปินในเมืองนิวยอร์กและชิคาโก ผลิตผลงานศิลปะที่มีพื้นที่ลักษณะ 2 มิติ และใช้โทนสีวรรณะร้อนเป็นส่วนใหญ่ แตกต่างกับมลรัฐแคลิฟอร์เนียผลิตผลงานศิลปะที่ใช้โทนสีวรรณะเย็น

3. ผลงานของศิลปินศิลปะร่วมสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกา จำแนกตามหลักการออกแบบ พบว่า ทั้ง 3 แห่ง คือ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และชิคาโก ที่ผลิตผลงานศิลปะ ไปในทางเดียวกัน คือ แสดงความเป็นเอกภาพที่ผ่านการตัดกันและเชื่อมโยง ใช้ดุลยภาพซ้ายขวาเท่ากันโดยความรู้สึก แสดงสัดส่วนที่มีความแตกต่างกัน ใช้จังหวะอย่างต่อเนื่อง และการทำซ้ำของสิ่งที่คล้ายกัน สำหรับความกลมกลืนและการลดหลั่น ผลงานของศิลปินในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองชิคาโกใช้ลักษณะการสร้างสรรค์ที่เหมือนกัน คือ ใช้ตัวเชื่อมในเรื่องของความกลมกลืน และการลดหลั่นกับ

ทิศทาง แตกต่างกับเมืองนิวยอร์ก ที่ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยแสดงถึงความกลมกลืน และการลดหลั่นกับความเคลื่อนไหว

4. ผลงานของศิลปินศิลปะร่วมสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกา จำแนกตามตามรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย พบว่า ศิลปินในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองนิวยอร์ก และชิคาโก ผลิตงานศิลปะที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน รองลงมาด้านร่างกาย และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย ประกอบด้วย 7 แนวทาง คือ
1) นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 2) ระบบการเรียนการสอนศิลปะ 3) การบริหารจัดการทางธุรกิจ 4) ระบบและกลไกทางการตลาด 5) บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในงานศิลปะ 6) การผลิตผลงานศิลปะ และ 7) การเข้าถึงพื้นที่ และการตีพิมพ์เผยแพร่

6. รูปแบบปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย: กรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน์ของหน่วยงานรัฐบาล 2) ระบบและกลไกการส่งเสริมผลงานศิลปะ แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ (1) ระบบการเรียนการสอน (2) บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในตลาดศิลปะ และ (3) กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 3) ระบบและโครงสร้างธุรกิจศิลปะ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ (1) กลไกตลาดศิลปะและ (2) โครงสร้างทางธุรกิจศิลปะ และ 4) ทิศทางและรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย พิจารณาผลงานศิลปะของศิลปิน 4 ประเด็น คือ ประเภทของผลงาน ทัศนธาตุ หลักสำคัญของการออกแบบ และรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัย

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to study the contemporary art markets in California, New York and Chicago. 2) to develop Thai artists to promote their works in the United States and 3) introduce success factors in the opening of contemporary art markets in Thailand and international markets. The researcher reviewed literatures and interviewed 15 contemporary artists, and art educators in order to indicate the guidelines and opinions on the development and their creations for the promotion of Thai contemporary arts toward the United States markets and the collected information was analyzed. Then, the assessment tool was developed and administered to the experts in order to identify themes of creation, compositions, appropriate elements, and theme of contemporary art based on the art works presented through the website of 252 art dealers, art galleries with the total of 1,007 pieces of works. Content analysis, percentage, average scores and frequency were used for the data analysis and then the results were verified again by connoisseurship.

The research found that:

1. The study found Art markets in California, New York, and Chicago divided into 3 types 1) primarily art markets for the beginner and establishing artists 2) intermediate markets for emerging artists, and 3) high markets for well established artists. The buyers can be divided into 3 types 1) private art collectors 2) art dealers 3) museums. Buyers' decisions depend on 1) purpose of the buyers, 2) history of Artists, 3) pricing, 4) art dealer, and 5) term of Payment.

2. The contemporary works from artists in the United States classify by the art compositions, the researcher found that; California, New York, and Chicago artists created their works by using lines, light and shadow, and contrast. Artists in California and Chicago created their works by using shapes and free forms with illusion of texture on 2 and 3 dimensional surfaces, and majority of works used contrasted-colors. In New York, The art works emphasized more on organic shapes and forms, surfaces were highly contrast, harmony in colors. Artists in New York city and Chicago created their works with more on 2 dimensional spaces, and used more warm color tones, different from cool color tones in California.

3. The contemporary works from artists in the United States classify by the art principles, the researcher found that; California, New York, and Chicago artists created their works on the same directions. They used unity, contrast, continuity, asymmetrical balance, different in sizes of shapes and proportions, rhythm, repetition, similarity, harmony, and gradation. Artists in California and in Chicago used nearly the same principles; continuity and harmony, gradation and direction which were different from Artists in New York City which used continuity, harmony, and gradation with motion.

4. The contemporary works from artists in the United States classify by theme, the researcher found that; California, New York, and Chicago artists created their works by using identity, body and scientific and technology.

5. The development of art works from Thai artists could be done with 7 components; 1) government policies 2) learning and teaching in art education, curriculum 3) business/management 4) system and mechanism in marketing 5) roles of all stakeholders in the field of arts, 6) production and art creation processes 7) connectivity to art venues and promotions through publications.

6. The composition of success factors leading to Thai artists' prolific productions of creative work of arts: a case study of the contemporary arts in California, New York, and Chicago, should have 4 components 1) vision of related government agencies 2) system and mechanism to promote arts which divided in 3 categories; (1) learning and teaching process, (2) roles of all stakeholders in the field of arts, (3) art activities, and promotions. 3) systems and structures of arts business which divided in 2 categories; (1) system of art markets, and (2) structure of art business 4) directions and themes of contemporary art involve types of creations, elements, principles in the development.