

Art for All

ศิลปะเสริมสร้างพลังแห่งชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ ปรมมุล

 IMAC EDUCATION

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ผดุง พรหมมูล

อาร์ต ฟอ์ ออล (Art for All). - - กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548.

40 หน้า.

1. ศิลปะ. I. ชื่อเรื่อง.

74.3

ISBN : 974-9953-79-7

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือตอนหนึ่งตอนใด
ของเนื้อเรื่อง ภาพประกอบและอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ไปทำการคัดลอก
โดยวิธีพิมพ์ดีด เรียงตัว อัดสำเนา ถ่ายฟิล์ม ถ่ายเอกสาร
พิมพ์โดยเครื่องจักร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อนำไปแจก จำหน่าย

สงวนลิขสิทธิ์ : สิงหาคม 2548

ราคา 75 บาท

จัดจำหน่ายโดย บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

การสั่งซื้อ : ส่งธนาคัตติสั่งจ่าย ไปรษณีย์ลาดพร้าว ในนาม บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

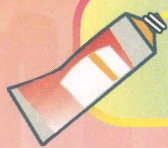
โทรศัพท์ : 0-2938-2022-7 โทรสาร : 0-2938-2028

E-mail : macpress@Maceducation.com

www.Maceducation.com

พิมพ์ที่ : บริษัท พงษ์วินการพิมพ์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2399-4525-31

คำนำ

“Art for All” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่มีประสบการณ์ทางร่างกายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น การเคลื่อนไหว ตลอดจนสติปัญญา หากยังรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายได้เข้ามาอยู่และรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่าง และบางครั้งอาจมีการช่วยเติมเต็มในบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยมีศิลปะเป็นสื่อในการช่วยสร้างสรรค์

นอกจากนี้ **“Art for All”** ยังใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์งานทางศิลปะของเยาวชนแล้ว ยังใช้ข้อจำกัดทางร่างกายเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มีรูปแบบใหม่ๆ โดยการดึงส่วนที่เด่นที่ปรากฏอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาสู่สายตาแก่คนโดยทั่วไป และมีความเชื่อว่าพลังของศิลปะที่สร้างสรรค์ออกมานั้น สามารถช่วยหล่อหลอมจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ให้อ่อนโยน มีความสุขพร้อมที่จะชื่นชมความงามในรูปแบบต่างๆ แต่แฝงไว้ด้วยความกล้าหาญ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแบบใหม่ๆ ออกมา ฝ่ากรอบความคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ให้ก้าวล้ำไปสู่การยอมรับของบุคคลทั่วไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พดุง พรหมมูล ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของน้องๆ ชาวค่าย **“Art for All”**

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

ประวัติความเป็นมา ของโครงการ Art for All

ด้วยความที่เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งว่า “ไม่มีผู้ใดเกิดมาสมบูรณ์แบบครบถ้วน และไม่มีผู้ใดเกิดมาบกพร่องทุกประการ”

รศ.ดร. ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มโครงการศิลปะเด็ก พิเศษ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการศิลปะ “Art for All” หมายถึง การใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาบุคคลทั้งมวล ประกอบด้วยบุคคลพิการและไม่พิการ อาทิ ครู อาจารย์เยาวชนปกติ อัจฉริยะ พิการทางตา หู แขน ขาและปัญญา โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่บูรณาการทั้งทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ นำมาสานสัมพันธ์กับสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างกลมกลืนเป็นองค์รวมแห่งศาสตร์ เพื่อมนุษยชาติ โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา

โครงการ “Art for All” จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเยาวชนเวทีวิชาการ นิทรรศการงานวิจัย โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ESCAP องค์การสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนเงินทุนอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานสลากกินแบ่งแห่งชาติ โดยทบวงมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับโครงการ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนจัดประชุมนานาชาติ

รศ.ดร.ชาญณรงค์ ได้นำแนวคิด “ห้าประสานเพื่อสร้างสรรค์” มาให้เป็นพื้นฐาน โดยดึงศักยภาพที่เด่นของแต่ละบุคคลมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของกันและกัน กระบวนการร่วมเรียนรู้ และเติมเต็มสิ่งที่เพื่อนขาดหายนี้ จึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางความคิดควบคู่กับการสร้างคุณธรรมให้เกิดในแต่ละบุคคล อาทิ คนตาบอดทำหน้าที่เป็นปากและหู คนหูหนวกทำหน้าที่เป็นตา คนพิการทางร่างกายทำหน้าที่เป็นสมอง และคนพิการทางปัญญาทำหน้าที่เป็นแขนและขา ส่วนคนที่ไม่พิการหรืออัจฉริยะทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ภายในกลุ่ม จึงทำให้เกิดพัฒนาการ “ห้าคนเป็นหนึ่งอัจฉริยะ” โดยทั้งหมดนี้ได้ผ่านกิจกรรมสื่อศิลปะที่กระตุ้นสมองในแต่ละซีกให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการอย่างไร้ขอบเขตจำกัด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ปัจจุบันเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เยาวชนสามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ จนปรากฏเป็นชิ้นงานศิลปะอันทรงคุณค่า และเกิดความสุขทางใจ เสมือนหนึ่งศิลปะเป็นเครื่องมือบำบัดทางจิต บรรเทาความเครียด และเป็นพลังใจให้ก่อเกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ศิลปะยังสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นิ้ว แขน ขา ประสาทตา และฝึกประสานสายตาให้สัมพันธ์กันได้อีกด้วย

โครงการ Art for All

โครงการ “Art for All” จะมุ่งใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของเยาวชนที่มีประสบการณ์ทั้งทางกายที่มีความแตกต่างกัน แม้โครงการ “Art for All” จะมีใช้โครงการที่เปิดโอกาสให้เฉพาะคนพิการเท่านั้น หากแต่ผู้รักในงานศิลปะสามารถใช้ค่าย “Art for All” เป็นเวทีในการแสดงออก เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกับคนพิการ อันจะก่อให้เกิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

ผลแห่งความสำเร็จของการจัดค่าย “Art for All” ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้น ฉะนั้น เยาวชนที่มีความพิการทุกประเภทสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกาย อารมณ์ และสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างน่าชื่นชม ทำให้สังคมรับรู้ และสามารถยอมรับศักยภาพตลอดจนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ

ที่ผ่านมามีอาสาสมัครส่วนใหญ่มาจากกลุ่มของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ฟันเฟืองและวงล้อแห่งกิจกรรมความดีงามที่หมุนไปอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ เสมือนหนึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทางด้าน “Art for All”

ดังนั้น อาสาสมัครจึงทำงานด้วยความเสียสละ และไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยเลี้ยงแต่อย่างใด แต่อาสาสมัครจะได้รับเสื้อ ที่ปัก และอาหาร แต่ที่สำคัญอาสาสมัครจะมีโอกาสรู้จักน้องๆ เยาวชนพิการ และได้ทำกิจกรรมด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ ด้วยทัศนคติที่ดีและความเคารพในเพื่อนมนุษย์ อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าจากการทำงานหนัก ทำให้รู้จักตัวเอง รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ มีเมตตาและแน่นอนว่า อาสาสมัครทุกคนจะค้นพบตนเองอย่างแท้จริง

เกณฑ์การตัดสินการประกวดวาดภาพ Art for All

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2547

ณ จังหวัดสุรินทร์ จ. นครนายก

รอบแรก

1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณค่าจากผลงานทั้งหมด
2. คัดเลือกผลงานที่มีคุณค่าไว้เพื่อพิจารณาในรอบสอง
 - ให้กรรมการทุกท่านพิจารณาผลงานแล้วเลือกรวมไว้สำหรับรอบสอง

รอบสอง

ใช้จำนวนภาพจากรอบแรกเป็นตัวตั้ง คณะกรรมการทุกท่านเป็นตัวหาร (สมมติว่ากรรมการ 5 ท่าน จำนวนภาพ 50 ภาพ ให้เลือกท่านละ 5 ภาพ จะเหลือภาพเพียง 15 ภาพ)

รอบสาม

- ให้กรรมการเลือกท่านละไม่เกิน 3 ภาพ หรือเพียง 2 ภาพ เพื่อให้เหลือ 8-10 ภาพ
- พิจารณารางวัลชมเชย 5 รางวัล ไปถึงรางวัลที่ 3 2 1

ลำดับที่	หัวข้อที่กำหนด	คะแนนรวม					
		4	3	2	1	0	รวม
1.	ความเป็นเอกภาพ (Unity)						
2.	กลมกลืน มีเรื่องราว						
3.	ทักษะในการใช้สี						
4.	ทักษะฝีมือ						
5.	การจัดวางองค์ประกอบ						

คะแนนที่กำหนด 4 ดีเด่น 3 ดีมาก 2 ดี 1 พอใช้ 0 ใช้ไม่ได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประกวดวาดภาพ **Art for All**

1. คิด สามารถนำเอากิจกรรมที่เห็นและรับรู้มารวบรวมทำให้ภาพดูชัดเจน
2. องค์ประกอบ สามารถจัดวางกิจกรรมได้เหมาะสม
3. สี สามารถระบายสี ดูแล้วน่าติดตาม
4. ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มเติมภาพส่วนประกอบใหม่ๆ ทำให้ภาพน่าดู
5. องค์ประกอบรวม คิดองค์ประกอบสี ความคิดสร้างสรรค์ เป็นภาพที่เด่นชัดตามหัวข้อ **Art for All**

(สุรเดช วันทยา)

1. เป็นผลงานที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ของภาพได้ดี
2. ความหมายของคำว่า **Art for All** ได้ชัดเจน
3. ความงามในด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดถึงความสามารถในเชิงทักษะก็ดี

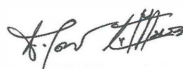

(ดร. สุชาติ วงษ์ทอง)

Art for All คือหัวเรื่องของภาพวาด เด็กเล็กทำงานได้ค่อนข้างดีมาก และมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้สีโปสเตอร์ และสีน้ำ ก่อนอื่นเราดูว่างานวาดตรงกับประเด็นหัวเรื่องหรือไม่ เพราะต้องการให้เด็กตั้งใจและเคารพตามคำสั่ง ถัดมาเราดูองค์ประกอบ สี และรายละเอียด ความประณีต นี่คือคุณภาพที่บ่งบอกความตั้งใจในการทำงานศิลปะ ไม่ใช่ละเลงตามอารมณ์

การตัดสินของคณะกรรมการหลัก 6-7 คน ทำกันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีความหลากหลายในประสบการณ์พอสมควร ส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทั้งสิ้น รูปที่ได้รางวัลที่ 1 และ 2 ก้ำกึ่ง แต่ก็ยังเป็นไปตามคาดหมายลงท้ายพิจารณาด้านการให้คะแนน รูปที่ได้ที่ 1 ไม่ได้อยู่ในใจผม แต่นี่คือการตัดสินของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งถูกต้องสมบูรณ์แบบ

สำหรับเด็กโต งานไม่มีคุณภาพเท่าใด และมีน้อย ตัดสินง่ายมากสำหรับผม แต่กลับกลายเป็นข้อถกเถียง แต่ก็ลงเอยด้วยความเรียบร้อย นี่คือการตัดสินให้รางวัลงานศิลปะในวันนั้นที่วังรวิรส์อร์ท

(คึกเดช กันตามระ)

หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลการตัดสินภาพ Art for All

ประเภทอายุ 12-15 ปี

- รางวัลที่ 1 ด.ช. คำรณ สอนขาว
- รางวัลที่ 2 ด.ญ. นันทกานต์ พวงพุก
- รางวัลที่ 3 ด.ช. อภิรัชต์ ควรเคียงเพชร

รางวัลชมเชย

- 1. ด.ช. ปองพล ดีเจริญ
- 2. นายจารุวิชญ์ กตัญญูสูตร
- 3. ด.ช. บารมี เกตุประทุม
- 4. ด.ญ. เบียร์ สิริกวินกอบกุล
- 5. ด.ญ. เพ็ญทิพย์ ศीलพิพัฒน์

ประเภทอายุ 16-25 ปี

- รางวัลที่ 1 นายวงศ์อมร พูลเกษม
- รางวัลที่ 2 นายปานเทพ ศรีศิลป์
- รางวัลที่ 3 นายพันธ์เดช บุตรเขียว

รางวัลชมเชย

- 1. น.ส. ภิกษรา สุขประสงค์
- 2. นาย วงศกร บัวแย้ม
- 3. น.ส. นาดยา สุพล
- 4. น.ส. เมธาวดี พันธุ์อุดม
- 5. น.ส. กมลชนก มะเต๋อ

รางวัลที่ 1

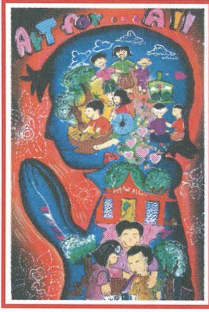
ด.ช. ดำรง สอนาว

อายุ 14 ปี

ชั้น ม. 3/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานานาชาติ รัชดา

ภาพที่ผมวาดนี้กับหัวข้อที่ว่า **Art for All** คืออะไร แสดงให้เห็นถึงความสุขที่ผมเคยเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ผ่านตัวการ์ตูนผู้ชายที่ใจกว้างขอบคุณทุกคน และสิ่งที่ผมได้ในงาน **Art for All** มันมีค่ามากกว่าสิ่งใด เห็นทุกคนยิ้ม ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม ทำให้โลกดูสวยสดใส และไม่มีคำว่า ผู้พิการอยู่ในโลกใบนี้

รางวัลที่ 1

ด.ช. ดำรง สอนาว

อายุ 14 ปี

ชั้น ม. 3/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานานาชาติ รัชดา

โลกภายในของน้องๆ ชาวค่าย **Art for All** นั้นชวนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนที่มีเรื่องราวมากมาย แฝงด้วยอารมณ์ ความรู้สึก อันละเอียดอ่อน ยิ่งเมื่อมองดูภาพนี้แล้ว ก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ในจินตนาการ ทักษะการถ่ายทอด

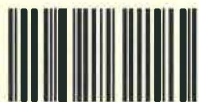
ศิลปินน้อยผู้นี้บอกเราว่า เขามีความรักในค่าย **Art for All** ที่เปิดโอกาสให้เขา และเพื่อนๆ ได้แสดงออกทางศิลปะที่หลากหลาย ทั้งวาดรูป ระบายสี เล่นดนตรี ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันติภาพอื่นๆ อีก เป็นความสนุกสนานประทับใจ

ภาพวาดนี้มีลักษณะเป็นงานจิตรกรรมผสมผสานนอกแบบ โดยเล่าเรื่องราวความประทับใจด้วยเส้นและสี เป็นรูปคนวาดรูปที่ใช้ปากดาบพู่กันวาดไปเรื่อยๆ มีครูและเพื่อนๆ ให้กำลังใจ ที่มุนีน้อยที่กำลังระบายสี และเล่นดนตรีก็สะท้อนอารมณ์เบิกบานใจ เปี่ยมสุข ดูได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของแต่ละคน ภาพเรื่องราวเหล่านี้ถูกจัดวางอย่างกลมกลืนภายในองค์ประกอบที่เป็นรูปคนนอนมีโอไรซ์ เพื่อขอบคุณทุกคนที่ให้ออกัสเขาได้มาช่วยชีวิตอยู่ในค่าย **"Art for All"**

จุดเด่นของภาพนี้นอกจากเรื่องราว การจัดองค์ประกอบและการใช้สีที่ชัดเจนแล้ว การตัดเส้นสีขาวอย่างมีจังหวะช่วยให้งานมีชีวิตชีวา มีความแปลก ซึ่งช่วยนำพาผู้ชมเกิดจินตนาการต่อสิ่งที่เห็นไปด้วยศิลปะที่ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนี้

ART FOR ALL

5996007100

ISBN 974-9953-79-7

9 789749 953792

ราคา 75 บาท