โครงการวิจัย เสนทางสู่ความสำเร็จด้านทักษะศิลปะของศิลปนรุนใหม่ในประเทศไทย (The Path to Success in the Visual Arts for Contemporary Artists in Thailand) นั้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบแนวคิดประสบการณ์ในการดำเนินอาชีพของศิลปินชั้นนำ เชิงวิชาการที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาความสำเร็จในอาชีพของศิลปิน โดยจัดขึ้นตามรูปแบบการจัดการทางด้านศิลปะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ด้านทักษะศิลปะของศิลปินรุนใหม่ในประเทศไทย มีการจัดเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อทำการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มศิลปิน นักศึกษา ผู้ชมงาน ผู้จัดการงานศิลป์ กลุ่มศิลป์ ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 100 คน ผลการวิจัยชี้ว่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างศิลปินมีประสบการณ์ในการสร้างผลงาน และสุขท้ายคือ ศิลปินได้แสดงผลงานในระดับนานาชาติ ซึ่งแนวสาระสำคัญมีคุณสมบัติของศิลปินที่กลุ่มประชากรติดความสำเร็จศิลปนิยมผลงาน มีข้อเสียเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ก็ชัดเจน มีการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องและตรงกันกับศิลปินตัวอย่างที่ผู้วิจัยคัดเลือกเพื่อศึกษา คือ อรายศ สิทธิ์ จินตนา ลาวัลย์ชัยกุล และอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งศิลปินทั้งสามมีความหลากหลายในวิธีการนำเสนอผลงาน อายุประสบการณ์ ซึ่งผู้วิจัยเลือกเพื่อศึกษาประเด็นความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเอกลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกับผลงานศิลปะ และโครงการศิลปะได้ยังเป็นรูปธรรม ประสบความสำเร็จในอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

ในการวิจัย พวคกศิลปินแต่ละท่านนั้นนอกจากความสามารถด้านผลงานแล้วยังมีบุคลิกที่มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพศิลปิน ผลงานที่สร้างขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการสั่งสมของข้อมูล ความรู้ที่เป็นตัว ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ จากผลการวิเคราะห์หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างผลงานได้สรุปเส้นทางสู่ความสำเร็จในรูปแบบของ ZHO (3 ทูเอชโอ) ซึ่งประกอบไปด้วย 2H – Heart และ Head คือการใช้หัวใจและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากนั้นจึงทำการเป็นรูปธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ O – Organization โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ บุคลิกภาพ และเรื่องการบริหาร การตลาดมาประกอบและนำเสนอแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมเพื่อให้ศิลปินรุนใหม่ได้ศึกษาด้านว่า การมีความรู้เพื่อที่จะนำคิดและสร้างความรู้ใหม่ได้аторบทดับการบริหารงาน ตลอดจนนำไปประยุกต์สร้างเส้นทางในวิถีของตนเองอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ “ศิลปิน”

| เสนทางสู่ความสำเร็จด้านทักษะศิลปะของศิลปนรุนใหม่ | พ.ศ. 2552 | ภิกษุ์ สนจด |
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.