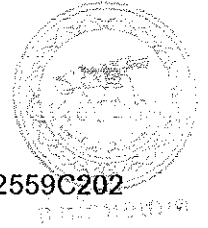

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

สัญญาเลขที่ R2559C202

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก”

The Creation of the Contemporary Sculpture “Tale of Love”

สำนักงานวิทยบริการ
วันที่รับเข้า 11 มิถุนายน 2560
เลขที่ 1038591
ระเบียบข้อ 8 NB
62
53518
2560

นายฉัตริต สมบูรณ์เอนก
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา สำหรับชีวิตที่มอบให้ ผ่านความรัก และคอยให้การสนับสนุนมาตลอดในชีวิต กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์ และขอบคุณความรักที่มอบประสบการณ์ ความงดงาม และกำลังใจให้กับชีวิต จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์งานประติมากรรมชุดนี้ขึ้นมา

ฐิติ สมบูรณ์เอนก

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยเรื่อง "นิทานรัก" ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจและข้อมูลจากมุมมองเรื่องราวของความรักในชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ทศนคติ จินตนาการ แรงปรารถนา และประสบการณ์ส่วนตัว มาคิดสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลและทฤษฎีทางศิลปะออกมาเป็นแนวความคิด และรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวมุมมองที่เปรียบเสมือนนิทานหรือเทพนิยาย ที่มีตัวละครต่างๆ กำลังดำเนินเรื่องราวไป ตามแต่ละสถานการณ์ และช่วงเวลาต่างๆ ภายใต้เนื้อหาที่ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงสัมพันธ์ภาพของความรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านผลงานประติมากรรมร่วมสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์ คือ

1. สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบและเนื้อหาที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของความรัก ความปรารถนา สัมพันธ์ภาพแห่งรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ตามอารมณ์ความรู้สึก ทศนคติ จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ 2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย ประเภทประติมากรรม จำนวน 7 ผลงาน 3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสังคม ผู้สร้างสรรค์ได้อาศัยผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ผ่านผลงานประติมากรรมรูปแบบของศิลปะเหนือจริง ลักษณะการ์ตูน ให้ความรู้สึกฟุ้งฝัน แฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของการแสดงออกเรื่องความรัก ด้วยกระบวนการปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส โดยอาศัยรูปทรงและทัศนธาตุศิลปะเป็นตัวสื่อสารและแสดงออกในเรื่องราวและเนื้อหา อารมณ์ความรู้สึกของผลงานในขณะที่ผู้รับชมและผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดแสดงงานเผยแพร่เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ และก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ความดีงาม ความประทับใจ ความอิมเมจใจ หรือกระตุ้นจินตนาการต่อผู้ชมให้เป็นตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์

คำสำคัญ: ประติมากรรม , นิทานรัก

Abstract

In the creation of the contemporary sculpture called "Tale of Love", the sculptor has got some inspirations and information from personal love stories, emotions, feelings, attitudes, imaginations, passions, and personal experiences to be analyzed with the data and theories of arts. This analysis is formed to be concepts and work patterns which have been presenting as the comparison of a tale or a fairy tale. These tales remain various characters driving the story through situations and periods of time under the content of expression of love and relationship, and the beauty derived from love power, in order to make it more concrete through the contemporary sculptor by having these purposes as follow: 1. To create patterns and content representing aspects of love, passion, love and relationship, beauty derived from passionate power, feelings, attitudes, imaginations, and personal experiences of the creator 2. To create 7 pieces of work of contemporary visual arts in sculpture style 3. To spread the work of creation to public 4. To promote the value of aesthetics to society through the work of sculpture as the forms of an unreal art as cartoon which gives the feeling of dreaming with some hidden feeling of love by the work of fiber-glass sculpture and casting, with having shapes and Visual Elements of Arts to be communicators for expressing stories, emotions of that work while audience are being parts of the show and the expansion of creative work. The show of creative work is considered to be the aesthetics promotion which results in having the appropriateness in making decision, the goodness, the impression, the pleasure, or the urge of imaginations towards audience according to the creator's intention.

Keywords: Sculpture, Tale of Love

สารบัญ

บทที่	หน้า
1. บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตทางด้านแนวความคิด.....	3
ขอบเขตด้านรูปแบบ.....	3
ขอบเขตด้านกระบวนการสร้างสรรค์.....	3
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
วิธีดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
2. ที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	7
2.1 ทศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	8
2.2 แรงบันดาลใจจากแนวคิดอิทธิพลและผลงานศิลปกรรม.....	8
2.3 ความหมายของศิลปะในทศนคติของผู้สร้างสรรค์.....	14
2.4 แนวคิดด้านความหมายของประติมากรรม.....	15
2.5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	18
2.6 ข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและรูปทรง.....	28
2.7 ข้อมูลจากผลงานการสร้างสรรค์ก่อนหน้า.....	31

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการสร้างสรรค์.....	45
3.1 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	45
3.2 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์.....	55
3.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) และการสร้างสรรค์ผลงาน....	57
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1 ชื่อ "Growing".....	80
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อ "The Tree of Love # 2".....	84
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อ "The Tree of Love # 2".....	90
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อ "The Walk".....	95
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อ "together to...".....	100
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อ "Fight Together".....	107
ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อ "Just Beginning".....	114
4. การวิเคราะห์งานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก".....	121
4.1 การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบศิลปะ	121
4.2 การวิเคราะห์รูปทรง.....	122
รูปทรง (Form).....	122
เส้น (Line).....	123
น้ำหนัก (Tone).....	131
สัดส่วน (Proportion).....	133
สี (Colour)	134

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ที่ว่าง (Space).....	136
พื้นผิว (Texture).....	140
ทิศทาง (Direction).....	144
4.3 การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมาย.....	149
<hr/>	
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	152
อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์.....	153
ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์.....	155
บรรณานุกรม.....	156
ภาคผนวก.....	157
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	173

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบบทที่ 2	
ภาพประกอบที่ 1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 1.....	19
ภาพประกอบที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 2.....	20
ภาพประกอบที่ 3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 3	21
ภาพประกอบที่ 4 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 4.....	23
ภาพประกอบที่ 5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 5	24
ภาพประกอบที่ 6 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 6	26
ภาพประกอบที่ 7 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 7.....	27
ภาพประกอบที่ 8 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 1.....	28
ภาพประกอบที่ 9 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 2	29
ภาพประกอบที่ 10 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 3....	29
ภาพประกอบที่ 11 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 4....	30
ภาพประกอบที่ 12 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 5 ...	30
ภาพประกอบที่ 13 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 6....	31
ภาพประกอบที่ 14 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	32
ภาพประกอบที่ 15 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 2.....	33

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 16 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	34
ภาพประกอบที่ 17 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	36
ภาพประกอบที่ 18 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	38
ภาพประกอบที่ 19 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	39
ภาพประกอบที่ 20 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	40
ภาพประกอบที่ 21 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	41
ภาพประกอบที่ 22 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย	
"นิทานรัก" 1.....	42
ภาพประกอบบทที่ 3	
ภาพประกอบที่ 23 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	45
ภาพประกอบที่ 24 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง....	50
ภาพประกอบที่ 25 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 1.....	57
ภาพประกอบที่ 26 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 2.....	58
ภาพประกอบที่ 27 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 3.....	59

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 28 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 4.....	60
ภาพประกอบที่ 29 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 1.....	61
ภาพประกอบที่ 30 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 2.....	61
ภาพประกอบที่ 31 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 3.....	62
ภาพประกอบที่ 32 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 4.....	62
ภาพประกอบที่ 33 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 5.....	63
ภาพประกอบที่ 34 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 6.....	63
ภาพประกอบที่ 35 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค้ชั้นที่ 7.....	64
ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนการร่างภาพชิ้นงานขนาดเท่าจริง.....	65
ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนโครงด้วยเหล็กแล้วผูกไม้กากบาท เพื่อช่วยในการรับน้ำหนักดิน.....	65
ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการขึ้นดิน.....	66
ภาพประกอบที่ 39 ขั้นตอนการขึ้นดินพร้อมเก็บรายละเอียดชิ้นงาน.....	67
ภาพประกอบที่ 40 ขั้นตอนการแบ่งแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมเป็นตัวแบ่งพิมพ์ ...	68
ภาพประกอบที่ 41 ขั้นตอนการตีผิวแม่พิมพ์ขั้นแรก.....	68
ภาพประกอบที่ 42 ขั้นตอนการตีผิวแม่พิมพ์ขั้นแรกจนทั่วทั้งชิ้นผลงาน.....	69
ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการเพิ่มความหนาของแม่พิมพ์.....	69
ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการใช้สิ่วขูดบริเวณแผ่นอะลูมิเนียมที่ปักแบ่งกันพิมพ์เอาไว้.	70
ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการจับแม่พิมพ์ให้เกิดความแข็งแรง.....	71
ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนการเปิดแม่พิมพ์เพื่อควักเอาดินออก.....	72

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 47 แม่พิมพ์ที่นำดินและแกนโครงสร้างเหล็กออกแล้ว.....	73
ภาพประกอบที่ 48 ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานด้วยเรซิน	74
ภาพประกอบที่ 49 ขั้นตอนการจับโยแก้วเพื่อให้ชิ้นผลงานเกิดความแข็งแรง ...	74
ภาพประกอบที่ 50 จับโครงสร้างเหล็กภายในชิ้นงานให้แข็งแรง.....	75
ภาพประกอบที่ 51 ขั้นตอนการทาบแม่พิมพ์ หลังเสร็จจากการหล่อ.....	75
ภาพประกอบที่ 52 ชิ้นงานหลังจากทาบแม่พิมพ์ออก.....	76
ภาพประกอบที่ 53 ขั้นตอน ขัด-แต่ง ผลงาน.....	76
ภาพประกอบที่ 54 ผลงานที่ทำการขัดแต่งและพ่นสีรองพื้นจนเสร็จสมบูรณ์...	77
ภาพประกอบที่ 55 ขั้นตอนทำสีผลงานด้วยสเปรย์พ่นสี.....	78
ภาพประกอบที่ 56 ชิ้นงานที่ทำสีสมบูรณ์.....	78
ภาพประกอบที่ 57 การนำเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการ.....	79
ภาพประกอบที่ 58 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน "Growing"...	80
ภาพประกอบที่ 59 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน "Growing"...	81
ภาพประกอบที่ 60 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน "Growing"...	82
ภาพประกอบที่ 61 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน "Growing".....	83
ภาพประกอบที่ 62 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1".....	84
ภาพประกอบที่ 63 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1".....	85
ภาพประกอบที่ 64 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1".....	86

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 65 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1"	87
ภาพประกอบที่ 66 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1"	88
ภาพประกอบที่ 67 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"	89
ภาพประกอบที่ 68 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"	90
ภาพประกอบที่ 69 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"	91
ภาพประกอบที่ 70 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"	92
ภาพประกอบที่ 71 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"	93
ภาพประกอบที่ 72 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk"	94
ภาพประกอบที่ 73 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk"	95
ภาพประกอบที่ 74 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk"	96
ภาพประกอบที่ 75 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk"	97
ภาพประกอบที่ 76 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk"	98
ภาพประกอบที่ 77 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	99
ภาพประกอบที่ 78 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	100

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 79 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	101
ภาพประกอบที่ 80 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	102
ภาพประกอบที่ 81 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	103
ภาพประกอบที่ 82 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	104
ภาพประกอบที่ 83 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	105
ภาพประกอบที่ 84 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	106
ภาพประกอบที่ 85 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	107
ภาพประกอบที่ 86 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	108
ภาพประกอบที่ 87 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	109
ภาพประกอบที่ 88 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	110
ภาพประกอบที่ 89 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	111
ภาพประกอบที่ 90 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together"	112
ภาพประกอบที่ 91 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning"	113
ภาพประกอบที่ 92 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning"	114

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 93 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning".....	115
ภาพประกอบที่ 94 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning".....	116
ภาพประกอบที่ 95 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning".....	117
ภาพประกอบที่ 96 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning".....	118
ภาพประกอบที่ 97 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning".....	119
ภาพประกอบบทที่ 4	
ภาพประกอบที่ 98 รูปทรง.....	122
ภาพประกอบที่ 99 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน "Growing".....	123
ภาพประกอบที่ 100 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1".....	124
ภาพประกอบที่ 101 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2".....	124
ภาพประกอบที่ 102 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk ".....	125
ภาพประกอบที่ 103 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to... ".....	126

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพประกอบที่ 104 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6	
ชื่อผลงาน "Fight Together".....	126
ภาพประกอบที่ 105 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5	
ชื่อผลงาน "Just-Beginning".....	126
ภาพประกอบที่ 106 เส้นรอบนอกผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2	
ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1".....	128
ภาพประกอบที่ 107 เส้นรอบนอกผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2	
ชื่อผลงาน "Fight Together".....	129
ภาพประกอบที่ 108 คำน้่าหนักที่เกิดจากรูปทรงที่มีปริมาตรกลมกลิ้ง.....	131
ภาพประกอบที่ 109 คำน้่าหนักที่เกิดจากรูปทรงรูปทรงเรขาคณิต.....	131
ภาพประกอบที่ 110 สัดส่วนของรูปทรงผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3	
ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2".....	132
ภาพประกอบที่ 111 สัดส่วนของรูปทรงผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6	
ชื่อผลงาน "Fight Together".....	133
ภาพประกอบที่ 112 สีของผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากวิธีการพ่น.....	134
ภาพประกอบที่ 113 สีของผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากวิธีการระบายสีด้วยพู่กัน...	135
ภาพประกอบที่ 114 แสดงพื้นที่ว่างภายในรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5	
ชื่อผลงาน "Together to...".....	136

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ		หน้า
ภาพประกอบที่ 115	แสดงพื้นที่ว่างภายในรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together."	137
ภาพประกอบที่ 116	แสดงพื้นที่ว่างโดยรอบรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk"	138
ภาพประกอบที่ 117	แสดงพื้นที่ว่างโดยรอบรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 ชื่อผลงาน "Just Beginning"	138
ภาพประกอบที่ 118	ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีสีเดียวทั้งชิ้นผลงาน.....	140
ภาพประกอบที่ 119	ลักษณะพื้นผิวเรียบมีหลายสีในชิ้นงาน.....	141
ภาพประกอบที่ 120	ลักษณะพื้นผิวหยาบและมีหลายสีในชิ้นผลงาน.....	142
ภาพประกอบที่ 121	ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1 ชื่อผลงาน "Growing"	143
ภาพประกอบที่ 122	ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1" และผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"	144
ภาพประกอบที่ 123	ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 ชื่อผลงาน "The Walk" และผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 ชื่อผลงาน "Together to..."	145
ภาพประกอบที่ 122	ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Fight Together" และผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 ชื่อผลงาน "Just Beginning"	146

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างสูงและอาศัยอยู่ในกลุ่มสังคมซับซ้อนขนาดใหญ่ มนุษย์ใช้ระบบการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกของตน แลกเปลี่ยนความคิด และการจัดระเบียบ เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใด กลุ่มมนุษย์มีตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงชนชาติ มนุษย์ได้สร้างค่านิยม จารีตสังคม และพิธีกรรมอันหลากหลายและกว้างขวาง ซึ่งทั้งหมดร่วมกันสร้างรากฐานของสังคมมนุษย์ ดังนั้นในชีวิตของมนุษย์จึงต้องมีสัมพันธภาพอยู่กับบุคคลหลายประเภทแต่ละประเภทล้วนแต่มีระเบียบในการปฏิบัติต่างกัน ออกไป โดยอาศัยระดับความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ จากผิวเผินไปสู่ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นสถานะที่มนุษย์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้มีการกระทำต่อกันเพื่อก่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย อาจจะเป็นด้วยสาเหตุด้วยการมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน การความต้องการใฝ่สัมพันธ์ ความพอใจในกิจกรรม หรือการใช้ความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเครื่องมือสำหรับการบรรลุจุดมุ่งหมายส่วนตัว การกระทำทางสังคมและการดำรงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์อยู่ในรูปแบบของ การผ่อนปรนเข้าหากัน (Accommodation) และการผสมกลมกลืน (Assimilation) เพื่อหาความสมดุลของสังคม

จากเรื่องราวในชีวิตผู้สร้างสรรค์ที่ดำเนินผ่านไปในแต่ละวัน แต่ละเวลา และแต่ละสถานที่ ประสบพบเจอกับผู้คนที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดประสบการณ์ในชีวิต เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดี และไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งปัจจัยทางด้านบุคลิก ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเปรียบเสมือนตัวละครที่กำลังแสดงและเล่นบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันและดำเนินเรื่องราวต่อไปกับตัวละครอื่นตามสภาพแวดล้อม อารมณ์ความรู้สึก และปัจจัยอื่นๆที่บางทีไม่อาจคาดเดาได้ เหมือนดังเช่น ภาพยนตร์นิทาน เทพนิยายหรือการ์ตูนต่างๆในวัยเยาว์ ที่เล่าเรื่องราวสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต และธรรมชาติของมนุษย์ ผสมผสานกับจินตนาการต่างๆตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอต่อผู้ชมได้รับรู้

ด้วยความรู้สึกดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้นผู้สร้างสรรค์เองจึงต้องการนำเสนอมุมมองเรื่องราวต่างๆในชีวิต อารมณ์ความรู้สึก ทศนคติ จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวทั้งต่อตัวเองและบุคคลอื่นในชีวิต เหมือนนิทานหรือเทพนิยาย ที่มีตัวละครต่างๆ กำลังดำเนินเรื่องราวไป ตามแต่สถานการณ์ และเวลานั้นๆ โดยใช้มุมมอง ความคิด ความรู้สึก แรงปรารถนาและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านผลงานประติมากรรม ด้วยความมุ่งหวังแห่งการแสดงออก เผยแพร่ พร้อมไปกับการกระตุ้นเตือน ระลึก และรับรู้ในเรื่องราวที่ต้องการจะถ่ายทอด ให้กระทบกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับรู้

ในสังคมร่วมสมัย หรือสวมรอยทางความรู้สึกไปด้วยกันกับตัวละครตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และเนื่องจากการดำเนินชีวิตของผู้สร้างสรรค์มีหลายส่วนหลากหลายเรื่องราวและองค์ประกอบ ผู้สร้างสรรค์จึงได้คัดสรรเรื่องราวและองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีอิทธิพลและความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้สร้างสรรค์ นั่นคือเรื่อง "ความรัก" ความสัมพันธ์ของบุคคล 2 บุคคล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งของสังคมและยังผลไปถึงการพัฒนาเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นคือ ครอบครัว ที่เป็นรากฐานหรือสถาบันที่สำคัญของสังคม โดยที่ต้องการนำเสนอให้เห็นถึง ชีวิต ความปรารถนา สัมพันธภาพของความรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความรัก ผ่านผลงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนาจินตนาการบวกกับความรู้สึกภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ ราวกับเป็นนิทานหรือเรื่องราวเรื่องหนึ่งของชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์เอง และสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมปัจจุบันไปพร้อมๆกับผู้รับชมที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ดึงดูด ประทับใจ หรือความน่าสนใจ ของผลงานนั้นๆ ด้วยการสื่อสารและกลวิธีการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และรูปแบบ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทสนทนาแห่งภาษาทัศนศิลป์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

จากแนวคิดและความเป็นมาที่ผู้สร้างสรรค์ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และในการสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอดังต่อไปนี้

1. สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบและเนื้อหาที่แสดงออกถึงมุมมอง เรื่องราวของความรัก ความปรารถนา สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความปรารถนา ตามอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผู้สร้างสรรค์

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย ประเภทประติมากรรม จำนวน 7 ชิ้น

3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณชน ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสังคม

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ผลงานมีลักษณะเป็นประติมากรรม 3 มิติ

2. แสดงรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคเฉพาะตัวทางประติมากรรม

3. ผลงานประติมากรรมจะแสดงสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และความรู้สึกผ่านเส้น และ รูปทรงที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของ ชีวิต ความปรารถนา ความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความรัก ตามอารมณ์ความรู้สึก ทักษะคติ จิตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัว ในชีวิต

4. ค้นหาความลงตัวและเหมาะสม ของการประสานกันระหว่างเรื่องราวและรูปทรง

3.1 ขอบเขตทางด้านแนวความคิด

ศึกษาลักษณะและวิเคราะห์เหตุผลเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกของ รูปร่าง รูปทรง จังหวะและทัศนธาตุต่างๆในผลงานเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบกำหนดเนื้อหาและความหมายในงาน ประติมากรรม ที่มีแนวความคิดและเนื้อหาเรื่องราวของ ชีวิต ความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความรัก ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนา จิตนาการ ผสมผสานกับความรู้สึกภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ รวบรวมเป็นนิทานหรือเรื่องราวเรื่องหนึ่งของชีวิต ของตัวผู้สร้างสรรค์เอง และสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมปัจจุบันไปพร้อมกับผู้รับชมที่ได้เข้ามามีส่วน ร่วมไม่ว่าทางใดก็ตาม ก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ดีงาม ประทับใจ หรือความ น่าสนใจ ของผลงานนั้นๆ

3.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ

ข้าพเจ้ามุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ในลักษณะที่เป็นการ์ตูนในนิทาน โดยทำการ ปรับเปลี่ยนคลี่คลายรูปทรงต่างๆจากความเป็นจริง โดยอาศัยจินตนาการบวกกับประสบการณ์ส่วนตัว ของผู้สร้างสรรค์ และทัศนธาตุต่างๆทางศิลปะ เช่น รูปร่างรูปทรง พื้นที่ว่าง จังหวะ การใช้พื้นผิวต่างๆ และความกลมของปริมาณ(Volume) เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว

3.3 ขอบเขตด้านกระบวนการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบการ์ตูนลักษณะที่เหนือจริง (Surreal) โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเส้น จังหวะ ท่าทาง ที่นำเสนอผ่านรูปแบบของการ์ตูน รูปทรง ระนาบ พื้นผิว ที่มีทั้งขรุขระ ความเรียบและความกลมนุ่มของปริมาตร(Volume) เพื่อให้งาน ประติมากรรมดูมีชีวิตชีวา น่ารักและความอบอุ่นที่บ่งบอกถึงแนวเรื่องของงานประติมากรรมที่ผู้ สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

4. คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ความรัก (Love) เป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคล ไปถึงความพึงพอใจ อาจหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า รัก ไว้ว่า เป็นคำกริยา หมายถึง มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันอันผู้สาว, ชอบ

(ความรัก. สืบค้นจาก : [https://th.wikipedia.org/wiki/ความรัก#_\(01/08/2560\)](https://th.wikipedia.org/wiki/ความรัก#_(01/08/2560)))

นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าสืบต่อกันมา และกล่าวได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดคือ ศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า ว่ากันว่านิทานอาจมี กำเนิดพร้อม ๆ กับครอบครัวของมนุษยชาติ ซึ่งมูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟัง มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริง กลายเป็นนิทานไป และอาจเป็นการเขียนจากจินตนาการก็ได้

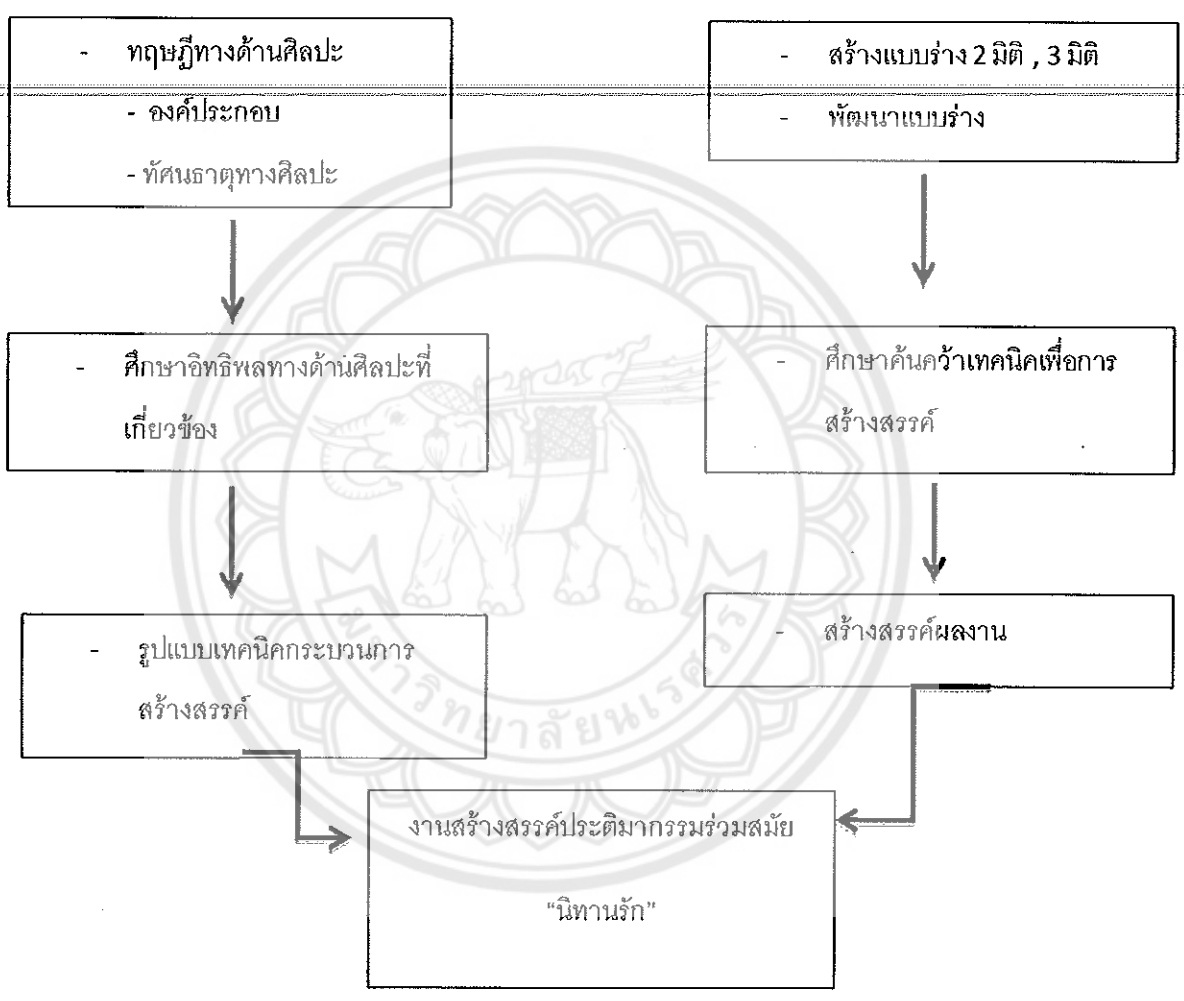
(นิทาน). สืบค้นจาก : <http://นิทาน.rakjung.com> (01/08/2560))

ประติมากรรม ทับศัพท์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sculpture (อ่านว่า สคัลพ เซอะ) ซึ่งตีความ หมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดรูปทรง 3 มิติ โดยการปั้น การแกะสลัก การหล่อหรือการนำเอา ส่วนประกอบย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานชิ้นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการผสมผสานของวัสดุ หลายชนิดให้เกิดรูปทรงใหม่นั้นเอง แต่เดิมในประเทศไทยงานที่เกี่ยวข้องกับการปั้น การแกะสลัก และการหล่อ ที่สร้างขึ้นมาตอบสนองทางศาสนา มักเรียกว่า ปฏิมากรรม ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ ประติมากรรม ให้เป็นสากลมากขึ้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ฉะนั้น อาจมีผู้นิยมใช้ทั้ง ปฏิมากรรมและประติมากรรมควบคู่กันก็ไม่ผิดแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำมาใช้ (มัธยมศึกษา, 2549 : 31)

5. กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลและกระบวนการการสร้างสรรค์
สร้างสรรค์

กระบวนการ

6. วิธีดำเนินการงานสร้างสรรค์

1. กำหนดแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบในการสร้างสรรค์ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
2. ศึกษาหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการรับรู้จากประสบการณ์เรื่องราวภายในชีวิตส่วนตัวและสื่อต่างๆ ที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของความรัก ความปรารถนาสัมพันธ์ภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความปรารถนา ตามอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติ และจินตนาการ
3. สร้างกระบวนการทางศิลปะที่ให้ความรู้สึกสัมผัสต่อรูปทรง ที่มีผลต่อการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก
4. สร้างภาพแบบร่าง (Sketch) จากข้อมูลเพื่อนำภาพแบบร่างมาวิเคราะห์สร้างรูปทรงและกำหนดรูปแบบที่ตอบสนองแนวเรื่อง
5. การพัฒนาแบบร่าง เพื่อสังเคราะห์เป็นรูปความคิดด้านเนื้อหาศิลปะ และคัดเลือกแบบร่างมาสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (Model) เพื่อปรับความเหมาะสมและความลงตัวในลักษณะผลงานที่เป็น 3 มิติ ก่อนนำแบบจำลอง 3 มิติ ไปขยายเป็นงานจริง
6. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยกระบวนการปั้น ถอดพิมพ์ และการหล่อ ชัดแต่ง ทำสี ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์
7. จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแบบสร้างสรรค์สู่กลุ่มเป้าหมาย

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 7 ผลงาน ที่สามารถนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์นี้ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้สัมผัส รับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพของศิลปะ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะรวมทั้งส่งผลงานศิลปะไปร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ หรือส่งไปตีพิมพ์ในวารสารศิลปะต่อไป เป็นการเผยแพร่ ทัศนคติส่วนบุคคล ออกมาเป็นผลงานศิลปะ ทั้งในรูปแบบนิทรรศการสู่สาธารณชนต่อไป
2. เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจ
3. ได้ความรู้ความเข้าใจต่อกลวิธีในการสร้างสรรค์ศิลปะ
4. ก่อให้เกิดการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จากเรื่องราวในชีวิตผู้สร้างสรรค์ที่ดำเนินผ่านไปในแต่ละวัน แต่ละเวลา และแต่ละสถานที่ ประสบพบเจอกับผู้คนที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดประสบการณ์ในชีวิต เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดี และไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งปัจจัยทางด้านบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเปรียบเสมือนตัวละครที่กำลังแสดง และเล่นบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันและดำเนินเรื่องราวต่อไปกับตัวละครอื่นตามสภาพแวดล้อม อารมณ์ความรู้สึก และปัจจัยอื่นๆ ในชีวิตที่บางที่ไม่อาจคาดเดาได้ เหมือนดังเช่น ภาพยนตร์ นิทาน เทพนิยายหรือการ์ตูนต่างๆ ในวัยเยาว์ ที่เล่าเรื่องราวสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต และธรรมชาติของมนุษย์ ผสมผสานกับจินตนาการต่างๆ ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอต่อผู้ชมได้รับรู้

ด้วยความรู้สึกดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้นผู้สร้าง สรรค์เองจึงต้องการนำเสนอมุมมองเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต อารมณ์ความรู้สึก หักคนคิด จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวทั้งต่อตัวเอง และบุคคลอื่นในชีวิต เสมือนนิทานหรือเทพนิยาย ที่มีตัวละครต่างๆ กำลังดำเนินเรื่องราวไป ตามแต่สถานการณ์และเวลานั้นๆ โดยใช้มุมมอง ความคิด ความรู้สึก แรงปรารถนาและจินตนาการของผู้สร้าง สรรค์ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านผลงานประติมากรรม ด้วยความมุ่งหวังแห่งการแสดงออก เผยแพร่ พร้อมไปกับการกระตุ้นเตือน ระลึก และรับรู้ในเรื่องราวที่ต้องการจะถ่ายทอด ให้กระทบกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับรู้ในสังคมร่วมสมัย หรือสวมรอยทางความรู้สึกไปด้วยกันกับตัวละครตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และเนื่องจากการดำเนินชีวิตของผู้สร้าง สรรค์มีหลายส่วนหลากหลายเรื่องราว และองค์ประกอบ ผู้สร้าง สรรค์จึงได้คัดสรรเรื่องราว และองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีอิทธิพล และความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้สร้าง สรรค์ นั่นคือเรื่อง "ความรัก" ซึ่งมุ่งเน้นนำเสนอความสัมพันธ์ของบุคคล 2 บุคคล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งของสังคม และยังผล ไปถึงการพัฒนาเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นคือ ครอบครัว ที่เป็นรากฐานหรือสถาบันที่สำคัญของสังคม

ในการสร้าง สรรค์ผลงานผู้สร้าง สรรค์ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในการที่จะต้องการแสดงออกถึงประสบการณ์ส่วนตัว มุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และความปรารถนา ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรัก สัมพันธภาพของความรักในแง่มุมและช่วงเวลาต่างๆ ผ่านผลงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนา ให้เปรียบเสมือนตัวการ์ตูนที่กำลัง

แสดงในนิทานหรือเรื่องราวเรื่องหนึ่ง ก่อเกิดเรื่องราวและความน่าสนใจของผลงานนั้นๆ ด้วยการสื่อสาร และกลวิธีการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ในรูปแบบศิลปะเหนือจริง ลักษณะการ์ตูน และศิลปะแฟนตาซติก

2.1 ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์

ด้านแนวความคิด

“ความรัก เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ และประสานชีวิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หญิงกับชายนั้น เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดการสืบต่อของชีวิตและเผ่าพันธุ์... การที่เราจะแต่งงานกันนั้นมีหลากหลายสถานการณ์ แต่ต้องยึดถือเอา ความรัก เป็นจุดสำคัญ” (เขียน ยิ้มศิริ, ม.ป.ป.)

“มนุษย์ทุกคนเกิดมาจากความปรารถนา ดำรงอยู่ด้วยความปรารถนา และดำเนินชีวิตไปในความปรารถนา” (นนทิวรรณ จันทนะละสิน, ม.ป.ป.)

ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรักและความปรารถนา มาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์เพื่อหาความเหมาะสมในด้านรูปแบบและเนื้อหา ที่มีแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เป็นตัวกำหนดรูปทรงเนื้อหาในตัวผลงานที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและการแสดงออกถึงประสบการณ์ส่วนตัว มุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และความปรารถนา ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรัก สัมพันธภาพของความรักในแง่มุมและช่วงเวลาต่างๆ ผ่านผลงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนา

2.2 แรงบันดาลใจจากแนวคิดอิทธิพลและผลงานศิลปกรรม

ลัทธิและผลงานศิลปกรรม

ลัทธิเซอเรียลลิสม์ (Surrealism) หรือลัทธิเหนือจริง

ลัทธิเซอเรียลลิสม์ได้ค้นคว้าหาเรื่องความชัดเจนในชีวิต ขยายหลักตรรกวิทยาให้กว้างขวาง และในการมองสังขาร (Reality) โดยรวมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ จิตใต้สำนึก และความฝันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอันสูงสุด หรือ “ยอด” ของสังขาร (Super Realism) อองเดร เบรอตง กวีคนสำคัญของฝรั่งเศส และเป็นผู้นำคนหนึ่งได้ให้เป้าหมายของลัทธินี้ว่า “เป็นความตั้งใจอันริบด่วนที่สร้างสิ่งขัดแย้งกันระหว่างความฝันและความจริง รวมกันไปสู่ความจริงอันแท้ซึ่งเป็น

สุดยอดของความจริง" จุดมุ่งหมายใหญ่ๆคือผสมผสานสิ่งที่แตกต่างกัน ลัทธิต่างๆที่มีได้เกี่ยวข้องกัน และเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน พยายามใช้ช่องโหว่ของเหตุผลและการควบคุมจิตสำนึกมาปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระ 'ไม่ยึดเหนี่ยว และมีแนวโน้มไปในทางโกหกสร้างฝันเอาตามใจชอบ เบรอตงอรรถาธิบายถึงลัทธิเซอเรียลลิสม์ว่าเป็น "...การกระทำโดยปราศจากการควบคุมของจิตบริสุทธิ์ ซึ่งแสดงออกในคำพูด การประพันธ์ หรือการกระทำอื่น ๆ เป็นหน้าที่อันแท้จริงต่อความคิดที่กำหนดส่วนต่างๆ ให้พ้นจากการควบคุมโดยเหตุผล สุนทรียภาพ หรือพิจารณาในเรื่องของศีลธรรม ลัทธิเซอเรียลลิสม์อยู่บนความเชื่อในสิ่งที่เหนือจริงของแต่ละรูป ซึ่งสมัยก่อนได้ละเลยไม่ให้ความเอาใจใส่ในความเป็นอำนาจของความฝัน และไม่เคยมีส่วนของความคิดนี้อย่างเป็นทางการมาก่อน" (กัจจกร-สุนพงษ์ศรี 2554 : 343)

ทฤษฎีของฟรอยด์

ตามทฤษฎีของฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย พฤติกรรมของมนุษย์คือผลผลิตของความขัดแย้ง ระหว่างแรงขับจากพลังสัญชาตญาณไร้สำนึกอันเกิดจากการเก็บกด ขัดตา และการต่อต้านในเชิงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความปรารถนาโดยเนื้อแท้ของสัญชาตญาณถูกหักห้ามขวางกั้นไว้ ความปรารถนาตามสัญชาตญาณพยายามต่อสู้เพื่อระบายออก แต่ก็ไม่เป็นไปโดยตรง เพราะถูกเหนี่ยวรั้งไว้โดยสภาพของอารยธรรม วัฒนธรรม ศีลธรรม มนุษย์จึงระบายออกทางอ้อมในลักษณะต่างๆ กัน ถ้าระบายออกได้โดยตรงและได้รับการยอมรับ เขาก็จะคงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดี แต่ถ้าถูกขัดขวางต่อต้านก็จะเกิดความสับสน คับข้องใจ หรืออาการโรคประสาท เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความงาม วินเนอร์สรุปทฤษฎีของฟรอยด์ไว้ ดังนี้

เป็นวิถีทางของศิลปินที่แสดงความปรารถนาต่อต้านจากจิตไร้สำนึก ซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาได้ โรคประสาทก็วิธิตีเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ที่มีจุดกำเนิดมาจากการตอบสนองของความขัดแย้ง ระหว่างความเก็บกดของพลังสัญชาตญาณที่ผิดปกติ และการเรียกร้องทางอารยธรรมซึ่งเป็นตัวยับยั้งความปรารถนาของสัญชาตญาณทั้งโรคประสาทและความคิดสร้างสรรค์พยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ ปฏิกริยาของโรคประสาทที่มีต่อความขัดแย้งก็ได้โดยบังคับกลไกในการต่อต้าน เก็บกด และพยายามบั่นทอนความปรารถนานั้น บ่อยครั้งก็พัฒนาบุคลิกภาพที่มีขอบเขตตายตัว ส่วนนักสร้างสรรค์ก็ไม่ยอมเก็บกดความปรารถนาของสัญชาตญาณที่สังคมไม่ยอมรับ พวกเขากลับแสดงความเป็นเลิศ ในการแสดงความเป็นเลิศนั้น พลังความมุ่งมั่นไม่ยอมให้เก็บกดไว้ แต่หาทางออกให้มีสภาพเป๊ะๆ เชื้อเพลิงไปสู่สิ่งที่สังคมยอมรับ (winner.1982 : 36) (วิรุณ ตั้งเจริญ 2553 : 77)

ศิลปะแฟนตาซิดิกในศตวรรษที่ 20

ในการทำความเข้าใจศิลปะแฟนตาซิดิกในศตวรรษที่ 20 สิ่งหนึ่งที่พึงตระหนักคือ นี่เป็นเพียงการหยิบยกเอาศิลปะส่วนหนึ่งออกมาจากทั้งหมดซึ่งเกี่ยวพันโยงใยกันอย่างเหนียวแน่น ศิลปะแฟนตาซิดิกมีความแตกต่างจากศิลปะอื่นๆ กล่าวคือในขณะที่ทิศทางและยุคสมัยศิลปะแบบอื่นๆ มีช่วงพัฒนาการที่ชัดเจน และเมื่อผ่านไประยะหนึ่งก็จะกล่าวถึงบทสรุป แต่ศิลปะแฟนตาซิดิกมีเพียงแค่จุดเริ่มต้น หลังจากนั้นมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะทุกรูปแบบ ในทุกยุคทุกสมัยธาตุของศิลปะแบบฟุ้งฝันปรากฏให้เห็นทั้งในศิลปะแบบแมนเนอริสม์ซึ่งเน้นการบิดเบือนขนาดองค์ประกอบ พบในศิลปะสัญลักษณ์นิยม ศิลปะแบบเซอร์เรียลลิสต์ ดาดา และอื่นๆ

อันึ่ง พึงตระหนักว่าในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในที่นี่ มิได้เป็นช่วงเวลา ศิลปะแฟนตาซิดิกอยู่ในกระแสนิยม 'ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหน หรือเจตจำนงใด เมื่อพิจารณาจากจุดกำเนิดของศิลปะแฟนตาซิดิก อาจทำให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อเรากล่าวถึงการจัดกลุ่มทางศิลปะ จึงหมายถึงการอธิบายลักษณะกลุ่มศิลปะจากมุมมองของยุคปัจจุบันซึ่งจะทำให้เราสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

ศิลปะแฟนตาซิดิกเป็นแนวศิลปะสำคัญในศตวรรษที่ 20 ซึ่งมักถูกเข้าใจว่าเป็นชั่วคราวกันข้ามของศิลปะแนวก้าวหน้า ซึ่งลงหลักปักฐานมั่นคงจนกลายเป็นขนบนิยม แม้ว่าความเข้าใจดังกล่าวนี้จะไม่เพียงพอที่จะเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดรูปแบบก็ตาม หรือดังที่ โรนัลด์ เกิตซ์ เขียนในนิยายเรื่อง "เลียร์เร" (Irrre) เมื่อปี 1983 ว่า "ไม่มีอะไรเปี่ยมล้นด้วยความเพ้อฝันเท่าของจริง ไม่มีสิ่งใดอัศจรรย์ใจเท่ากับความจริง" ในทัศนศิลป์ก็เช่นกัน ความฟุ้งฝันเป็นการสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าจะสะท้อนความฝัน

ความเพ้อฝันยังปรากฏให้เห็นในศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย ทั้ง วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และภาพยนตร์ มันมีแม้กระทั่งในวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ ในรูปแบบของความผิดปกติและทฤษฎีว่าด้วยความบังเอิญ

ในทางทัศนศิลป์ ศิลปะแฟนตาซิดิกปรากฏขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางภายนอกสู่ภายใน เข้าใจปัจเจกบุคคล ภาพฟุ้งฝันของปรากฏการณ์ภายนอก โลก ธรรมชาติ จักรวาล ถูกแทนที่ด้วยความคิดคำนึงถึง คนคนเดียว ของร่างกาย ของตัวตน ขณะที่ศตวรรษที่ 19 วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สรีรศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถทำให้คำอธิบายปรากฏการณ์ภายนอกต่างๆ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์สาขาใหม่ของศตวรรษที่ 20 ก็ได้สร้างผลงานสำคัญ

คือการเปิดเผยความลึกลับในจิตใจมนุษย์ จิตวิทยาได้ทำการสำรวจอาณาจักรแห่งจิตได้สำนึก ความผันแปร อารมณ์ และความปรารถนาที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขต ผลของการค้นพบนี้ ได้เปิดมุมมองใหม่ ทั้งระหว่างตัวบุคคล และระหว่างตัวบุคคลกับตัวตนอีกด้านหนึ่งของตนเองด้วย อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของการมองเข้าไปสู่ตัวเองในทางจิตวิทยานั้นจำกัดอยู่ในรูปแบบที่หาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ได้เท่านั้น ขณะที่ศิลปะไม่มีขีดจำกัด

ศิลปะแฟนตาซติกมักเน้นความเข้าใจและการตีความความทางจิตวิญญาณของมนุษย์ และในกระบวนการนี้มันได้เผยความรู้สึกอย่างแจ่มแจ้งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งยอมจำนนต่อการเปิดเผยอย่างสุดโต่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ศิลปะแฟนตาซติกจึงอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการกลายเป็นความแปลกแยก แปลกประหลาด พิลึกพิลั่น บิดเบือน หรือแม้กระทั่งกลายเป็นสิ่งที่แลดูดาษดื่น และตื้นเขิน ในอีกแง่หนึ่งของความเพ้อฝันถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์ ให้ความเป็นเหตุเป็นผล ความมั่นคง และความโน้มเอียงในการวิเคราะห์ของศิลปะแบบสมจริง ศิลปะแบบนามธรรม รวมทั้งศิลปะแบบมินิมอล และอื่นๆ กล่าวสั้นๆ ว่าเป็นตัวเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับรูปแบบทางศิลปะ ที่หยั่งรากมั่นคงแล้ว หรือศิลปะที่เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง

นี่คือการเผชิญหน้าและการปรับตัวที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ศิลปะแฟนตาซติกที่เน้นองค์ประกอบวิจิตรพิสดาร ได้สะท้อนให้เห็นการรับรู้ความจริงในรูปแบบที่แตกต่าง และได้ติดปีกอันมั่งคั่งเมื่องให้กับศิลปะผ่านการแสดงออกผ่านสุนทรียะ (วอลเตอร์ ชูเรียน , 2552 : 7)

พ็อป อาร์ต (Pop Art) ศิลปะประชานิยม

หลักสำคัญบางประการของ พ็อป อาร์ตนั้น นอกจากเกิดขึ้นด้วยสาเหตุต่างๆ แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือ เป็นการเคลื่อนไหวที่มีแนวความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อคตินิยมแอบสแตรกท์ เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ซึ่งเฟื่องฟูได้รับความนิยมถึงขีดสุด พ็อป อาร์ต ได้นำรูปร่างและเรื่องราวให้ปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีวิธีการออกแบบและแนวความคิดที่นิยมความแปลกประหลาด นักวิจารณ์บางคนเรียกกลุ่มนี้ว่า ดาดาใหม่ (Neo-Dada) เพราะมีแนวโน้ม ในการรับความคิดอิทธิพลจากลัทธิดาดามาใช้ คือมีลักษณะเยาะเย้ยถากถาง ล้อเลียน ใช้เรื่องราวธรรมดาสามัญซึ่งปรากฏอยู่อย่างดาษดื่นทั่วไป หรือนำวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ดังเช่น มาเซล ดูซอว์ฟ ผู้นำคนสำคัญของดาดาเคยใช้มาก่อน แต่ในความแตกต่างกับดาดาก็คือ มีแนวคิดทางสังคมและการเมืองของชีวิตร่วมสมัยแสดงออกอย่างชัดเจนมากกว่า ดังนั้นนักวิจารณ์บางคนมักนิยมเรียกกลุ่มนี้ว่า พวกสัจนิยมใหม่ (New Realism)

(กำจร สุนพงษ์ศรี, 2554 : 485)

พ็อพ อาร์ต มีหลักฐานทฤษฎีศาสตร์ยอมรับสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมซึ่งมองเห็นและรับรู้ได้ จากจุดยืนนี้ทำให้งานพ็อพ อาร์ตมีแนวแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆกัน เช่น สงสัย อยากรู้ อยากเห็น สนุกสนาน บางครั้งอาจจะเป็นการเยาะเย้ย เปรียบเปรย และตลกขบขันได้เช่นกัน ดังเช่นศิลปินบางคนอาจทำเป็นรูปหลอดยาสีฟัน อาหารกระป๋อง เรื่องราวของมาริลิน มอนโร หรือ ลิซ เทย์เลอร์ ฯลฯ ซึ่งศิลปินส่วนมากจะทำคล้ายของจริง แต่ผันแปรบางประการ เช่น ขยายสัดส่วนให้ขยายใหญ่ขึ้นมาก หรือไม่ก็ใช้วัสดุตรงกันข้ามกับของจริง เช่น ในความคิดรวบยอดของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงกรรไกร จะต้องนึกถึงกรรไกรที่ทำด้วยเหล็กกล้า มีความคมสามารถตัดผ้าขาดได้ แต่ศิลปินจะสร้างกรรไกรใหม่ขึ้น ทำด้วยผ้าเย็บเป็นรูปกรรไกรจนคมหึ่มมา เป็นต้น

(กำจร สุนพงษ์ศรี, 2554 : 487)

ในการสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ได้นิยมนำแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการจากจิตไร้สำนึก ความฝัน ที่ดูเหนือจริงจากลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ มาใช้ผสมผสานกับแนวความคิด แสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ มาแสดงออกเป็นผลงานแบบการ์ตูนจากลัทธิพ็อพ อาร์ต

ความหมายการ์ตูน

การ์ตูนเป็นคำที่มาจากชื่อกโลกตะวันออก มีคนให้นิยามไว้มากมาย พอจะสรุปได้ดังนี้

1. ภาพวาดในลักษณะที่ไม่เหมือนจริง แต่มีเค้าโครงรูปลักษณะมาจากของจริง
2. ผลงานภาพวาดที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างง่าย ๆ รวดเร็วจากสิ่งที่ได้พบเห็นรอบตัว
3. การสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเรียบง่ายเพื่อสื่อความเข้าใจระหว่างกัน โดยใช้รูปทรง เรขาคณิตรูปทรงอิสระ เพื่อให้ ประโยชน์ในการสื่อความ
4. การวาดภาพที่ใช้จินตนาการของผู้วาดกับเค้าโครงความจริงที่พบเห็นให้ออกมาเป็นงานศิลปะ

(การ์ตูน 2559. (2559). สืบค้นจาก : <http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/cartoon.htm>)

นักวิชาการเห็นความสำคัญของการใช้การ์ตูนในการเรียนการสอน และการ์ตูนมีบทบาทในชีวิตประจำวัน จึงมีผู้สนใจศึกษา และให้ความหมายของการ์ตูนไว้ดังนี้เกษมา จงสูงเนิน (2533 : 17) ให้ความหมายไว้ว่า การ์ตูน คือ ภาพวาดแทนสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาซึ่งความตลกขบขัน หรือล้อเลียนสังคม ทั้งนี้อาจเกินเลยไปจากความเป็นจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่างๆ

คินเดอร์ (kinder . 1959 : 399) กล่าวไว้ว่า การ์ตูนคือภาพที่ผู้ดูสามารถจะตีความหมายได้จากสัญลักษณ์ที่มีอยู่ และส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เกินจริงเพื่อสื่อความหมายหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทันสมัย ตัวบุคคล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ กันได้ทันที

ไพเราะ เรื่องศิริ (2524 : 12) การ์ตูนคือภาพวาดง่าย ๆ ที่มีแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนภาพธรรมดาทั่วไป ภาพการ์ตูนอาจมีรูปร่างที่เกินความเป็นจริงหรือลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออก เพื่อจุดมุ่งหมายในการบรรยายการแสดงออกมุ่งให้เกิดความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสีการเมืองและสังคม ตลอดจนใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หน้าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้นอาจจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องบันเทิงคดี สารคดี ได้อีกด้วย และที่สำคัญก็คือใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาพวาดนี้อาจจะเป็นตอนเดี่ยวจบหรือเป็นเรื่องสั้นๆ 2-3 ตอนจบ

วิจิต ศรีทอง (2526 : 21) ให้ความหมายของการ์ตูนไว้ว่าการ์ตูนคือ ภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ จำลองมาจากความคิด อาจจะเป็นภาพที่เกินความจริง ภาพล้อเลียน หรือภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์ขัน สำหรับการใช้ในการสื่อความหมายหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ราว เหตุการณ์ตัวบุคคลหรือสถานที่

ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการ์ตูนได้ว่า การ์ตูน คือ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่เกิดจากการวาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

การ์ตูน นอกจากเป็นเรื่องราว หรือกรอบสั้น ๆ ในหนังสือแล้ว ปัจจุบันการ์ตูนนิยมสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น แต่สำหรับการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องราวในหนังสือนิยมสร้างสำหรับการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการอ่าน ไปในตัวได้ด้วย (ความหมายของการ์ตูน 2560. (2560).สืบค้นจาก : <http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=pompitrk&group=6>)

นิทาน

นิทานอีสปส่วนใหญ่ใช้เหล่าสรรพสัตว์ที่มีอากัปกริยาเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นตัวละครในการดำเนินเรื่อง จริยธรรมต่างๆ ที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวสั้นๆ อันแสนธรรมดา กลับแฝงความหมายที่ลึกซึ้งไว้อย่างเรียบง่าย เป็นเรื่องราวที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คนได้ทุกเพศทุกวัย คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องราวของนิทานอีสปมาก่อนอย่างน้อยก็ในฐานะนิทานก่อนนอนเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก (วรรณภา วงษ์จักร, 2558 : 3)

ทุกครั้งที่เราอ่านเรื่องราวที่เล่าผ่านเทพนิยายนั้น ผู้อ่านแต่ละคนจะได้สวมรอยทางความรู้สึกไปด้วยกันกับตัวละคร ที่ครุ่นคิดออกเดินทาง สงสัย หัวเราะ และร้องไห้ไปด้วยกัน การอ่านเทพนิยายสักเรื่องหนึ่งจึงเป็นการปลดปล่อยทางอารมณ์โดยไร้ขอบเขตหรือสร้างพิศภัยใดๆ

เทพนิยายนั้นตอบสนองต่อปมความรู้สึกที่เรียกว่าแอนนิมิซึม (Animism) หรือความรู้สึกที่เชื่อว่าสิ่งไม่มีชีวิตหรือสัตว์ทั้งหลายอาจพูดหรือมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนได้ ปมที่ว่านี้ในวัยเด็กจะเด่นชัดเป็นพิเศษ ทำให้เด็กน้อยมีความคิดกว้างไกลไร้ขีดค้นพรมแดน มองเห็นภาพที่เหนือกว่าสิ่งที่พึงสัมผัสด้วยสายตา แต่มองเป็นภาพที่ปรากฏในใจหรือที่เรียกว่า "ความฝัน" และ "จินตนาการ" เราทุกคนต่างเคยเดินทางในความคิดแบบเทพนิยายด้วยกันมาทั้งหมด (นวพน ลีสินสวัสดิ์, 2558 : 3)

จากความหมายของการ์ตูนและนิทาน สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คือ เป็นศิลปะที่เรียบง่ายเพื่อสื่อความหมายโดยได้ผสมผสานกับจินตนาการ ประสบการณ์ และทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ โดยนำข้อมูลของรูปทรงต่างๆมาดัดแปลงแก้ไข ตัดทอนรายละเอียดที่ไม่ต้องการ หรือเพิ่มเติมผสมผสานสิ่งที่ต้องการได้ถ้าต้องการ ได้อย่างไร้ขอบเขต เพื่อจะได้นำเสนอผลงานได้อย่างที่ต้องการนำเสนอ สามารถเข้าใจง่ายเข้ากับแรงบันดาลใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้คนที่ชมผลงานจะได้สวมรอยทางความรู้สึกไปด้วยกันกับตัวละครที่สร้างขึ้น

2.3 ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

ศิลปะ คือ การแสดงออก (Art as Expression) นักปรัชญาและนักประพันธ์หลายคน เช่น อูเยิน เวรอง (Eugene Veron) จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) โรเจอร์ ฟราย (Roger Fry) รูดอร์ฟ อาร์นไฮม์ (Rudolf Arnheim) ต่างเน้นความหมายของศิลปะไปที่การแสดงออกเป็นความเห็นที่ดูเผินๆแล้วค้านกับทัศนคติที่ว่าศิลปะคือการเป็นตัวแทนของธรรมชาติซึ่งนักปราชญ์กลุ่มนี้เห็นว่ามันเป็นเพียงการแสดงส่วนที่อยู่ภายนอกของธรรมชาติเท่านั้น ศิลปะจะต้องส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตออกมา ส่วนที่อยู่ภายในนั้น ได้แก่ อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งจะเป็นของตัวศิลปินเองหรือของสังคมก็ได้ เช่นการรู้สึกของเชื้อชาติ ชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกของชาติในส่วนรวม นอกจากนั้นยังคงให้ความเห็นรวมไปถึงการแสดงออกถึงการแสดงออกของมโนคติ (Idea) และความคิด (Thought) อีกด้วย (ชลุด นิมเสมอ 2557 : 14)

ศิลปะ คือ การสมปรารถนา (Art as Wish-fulfillment) คนเราเมื่ออยู่ในวัยเด็ก ความคิดฝัน (Fantasy) จะมีบทบาทสำคัญมาก ความคิดฝันจะให้ความเพลิดเพลินและความสุขแก่ชีวิต เด็กๆ ยังแยก

ความจริงกับความฝันออกจากกันได้ไม่ชัดเจน ความคิดฝันของเขาคือความจริง จินตนาการของเด็กมักเกิดขึ้นและขยายตัวได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีความจริงที่เป็นเหตุผลมาเป็นข้อจำกัด เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆ ที่เคยมีในวัยเด็กก็ลดน้อยลง เพราะมีความรับผิดชอบและที่เหตุมีผลมากขึ้น ไม่อาจทำอะไรตามใจตัวเหมือนเด็กๆ ได้ แต่ที่จริงก็ยังรักความสนุกแบบเด็กอยู่ จึงหาทางออกด้วยความคิดฝัน หรือความฝัน (Dream) สร้างความคิดฝันขึ้นว่า จะเป็นนั่นเป็นนี่ตามปรารถนา ซึ่งส่วนมากจะเป็นความปรารถนาที่ถูกเก็บหรือฝังอยู่ในจิตไร้สำนึก บางครั้งก็ฝันทั้งที่ตายังลืมอยู่ ที่เรียกกันว่าฝันกลางวัน หรือฝันเพื่อง (Day Dream) การฝันกลางวันหรือความคิดฝันนี้ทางจิตวิทยาถือว่าเป็นจินตนาการหนึ่ง เป็นจินตนาการที่ได้รับกระตุ้นจากความปรารถนาบางอย่างในจิตไร้สำนึก

ทั้งศิลปะและความฝันล้วนเป็นการแสดงออกของความปรารถนาที่ถูกเก็บไว้ในจิตไร้สำนึก ความปรารถนาบางอย่างเราไม่สามารถจะทำให้สมหวังได้ในความจริง เพราะอาจขัดต่อระเบียบประเพณีของสังคม มนุษย์จึงหาทางออกด้วยการแสดงออกในความฝันและในศิลปะ เป็นการแสดงออกที่แฝงอยู่ในเหตุการณ์หรือรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ ไม่ใช่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ศิลปินใช้ความปรารถนาที่ซ่อนเร้นของเขาสร้างความคิดฝันและจินตนาการที่น่าตื่นตาตื่นใจ แล้วแปลความหมายออกมาเป็นงานศิลปะ ทักษะที่ว่าศิลปะคือความสมปรารถนาหรือความฝันนี้เป็นของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย (ชลูต นิมเสมอ 2557 : 17)

ดังนั้นศิลปะจึงเป็นตัวแทนของการแสดงออกถึงความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่บ่งบอกถึงความคิดที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผลงานจะต้องแสดงออกถึงแนวความคิดและเนื้อหาเรื่องราวของ ชีวิต ความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต และความปรารถนา

2.4 แนวคิดด้านความหมายของประติมากรรม

ความหมายของคำว่าประติมากรรม

ประติมากรรม คือ ศิลปะที่เกี่ยวกับรูปทรงแต่ละประเภทที่กินเนื้อที่ในอากาศเป็นปริมาตร สามารถรับรู้ทางสายตาและการจับต้อง ลักษณะเป็น 3 มิติ ทำด้วยวัสดุที่เปลี่ยนแปลงได้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ความงามและทางศาสนา

จากความหมาย ประติมากรรม ที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปเป็นรูปแบบของผลงานประติมากรรมในลักษณะรวมๆได้ ดังนี้

1. กินพื้นที่ฐานลักษณะยาวหรือกว้าง กินพื้นที่ในอากาศลักษณะสูงหรือหนา
2. เป็นรูปทรง 3 มิติ ไม่ใช่ 2 มิติ
3. เป็นผลที่สัมผัสรับรู้ทางตาและสามารถจับต้องรูปทรงแต่ละประเภทได้
4. มีกลวิธีการสร้างด้วยวัสดุหลากหลายชนิดโดยการนำมาปั้น แกะสลัก หล่อ เชื่อม อัด งานจัด
โครงสร้าง และผสมผสานด้วยการนำสื่อวัสดุผสมกัน
5. ตอบสนองทางด้านจิตใจเป็นสำคัญ ได้แก่ ความงาม ความเชื่อและศาสนา
6. สามารถมองเห็นได้หลายด้านขึ้นอยู่กับฐานที่รองรับ (มัช ตะติยะ, 2549 : 31)

ความหมายประติมากรรมไทยร่วมสมัย

คำว่า ร่วมสมัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Contemporary ซึ่งมีการกำหนดใช้กันมาไม่นานในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เดิมรูปแบบผลงานศิลปะตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 มักเรียกว่าศิลปะสมัยใหม่ หรือเป็นศิลปะที่สร้างหลังลัทธิอิมเพรสชันนิสม์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบทัศนศิลป์แต่ละลัทธิได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆทั่วไป โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดงานผสมผสานกลวิธีที่แตกต่างจากอดีต ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางศิลปะมาก่อน จะเข้าใจผลงานรูปแบบนี้ว่าเป็นศิลปะสมัยใหม่ เพราะเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงบัญญัติคำว่า ร่วมสมัย ขึ้นมาใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก เพื่อใช้เรียกผลงานที่สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันนี้

ดังนั้น จุดที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้คำว่า ร่วมสมัย ครั้งแรกในประเทศไทย ก็คือนับตั้งแต่การจัดงานที่ใช้ชื่อว่า นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ส่วนในความหมายของคำว่า ร่วมสมัย พอจะนำมาให้ศึกษาก็มี พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย (2541, 81)ซึ่งได้อธิบายความหมายร่วมสมัย ไว้ดังนี้

คำที่แสดงว่าอยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือเวลาเดียวกัน เช่น ปอลโกแกง เป็นศิลปินร่วมสมัยกับ ปอล เซซาน แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ เป็นสถาปนิกร่วมสมัยกับเลอ กอร์บิซีเย หรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเป็นนักปราชญ์ร่วมสมัยกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คำนี้ถ้าไม่ได้ระบุว่าร่วสมัยกับใครหรือสิ่งใด มักหมายถึงสมัยปัจจุบันหรือสมัยใหม่ เช่น คำว่า ศิลปะร่วมสมัย มักหมายถึงศิลปะที่มีกระบวนการแบบหรือแนวคิดของสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คำว่า ร่วมสมัย เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ไม่สามารถจำกัดลงไปได้ว่าเป็นช่วงเวลาใด อาจจะเป็นปี ทศวรรษ ศตวรรษ หรือยุคสมัย ก็ได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในเรื่องแนวความคิดหรือกระบวนการแบบร่วมด้วย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, 927) ให้ความหมายของคำ ร่วมสมัย ไว้ว่า หมายถึง สมัยปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัย รุ่นราวคราวเดียวกัน สมัยเดียวกัน

เห็นได้ว่าความหมายของคำ ร่วมสมัย จะกล่าวถึง คน หรือสิ่งของ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีจำนวนตั้งแต่ 2 คน 2 อย่าง 2 สิ่งขึ้นไป เป็นการอ้างถึงสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ควบคู่กับสิ่งหนึ่ง หรือบอกว่าใคร ร่วมสมัยอยู่กับใคร หรือสิ่งไหนร่วมสมัยอยู่กับสิ่งไหน อย่างเช่น ศิลป์ พีระศรีเป็นประติมากรร่วมสมัยกับ เทียน อิมศิริ และผลงานประติมากรรมรูปเดวิดของ ไมเคิล แองเจโลร่วมสมัยกับภาพวาดโมนาลิซาของ เลียโอนาร์โด ดา วินชี ซึ่งตัวอย่างหลังนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือคนเหมือนกันก็ได้ อาจต่างพวกหรือต่างประเภทแต่ไปร่วมสมัยเดียวกันก็ได้ และคำว่า ร่วมสมัย ถ้ามิได้นำไปอ้างระบุร่วมสมัยกับใคร หรือสิ่งใด จะหมายความถึง สมัยปัจจุบัน สมัยใหม่ หรือหมายถึงศิลปะที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 หรืออาจหมายถึง รูปแบบศิลปะที่ผสมผสานกันเป็นกระบวนแบบขึ้นมาใหม่ หรืออื่นๆ ตามชวงเวลานั้นๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นยุคใด สมัยใด ทศวรรษใด หรือศตวรรษใด จึงรวมกันในความหมายอันเดียวว่า ร่วมสมัย ด้วยเหตุนี้ จึงขอสรุปเป็นความหมายของประติมากรรมไทยร่วมสมัย ไว้คือ

ประติมากรรมไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Sculpture) หมายถึง คตินิยมรูปแบบประติมากรรมอีกแนวทางหนึ่ง ที่มีได้มุ่งเน้นสนองทางศาสนาเป็นหลัก แต่ตอบสนองด้านจิตใจเป็นสำคัญด้วยเรื่องราวชีวิตประจำวันใกล้ตัวและผลแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งแตกต่างไปจากประติมากรรมไทยประเพณี โดยการนำเอากระบวนแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน เช่น รูปแบบเหมือนจริง และรูปแบบจินตนาการ (มัย ตะติยะ, 2549 : 109)

2.5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

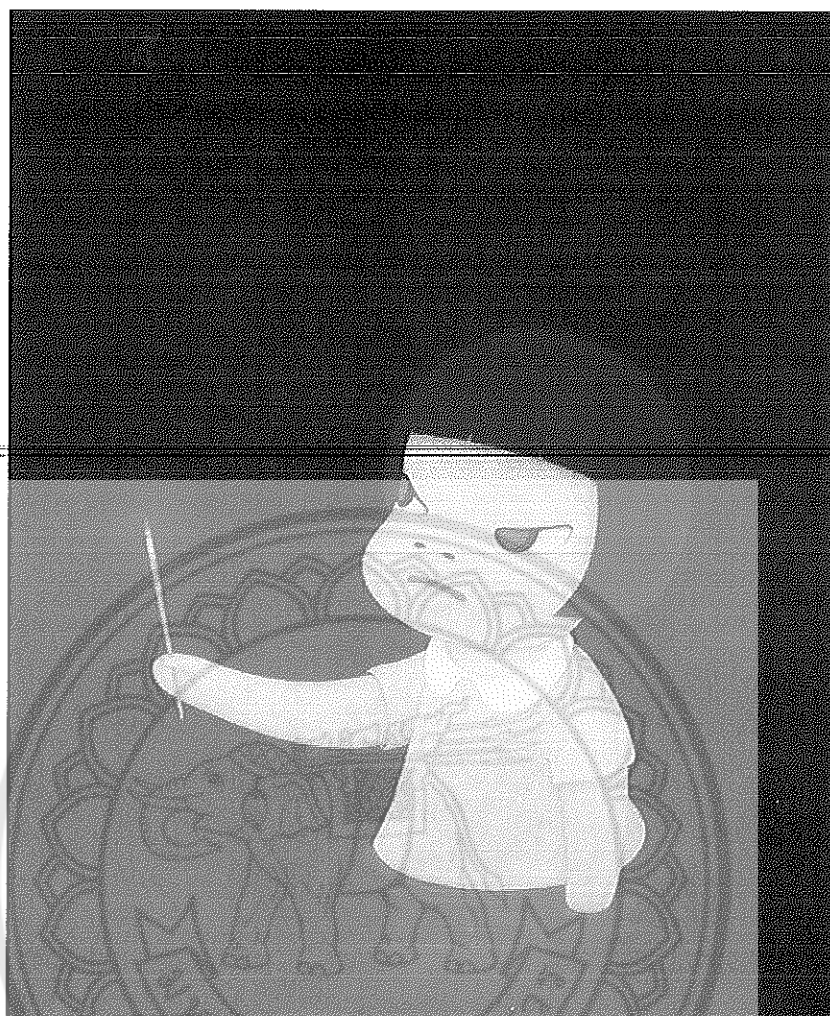
โยะชิโตะโมะ นาระ (Yoshitomo Nara)

เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นในช่วง กระแส Pop Art ในยุค 90's นาระเกิดในปี ค.ศ.1959 ที่เมืองอิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น จบ การศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีและโทที่ Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music แล้วบินไปเรียนศิลปะต่อที่ ศูนย์อคาเดมี่ ดุสเซลดอร์ฟ (Kunstakademie Duesseldorf) ประเทศ เยอรมนี หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานศิลปะและพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งภาพวาดและประติมากรรมของนาระจะมีบุคลิกแบบการ์ตูนเด็ก หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 'มังงะ' (manga) รวมถึงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข ที่กลับแสดงอารมณ์ในทางตรงข้าม (ผิดกับคน) คือดูอบอุ่น อ่อนโยน และเป็นมิตร ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจมาจากความทรงจำในวัยเด็ก

นาระฉีกตัวเองออกจากศิลปินร่วมสมัยของญี่ปุ่น ที่ทำงานศิลปะในแนวทางเดียวกัน (Cartoon Pop Art) อย่าง ทาคาชิ มูราคามิ (Takashi Murakami) และ อิซุรุ คาสาฮาระ (Izuru Kasahara) ด้วยการรวมความเป็นญี่ปุ่นกับตะวันตก สร้างผลงานที่ทิ้งอารมณ์เข้ายวณกวนอารมณ์ ให้กับผู้ชมงานของเขา

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบและประทับใจในรูปแบบผลงานของศิลปินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการนำเสนอผลงานโดยผ่านลักษณะที่เป็นการ์ตูนที่เรียบง่าย ก่อให้เกิดการรับรู้และการ เข้าถึงได้ง่าย

ภาพประกอบที่ 1 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 1

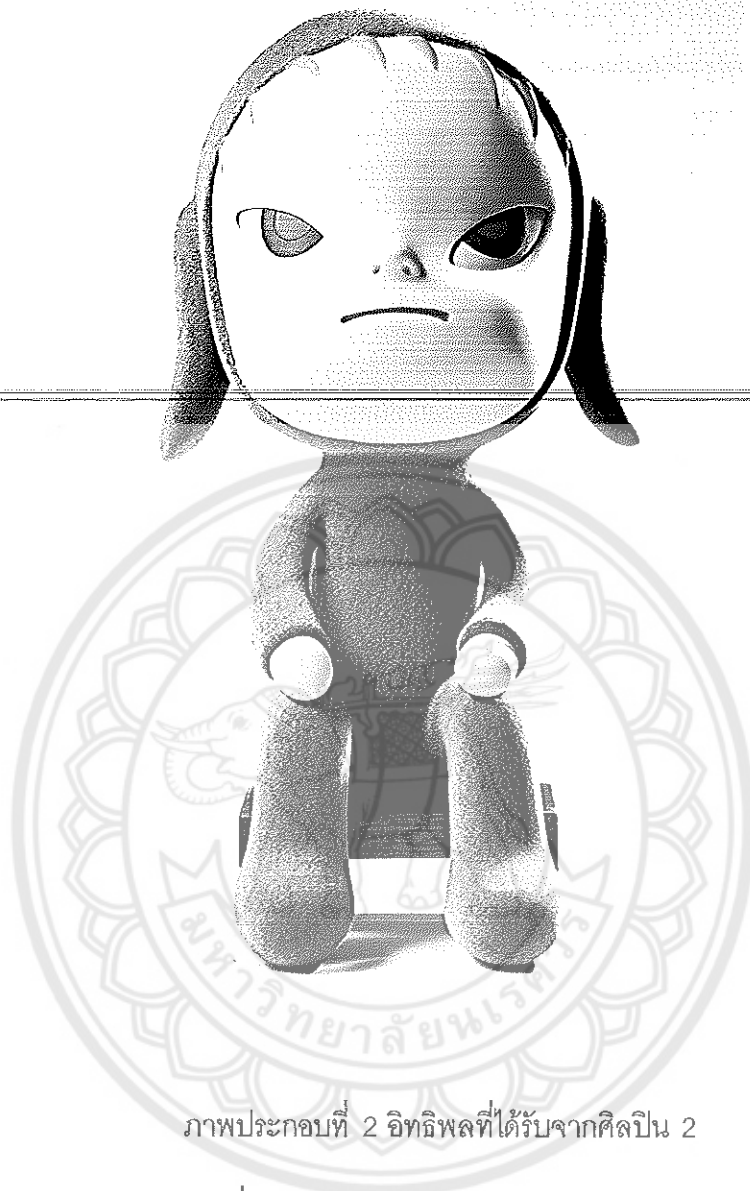
ชื่อผลงาน "The Little Judge" (2001)

ศิลปิน : Yoshitomo Nara

เทคนิค: Acrylic on Cotton

ขนาด: 76 x 63 นิ้ว

(ที่มา [https://www.pinterest.com/pin/179721841352801362/\(01/08/2560\)\)](https://www.pinterest.com/pin/179721841352801362/(01/08/2560))))

ภาพประกอบที่ 2 อธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 2

ชื่อผลงาน "Sleepless Night Sitting"

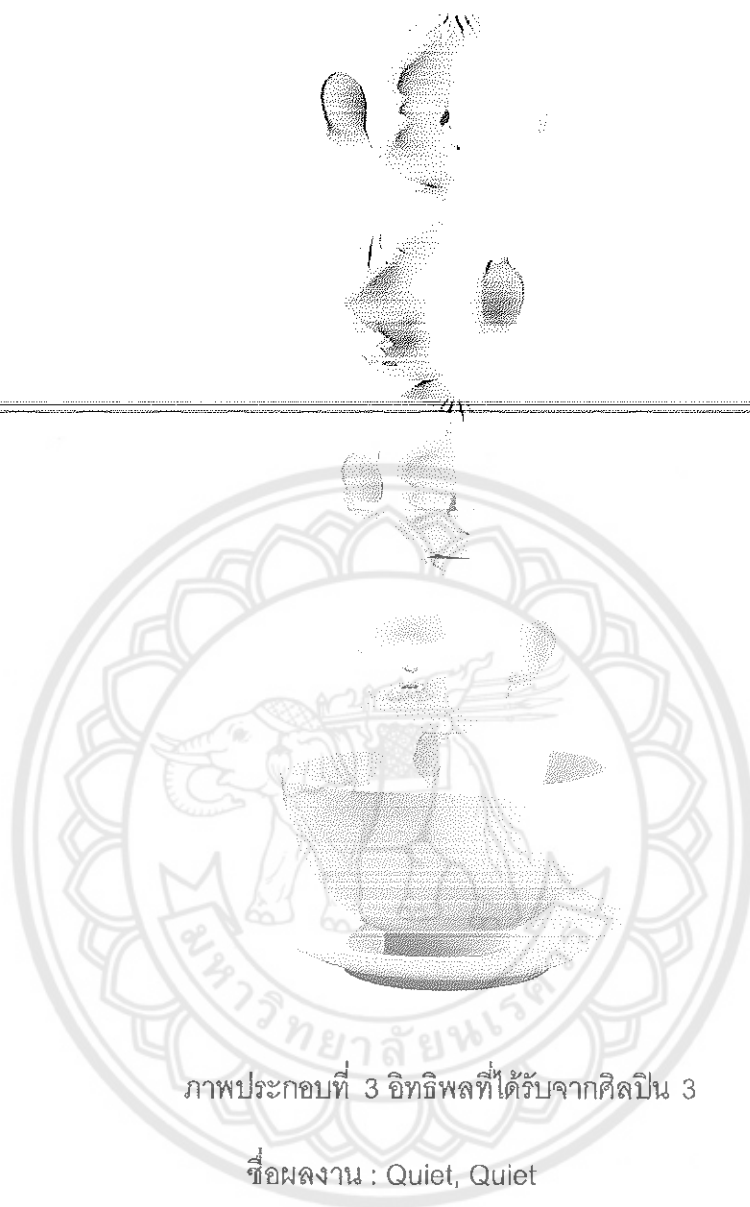
ศิลปิน : Yoshitomo Nara

เทคนิค: Wood, Mixed Media

ขนาด: 29.5 x 15.6 x 17 cm.

(ที่มา

[http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.1025.html/2014/contemporary-asian-art-hk0497\(01/08/2560\)\)](http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.1025.html/2014/contemporary-asian-art-hk0497(01/08/2560)))

ภาพประกอบที่ 3 อธิพิลที่ได้รับจากศิลปิน 3

ชื่อผลงาน : Quiet, Quiet

ศิลปิน : Yoshitomo Nara

เทคนิค Lacquer on FRP

ขนาด: 245 x 94.5 x 94.5 cm.

(ที่มา [http://www.christies.com/lotfinder/Lot/yoshitomo-nara-b1959-quiet-quiet-5854747-](http://www.christies.com/lotfinder/Lot/yoshitomo-nara-b1959-quiet-quiet-5854747-details.aspx(01/08/2560)))
[details.aspx\(01/08/2560\)\)](http://www.christies.com/lotfinder/Lot/yoshitomo-nara-b1959-quiet-quiet-5854747-details.aspx(01/08/2560))))

ทาคาชิ มูราคามิ (Takashi Murakami)

ทาคาชิ มูราคามิ (Takashi Murakami) เกิดในปี 1962 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พำนักและทำงานอยู่ในญี่ปุ่นและนิวยอร์ก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ทางสาขา จิตรกรรมแนวประเพณีญี่ปุ่น (Nihonga) จาก Tokyo National University of Fine Arts and Music, ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1986, 1988 และ 1993 และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย UCLA (University of California, Los Angeles) ในปี 1998

ผลงานของเขามีอยู่มากมายหลายแขนง หลากสื่อ ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม

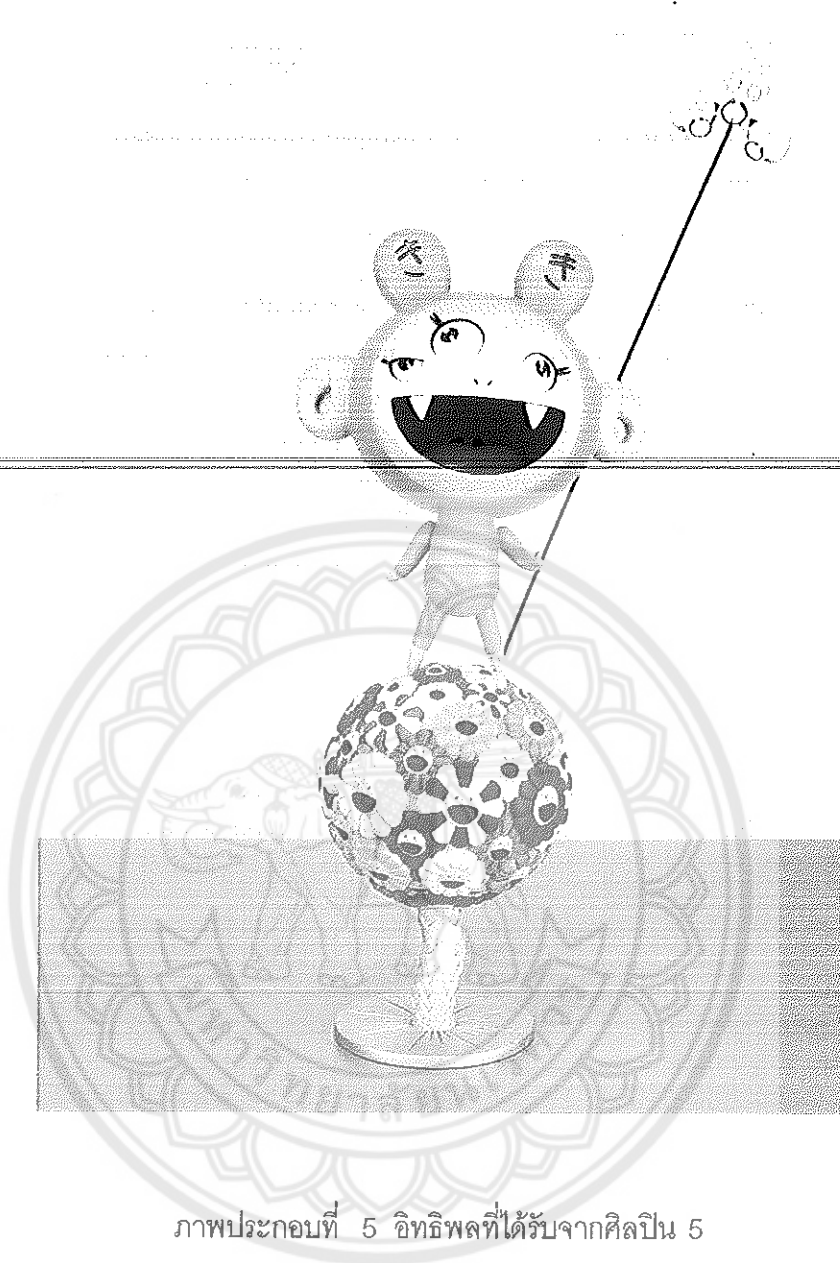
โปสเตอร์ บิลบอร์ด งานออกแบบภายใน ของแต่งบ้าน ไปจนถึงสินค้าต่างๆ ไปอย่างฟีกเกอร์โมเดล ตุ๊กตา ฯลฯ และขยายขอบเขตของงานศิลปะของเขาออกไปสู่ทุกวงการ 'ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับองค์กรทางศิลปะอย่าง GEISAI ไปจนถึงการร่วมมือกับองค์กรพาณิชย์อย่าง Roppongi Hills หรือ Yuzu กระทั่งแบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton เขาก็ยังไม่ละเว้น

งานจิตรกรรม ประติมากรรม และงานออกแบบทั้งหลายแหล่ ของมูราคามิ มีสีสันสดใสดึงดูดและเข้าถึงเสน่ห์ความน่ารักของตัวการ์ตูนเหล่านั้น มูราคามิได้ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศิลปะตะวันตกของเขาผนวกกับความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานจิตรกรรมโบราณของญี่ปุ่น ในการสร้างภาพลักษณ์ในแบบ 'ความเป็นญี่ปุ่นลูกผสมอันพิลึกพิลั่น' แต่ก็น่าดึงดูด เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติโลกศิลปะ

"เราใช้ความน่ารักและรูปแบบทางการ เพื่ออำพรางสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆ เนื้อหาสาระในงานของผมเป็นอะไรที่อยู่ฟากตรงกันข้ามกับความน่ารักเหล่านั้น"

ผลงานของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมพ็อบ และรูปทรงจากศิลปะแนวประเพณีของญี่ปุ่น ทาคาชิ มูราคามิ คือหนึ่งในศิลปินญี่ปุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยของเขา ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเฉลียวใจและแผ่ขยายออกไปทั่วโลกผ่านทางผลงานศิลปะ, โครงการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกมาจากสตูดิโอ Kaikai Kiki ของเขา ผลงานของเขาหลอมรวมความเป็นตะวันออก/ตะวันตก ความเป็นศิลปะ/ดีไซน์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน

(ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.(2553).แดนอาทิตย์อุทัยไม่ได้มี 'มูราคามิ' แค่คนเดียว. สืบค้นจาก : [http://starrynightsociety.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html\(01/08/2560\)](http://starrynightsociety.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html(01/08/2560)))

ภาพประกอบที่ 5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 5

ชื่อผลงาน "Kiki "

ศิลปิน : Takashi Murakami

เทคนิค : Fiberglass and iron

ขนาด : 190 x 59.9 x 59.9 cm.

(ที่มา [http://www.christies.com/lotfinder/Lot/takashi-murakami-b-1962-kiki-5437590-
details.aspx\(01/08/2560\)\)](http://www.christies.com/lotfinder/Lot/takashi-murakami-b-1962-kiki-5437590-details.aspx(01/08/2560))))

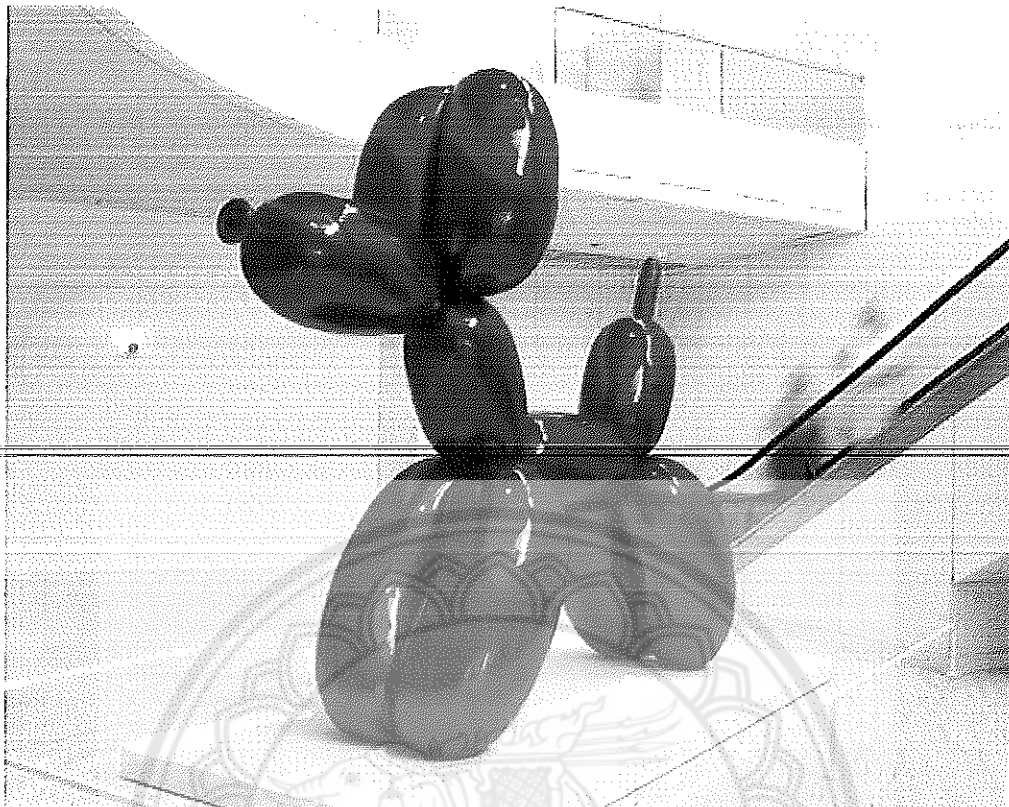
ว ๗๐
๖๒
จ ๕๕๑๖
๖๕๖๐
1038591

เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons)

เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) เกิดเมื่อ 21 มกราคม 1955 เป็นศิลปินอเมริกันที่สร้างสรรคงานด้วยการนำภาพและวัตถุจากวัฒนธรรมป๊อป(Pop)มาใช้ โดยคูนส์จะสร้างบริบท (Context) ใหม่ให้กับสิ่งที่เขาเลือกมา ทำให้ภาพหรือวัตถุที่คนเห็นจนชินชากลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีใครมองข้ามได้ ทั้งนี้โดยการเล่นกับขนาด พื้นผิว และความรู้สึกที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งนั้นๆ การที่คูนส์เลือกสิ่งของผู้คนคุ้นเคยมาสร้างงาน - ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของไมเคิล แจ็คสัน ลูกโป่งบิดเป็นตัวสุนัข หรือรูปหัวใจ - ทำให้งานของเขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแบบ "คิทช์" (Kitsch) ซึ่งหมายถึงรูปแบบของงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจนดูเหมือนเสแสร้ง โดยจงใจลอกเลียนแบบหรือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมบริโภคมาใช้ ส่งผลให้ผลงานของคูนส์ถูกโจมตีว่าน่าเบื่อ ด้อยค่า และไร้สุนิยมอยู่บ่อยครั้ง (นิทรรศการวัฒนธรรมเจฟฟ์คูนส์. สืบค้นจาก : <https://sites.google.com/site/jeffkoonscultureexhibition/> (02/08/2560))

สิ่งที่ตัวผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจาก เจฟฟ์ คูนส์ คือการนำรูปทรงที่ผู้คนคุ้นเคยมาสร้างสรรค์ผลงาน เช่น รูปหัวใจ ที่เป็นรูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่ผู้คนทั่วไปเห็นจนเป็นเรื่องปกติ แต่ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ และอีกหนึ่งงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจาก เจฟฟ์ คูนส์มาจากผลงานชื่อ "Balloon Dog" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกโป่งแฟนซีหรือลูกโป่งบิดรูปสุนัข แต่มีการนำมาขยายให้มีขนาดใหญ่และทำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลส ตัวผู้สร้างสรรค์กลับได้รับความคิดและแรงบันดาลใจจากการมองและคิดตีความถึงความเปราะบางของลูกโป่งที่มีอากาศบรรจุอยู่ข้างใน ซึ่งรูปทรงเกิดจากลมที่เป่าเข้าไปในรูปทรงต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นมา ผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวความคิดเกิดการเปรียบเทียบแทนลมหายใจคือชีวิต หากคนเรานั้นมีลมหายใจมีชีวิตก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามขึ้นมาได้ หรือดำเนินชีวิตต่อไปได้ และยังผลไปถึงการมองและตีความถึงการมีชีวิตคู่ที่ ที่ตัวผู้สร้างสรรค์แทนการรวมลมหายใจของทั้งสองบุคคลสองชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้เกิดขึ้นมาในชีวิต หรือเป็นการรวมชีวิตจิตใจเพื่อต่อสู้อุปสรรคต่างๆไปด้วยกันในการใช้ชีวิตคู่

ภาพประกอบที่ 6 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 6

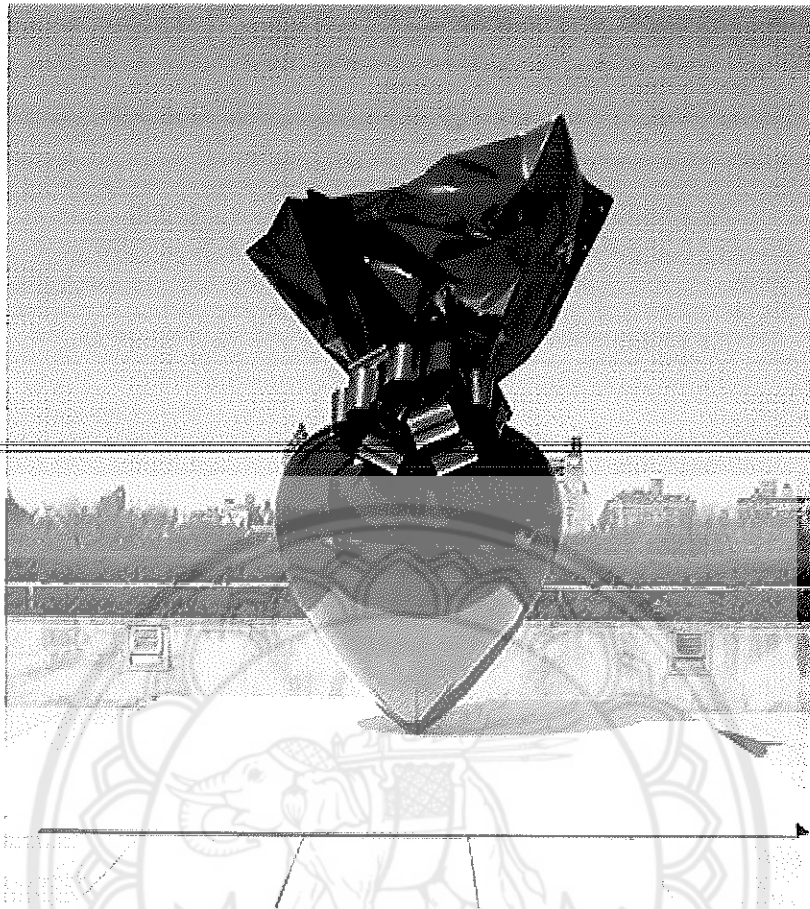
ชื่อผลงาน " Balloon Dog "

ศิลปิน : Jeff Koons

เทคนิค : mirror-polished stainless steel with transparent color coating

ขนาด : 307.3 x 363.2 x 114.3 cm.

(ที่มา [http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog-0\(01/08/2560\)](http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog-0(01/08/2560)))

ภาพประกอบที่ 7 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 7

ชื่อผลงาน "Sacred Heart"

ศิลปิน : Jeff Koons

เทคนิค : mirror-polished stainless steel with transparent color coating

ขนาด : 356.9 x 218.4 x 120.9 cm

(ที่มา [http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/sacred-heart\(02/08/2560\)](http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/sacred-heart(02/08/2560)))

2.6 ข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและรูปทรง

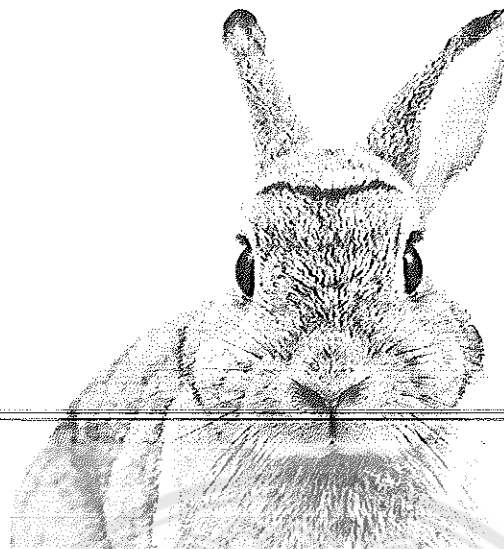
แหล่งข้อมูลสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจและนำมาวิเคราะห์ - สังเคราะห์เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและรายละเอียดเพื่อกระบวนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด ข้อมูลสำคัญในส่วนต่างๆจึงมาจากหลายแหล่งที่มา อาทิเช่น ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างสรรค์ ข้อมูลที่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ทางความรัก ข้อมูลส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้สร้างสรรค์ ข้อมูลจากธรรมชาติ จากนิทาน และภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ รวมถึงข้อมูลทางผลงานศิลปะที่ส่งผลกระทบต่องานศิลปะของข้าพเจ้าผนวกกับสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือต่างๆ ประกอบกับการค้นคว้าผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการศึกษาจากผลงานของศิลปินที่มีรูปแบบลักษณะหรือเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับแนวความคิดในการแสดงออก เพื่อสร้างเอกภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบลักษณะและสามารถแฝงนัยความหมาย ความรู้สึกที่สอดคล้องกันกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว สื่อถึงความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนา

ภาพประกอบที่ 8 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 1

ภาพรูปทรงหัวใจ รูปทรงหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์

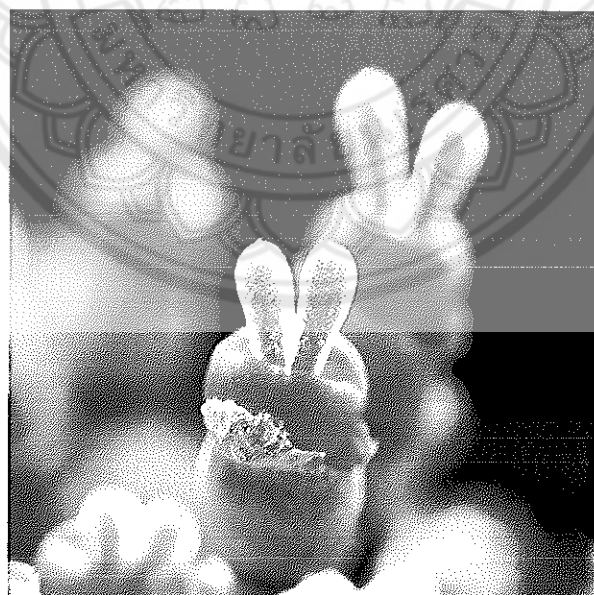
(ที่มา <http://globe-views.com/dreams/heart.html> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 9 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 2

ภาพกระต่าย รูปทรงหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์

(ที่มา <https://coloradohrs.org/risking-your-bunnys-life/> (20/08/2560))

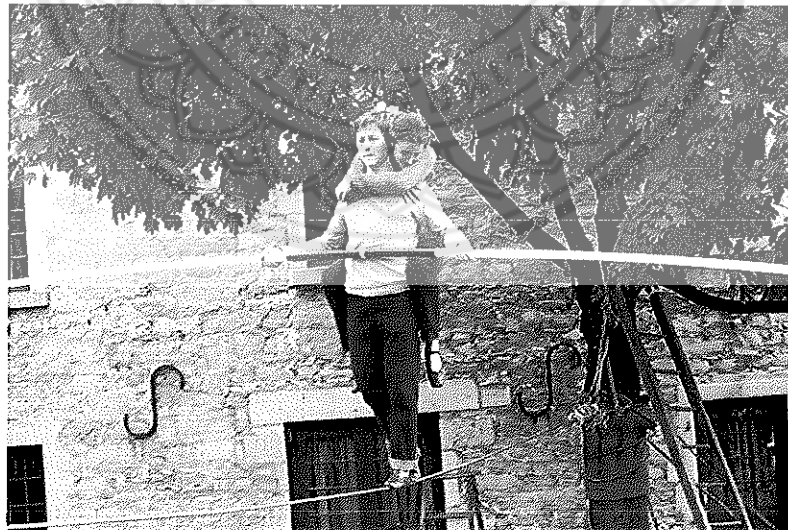
ภาพประกอบที่ 10 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 3

ภาพต้นไม้ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มา <https://web.stagram.com/p/BG4WzBegBrh> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 11 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 4
 ภาพจากภาพยนตร์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
 (ที่มา <http://collider.com/pacific-rim-reviews-images> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 12 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 5
 ภาพจากภาพยนตร์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มา <http://collider.com/philippe-petit-the-walk-interview-joseph-gordon-levitt/> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 13 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 6

ภาพนิทานกระต่ายกับเต่า แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มาจาก <http://www.be-bebe.com/viewproduct/สนพ.-ห้องเรียน-กระต่ายกับเต่า-1148-261-1-th.html>)

(20/08/2560)

2.7 ข้อมูลจากผลงานการสร้างสรรค์ก่อนหน้า

นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สร้างสรรคยังสามารถใช้ข้อมูลจากผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรคได้สร้างสรรค์ขึ้นก่อนผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ซึ่งตัวผู้สร้างสรรคถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะงานสร้างสรรค์ก่อนหน้าเปรียบเสมือนการหาความสมดุลของเรื่องราวเนื้อหาและรูปแบบ โดยที่บางชิ้นผลงานได้มุ่งเน้นเรื่องราวไปในเรื่องของชีวิตมากกว่าเรื่องราวของความรัก หรือแม้แต่การแสดงออกถึงความรู้สึกของจิตในช่วงเวลาเวลาหนึ่ง กับเรื่องความรักที่มีผลกระทบกระเทือนต่อตัวผู้สร้างสรรค แต่ผู้สร้างสรรคกลับมองเห็นถึงประโยชน์และข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงพัฒนาในผลงานสร้างสรรค์ขึ้นก่อนหน้า เห็นถึงแนวทางเนื้อหาและรูปแบบที่จะสามารถนำมาใช้และปรับเปลี่ยนแง่มุมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ได้

ภาพประกอบที่ 14 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 1

ชื่อผลงาน : Foooo...Foo..

ขนาด : 42 x 45 x 70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

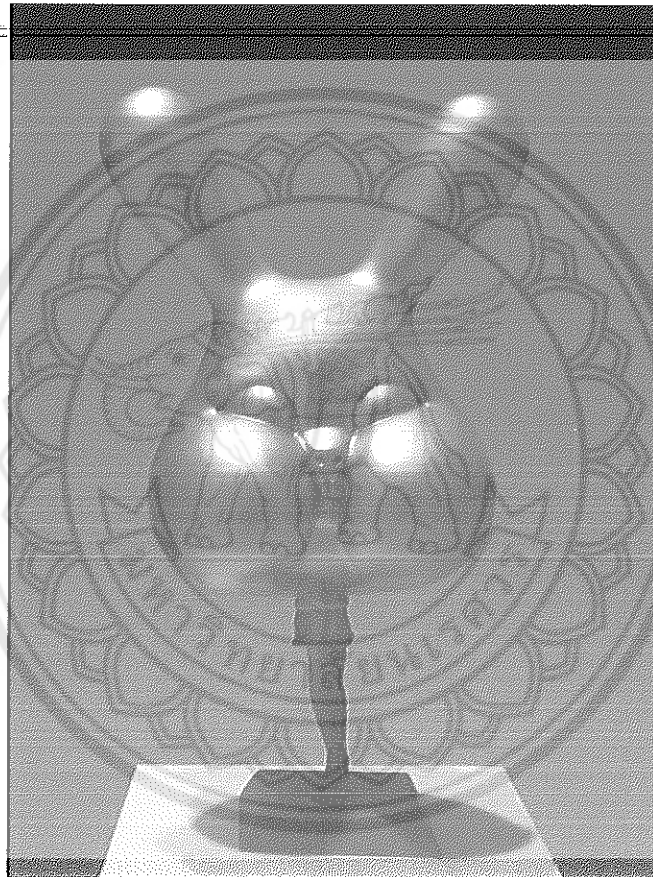
ผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ 1st International Art workshop ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

พ.ศ. 2556

ผลงาน "Foooo...Foo.." เป็นผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และมุมมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และจากผู้คนรอบข้างของผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก เสมือนการเล่าเรื่อง ในนิทานที่มีตัวละครดำเนินเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดขึ้นตามที่คุณผู้แต่งจะให้น่าสนใจ

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอเรื่องราวและมุมมองที่เกี่ยวกับชีวิต เปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับลูกโป่งที่สามารถเป่าขยายใหญ่ได้ด้วยลมหายใจ ซึ่งสิ่งที่ลมเป่าใส่ในลูกโป่งเกิดรูปร่างทรงขึ้นมา นั้นไม่สามารถดำรงหรือคงอยู่ได้ถ้าหากปราศจากลมหายใจหรือชีวิต แม้จะพยายามรักษาหรือเก็บไว้แค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้ เหมือนทุกสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือทำให้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะสวยงามขนาดไหนหรือแม้แต่หน้าที่การงาน ตำแหน่งต่างๆ ในบทบาทของชีวิตที่ถูกสมมุติขึ้น พอถึงเวลาทุกอย่างก็ต้องดับสูญไปตามกฎของธรรมชาติ จากการที่ผู้สร้างสรรค์สังเกตเห็นลูกโป่งที่ถูกเป่าขึ้นมาจน

เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆที่สวยงาม แม้จะมีการมัดแน่นแค่นั้นที่หรือวิธีการใดๆก็ไม่สามารถที่จะรักษาลมที่อยู่ข้างในลูกโป่งออกมาได้ พอถึงเวลาที่อยู่ข้างในลูกโป่งก็จะออกมาอยู่ดีตามกาลเวลา ด้วยแรงบันดาลใจนี้ตัวผู้สร้างสรรค์จึงสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อสื่อและเป็นสิ่งเตือนใจว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสมมุติขึ้นในชีวิต หรือแม้แต่ร่างกายและชีวิตของมนุษย์เองก็ต้องมีเวลามีจุดจบดับสูญไม่จีรังยั่งยืน ผู้สร้างสรรค์ให้ผลงานชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดวิธีการที่จะบอกเรื่องราว เนื้อหา และรูปแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไป

ภาพประกอบที่ 15 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 2

ชื่อผลงาน : The One

ขนาด : 22 x 30 x 40 cm.

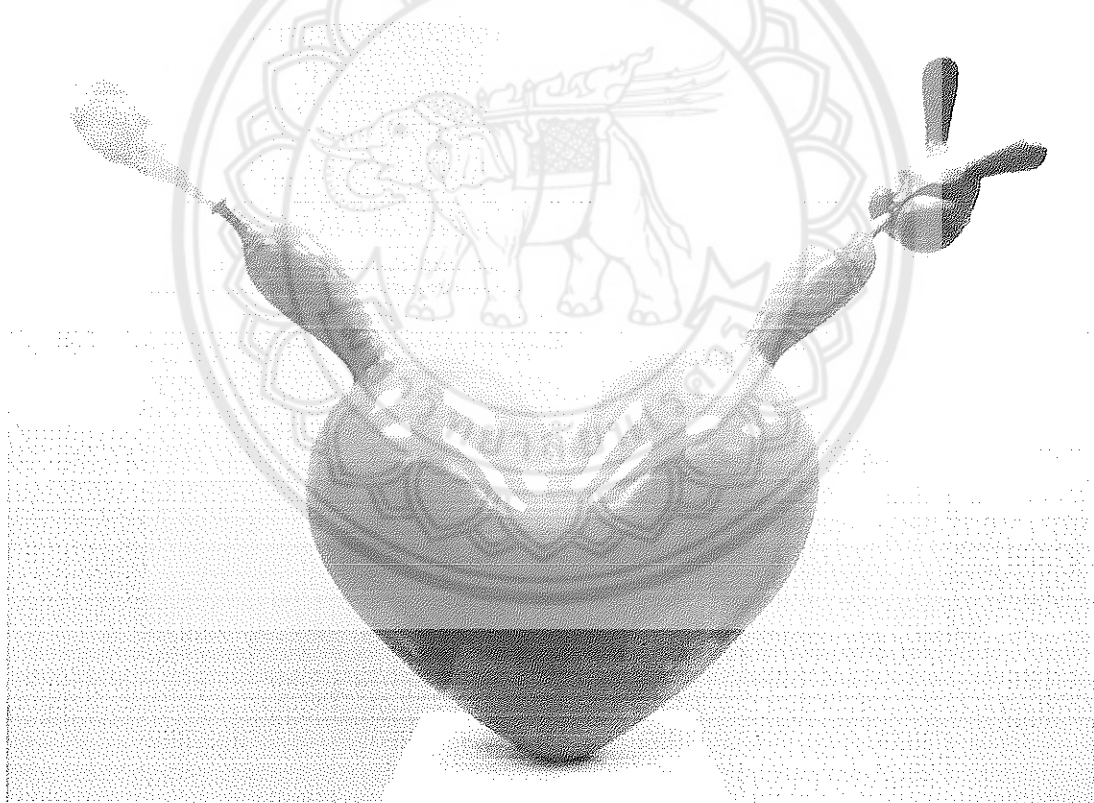
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานร่วมแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ระดับชาติ ณ คณะศิลปกรรมและ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. นครราชสีมา พ.ศ. 2557

ผลงาน "The One" เป็นผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และมุมมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และจากผู้คนรอบข้างของผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก เสมือนการเล่าเรื่องในนิทานที่มีตัวละครดำเนินเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดขึ้นตามที่ผู้แต่งจะให้ดำเนินไป เป็นงานสร้างสรรค์ที่เรื่องราวเนื้อหาที่ต้องการแสดงออกเหมือนกับผลงาน "Foooo...Foo.." แต่ในผลงานชิ้นนี้จะมีการเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการยึดติดกับสิ่งสมมุติต่างๆ ในชีวิต และถูกสิ่งสมมุติที่สร้างขึ้นมาบดบังความเป็นจริงของตนเอง จนบางครั้งก็ยอมถึงแม้ตัวเองต้องลำบาก

ในผลงานชิ้นนี้ตัวผู้สร้างสรรค์จึงต้องการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่กล่าวผ่านมาผ่านรูปทรงของมนุษย์และรูปทรงของลูกโป่งที่ผู้สร้างสรรค์สร้างต้องการให้เป็นเสมือนสิ่งที่สมมุติขึ้นมา เช่น บทบาทหน้าที่ต่างๆ ในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่ปิดทับ บดบัง ความเป็นจริงหรือตัวตนของบุคคลนั้นๆ จนความเป็นตัวตนที่แท้จริงถูกกลืนหายไปเป็นสิ่งสมมุติที่สร้างขึ้น

ภาพประกอบที่ 16 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 3

ชื่อผลงาน : เลิฟ ฟุดฟุดดุดด...

ขนาด : 50 x 170 x 130 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

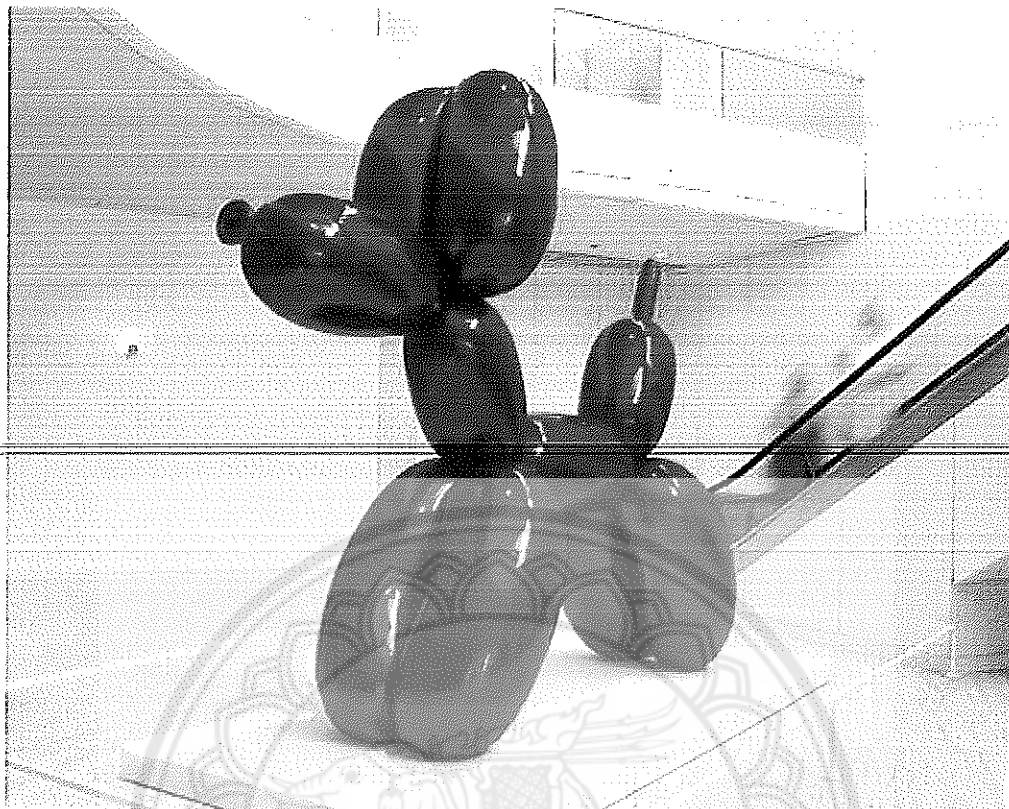
ว ๗๐
๖๒
๖๕๕๖
๖๕๖๐
1038599

เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons)

เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) เกิดเมื่อ 21 มกราคม 1955 เป็นศิลปินอเมริกันที่สร้างสรรคงานด้วยการนำภาพและวัตถุจากวัฒนธรรมป๊อป(Pop)มาใช้ โดยคูนส์จะสร้างบริบท (Context) ใหม่ให้กับสิ่งที่เขาเลือกมา ทำให้ภาพหรือวัตถุที่คนเห็นจนชินชากลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีใครมองข้ามได้ ทั้งนี้โดยการเล่นกับขนาด พื้นผิว และความรู้สึกที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งนั้นๆ การที่คูนส์เลือกสิ่งของที่ผู้คนคุ้นเคยมาสร้างงาน - ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของไมเคิล แจ็คสัน ลูกโป่งบิดเป็นตัวสุนัข หรือรูปหัวใจ - ทำให้งานของเขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแบบ “คิทช์” (Kitsch) ซึ่งหมายถึงรูปแบบของงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจนดูเหมือนเสแสร้ง โดยจงใจลอกเลียนแบบหรือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมบริโภคมาใช้ ส่งผลให้ผลงานของคูนส์ถูกโจมตีว่าน่าเบื่อ ด้อยค่า และไร้สุนิยมอยู่บ่อยครั้ง (นิทรรศการวัฒนธรรมเจฟฟ์คูนส์. สืบค้นจาก : <https://sites.google.com/site/jeffkoonscultureexhibition/> (02/08/2560))

สิ่งที่ตัวผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจาก เจฟฟ์ คูนส์ คือการนำรูปทรงที่ผู้คนคุ้นเคยมาสร้างสรรค์ผลงาน เช่น รูปหัวใจ ที่เป็นรูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่ผู้คนทั่วไปเห็นจนเป็นเรื่องปกติ แต่ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ และอีกหนึ่งงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจาก เจฟฟ์ คูนส์มาจากผลงานชื่อ “Balloon Dog” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกโป่งแฟนซีหรือลูกโป่งบิดรูปสุนัข แต่มีการนำมาขยายให้มีขนาดใหญ่และทำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลส ตัวผู้สร้างสรรค์กลับได้รับความคิดและแรงบันดาลใจจากการมองและคิดตีความถึงความเปราะบางของลูกโป่งที่มีอากาศบรรจุอยู่ข้างใน ซึ่งรูปทรงเกิดจากลมที่เป่าเข้าไปในรูปทรงต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นมา ผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวความคิดเกิดการเปรียบเทียบแทนลมหายใจคือชีวิต หากคนเรานั้นมีลมหายใจมีชีวิตก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามขึ้นมาได้ หรือดำเนินชีวิตต่อไปได้ และยังผลไปถึงการมองและตีความถึงการมีชีวิตคู่ที่ ที่ตัวผู้สร้างสรรค์แทนการรวมลมหายใจของทั้งสองบุคคลสองชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้เกิดขึ้นมาในชีวิต หรือเป็นการรวมชีวิตจิตใจเพื่อต่อสู้อุปสรรคต่างๆไปด้วยกันในการใช้ชีวิตคู่

ภาพประกอบที่ 6 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 6

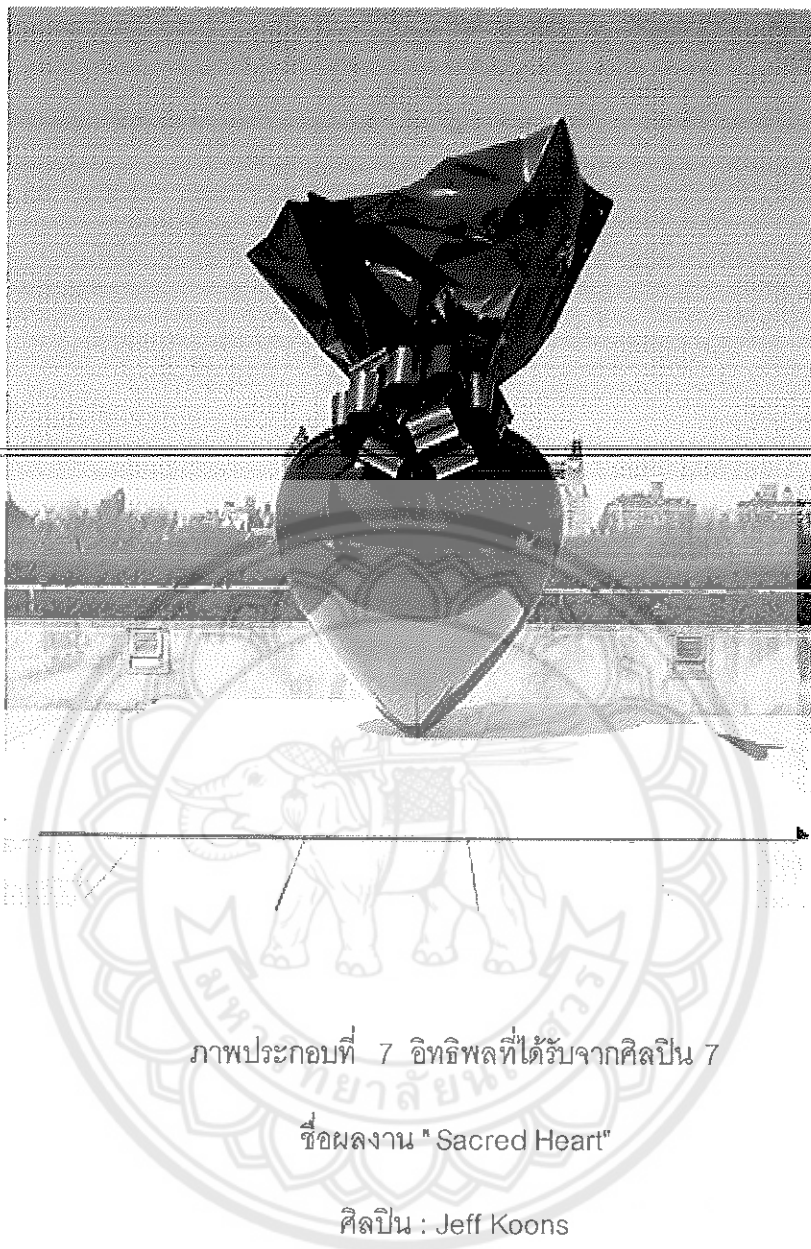
ชื่อผลงาน " Balloon Dog "

ศิลปิน : Jeff Koons

เทคนิค : mirror-polished stainless steel with transparent color coating

ขนาด : 307.3 x 363.2 x 114.3 cm.

(ที่มา [http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog-0\(01/08/2560\)](http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog-0(01/08/2560)))

ภาพประกอบที่ 7 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 7

ชื่อผลงาน "Sacred Heart"

ศิลปิน : Jeff Koons

เทคนิค : mirror-polished stainless steel with transparent color coating

ขนาด : 356.9 x 218.4 x 120.9 cm

(ที่มา [http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/sacred-heart\(02/08/2560\)](http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/sacred-heart(02/08/2560)))

2.6 ข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและรูปทรง

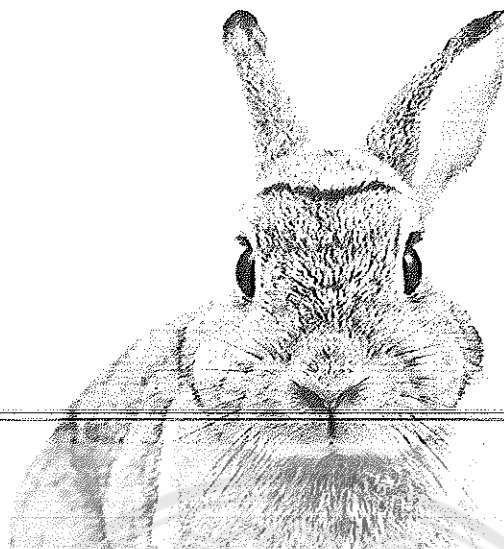
แหล่งข้อมูลสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจและนำมาวิเคราะห์ - สังเคราะห์เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและรายละเอียดเพื่อกระบวนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด ข้อมูลสำคัญในส่วนต่างๆจึงมาจากหลายแหล่งที่มา อาทิเช่น ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างสรรค์ ข้อมูลที่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ทางความรัก ข้อมูลส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้สร้างสรรค์ ข้อมูลจากธรรมชาติ จากนิทาน และภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ รวมถึงข้อมูลทางผลงานศิลปะที่ส่งผลกระทบต่องานศิลปะของข้าพเจ้าผนวกกับสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือต่างๆ ประกอบกับการค้นคว้าผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการศึกษากาผลงานของศิลปินที่มีรูปแบบลักษณะหรือเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับแนวความคิดในการแสดงออก เพื่อสร้างเอกภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบลักษณะและสามารถแฝงนัยความหมาย ความรู้สึกที่สอดคล้องกันกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว สื่อถึงความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนา

ภาพประกอบที่ 8 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 1

ภาพรูปทรงหัวใจ รูปทรงหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์

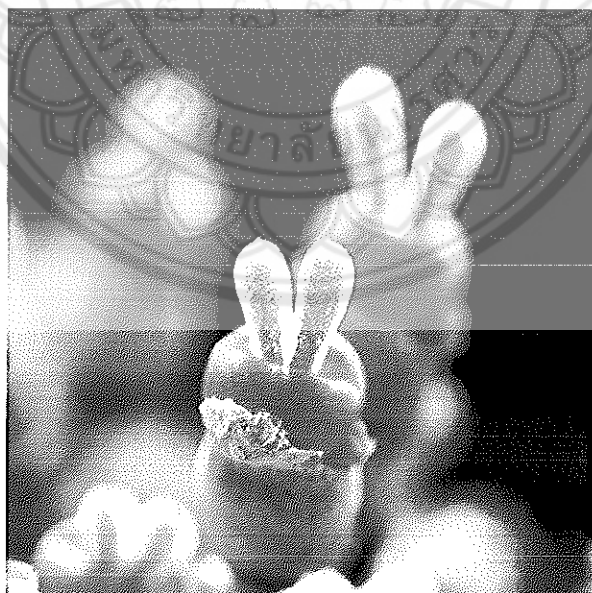
(ที่มา <http://globe-views.com/dreams/heart.html> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 9 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 2

ภาพกระต่าย รูปทรงหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์

(ที่มา <https://coloradohrs.org/risking-your-bunnys-life/> (20/08/2560))

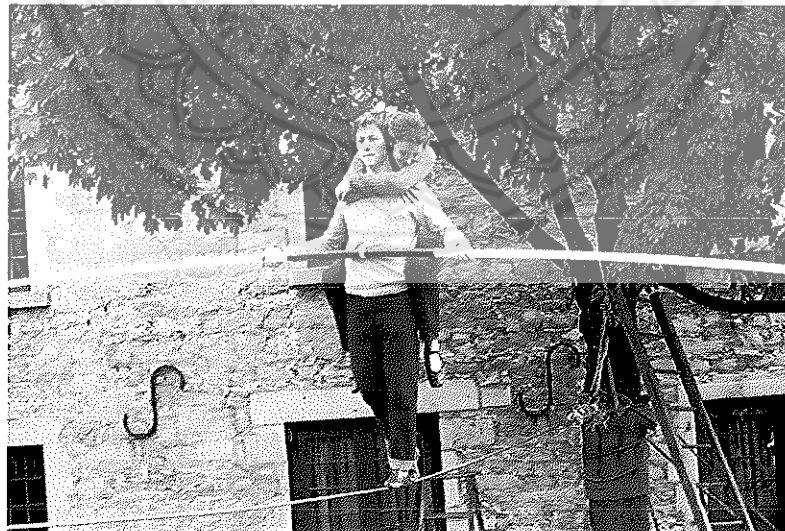
ภาพประกอบที่ 10 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 3

ภาพต้นไม้ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มา <https://web.stagram.com/p/BG4WzBegBrh> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 11 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 4
 ภาพจากภาพยนตร์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
 (ที่มา <http://collider.com/pacific-rim-reviews-images> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 12 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 5
 ภาพจากภาพยนตร์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มา <http://collider.com/philippe-petit-the-walk-interview-joseph-gordon-levitt/> (20/08/2560))

ภาพประกอบที่ 13 ภาพข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 6

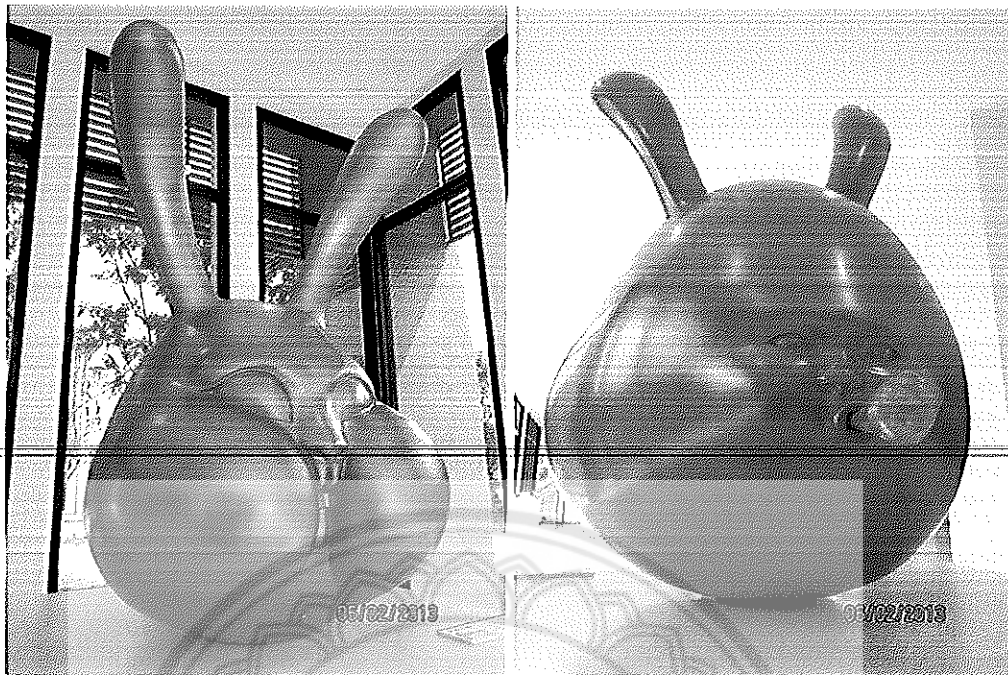
ภาพนิทานกระต่ายกับเต่า แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ที่มา <http://www.be-bebe.com/viewproduct/สนพ.-ห้องเรียน-กระต่ายกับเต่า-1148-261-1-th.html>

(20/08/2560))

2.7 ข้อมูลจากผลงานการสร้างสรรค์ก่อนหน้า

นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สร้างสรรคยังสามารถใช้ข้อมูลจากผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรคได้สร้างสรรค์ขึ้นก่อนผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ซึ่งตัวผู้สร้างสรรคถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะงานสร้างสรรค์ก่อนหน้าเปรียบเสมือนการหาความสมดุลของเรื่องราวเนื้อหาและรูปแบบ โดยที่บางชิ้นผลงานได้มุ่งเน้นเรื่องราวไปในเรื่องของชีวิตมากกว่าเรื่องราวของความรัก หรือแม้แต่การแสดงออกถึงความรู้สึกของจิตในช่วงเวลาเวลาหนึ่ง กับเรื่องความรักที่มีผลกระทบกระเทือนต่อตัวผู้สร้างสรรค แต่ผู้สร้างสรรคกลับมองเห็นถึงประโยชน์และข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงพัฒนาในผลงานสร้างสรรค์ขึ้นก่อนหน้า เห็นถึงแนวทางเนื้อหาและรูปแบบที่จะสามารถนำมาใช้และปรับเปลี่ยนแง่มุมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ได้

ภาพประกอบที่ 14 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” 1

ชื่อผลงาน : Foooo...Foo..

ขนาด : 42 x 45 x 70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

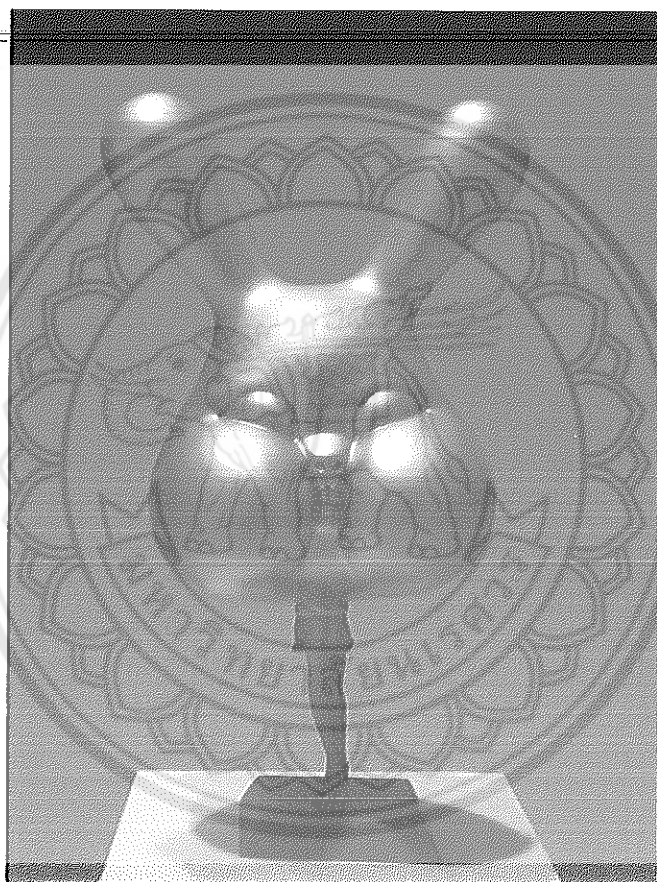
ผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ 1st International Art workshop ณ มหาวิทยาลัยรัตนนคร จ.พิษณุโลก

พ.ศ. 2556

ผลงาน "Foooo...Foo.." เป็นผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และมุมมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และจากผู้คนรอบข้างของผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก เสมือนการเล่าเรื่องนิทานที่มีตัวละครดำเนินเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดขึ้นตามที่คุณผู้แต่งจะให้ดำเนินไป

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอเรื่องราวและมุมมองที่เกี่ยวกับชีวิต เปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับลูกโป่งที่สามารถเป่าขยายใหญ่ได้ด้วยลมหายใจ ซึ่งสิ่งที่ลมเป่าใส่ในลูกโป่งเกิดรูปร่างทรงขึ้นมานั้นไม่สามารถดำรงหรือคงอยู่ได้ถ้าหากปราศจากลมหายใจหรือชีวิต แม้จะพยายามรักษาหรือเก็บไว้แค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้ เหมือนทุกสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือทำให้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะสวยงามขนาดไหนหรือแม้แต่หน้าที่การงาน ตำแหน่งต่างๆ ในบทบาทของชีวิตที่ถูกสมมุติขึ้น พอถึงเวลาทุกอย่างก็ต้องดับสูญไปตามกฎของธรรมชาติ จากการที่ผู้สร้างสรรค์สังเกตเห็นลูกโป่งที่ถูกเป่าขึ้นมาจน

เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆที่สวยงาม แม้จะมีการมัดแน่นแค่นั้นที่หรือวิธีการใดๆก็ไม่สามารถที่จะรักษาลมที่อยู่ข้างในลูกโป่งออกมาได้ พอถึงเวลาที่ลมที่อยู่ข้างในลูกโป่งก็จะออกมาอยู่ดีตามกาลเวลา ด้วยแรงบันดาลใจนี้ตัวผู้สร้างสรรค์จึงสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อสื่อและเป็นสิ่งเตือนใจว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสมมุติขึ้นในชีวิต หรือแม้แต่ร่างกายและชีวิตของมนุษย์เองก็ต้องมีเวลามีจุดจบดับสูญไม่จีรังยั่งยืน ผู้สร้างสรรค์ให้ผลงานชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดวิธีการที่จะบอกเรื่องราว เนื้อหา และรูปแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไป

ภาพประกอบที่ 15 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 2

ชื่อผลงาน : The One

ขนาด : 22 x 30 x 40 cm.

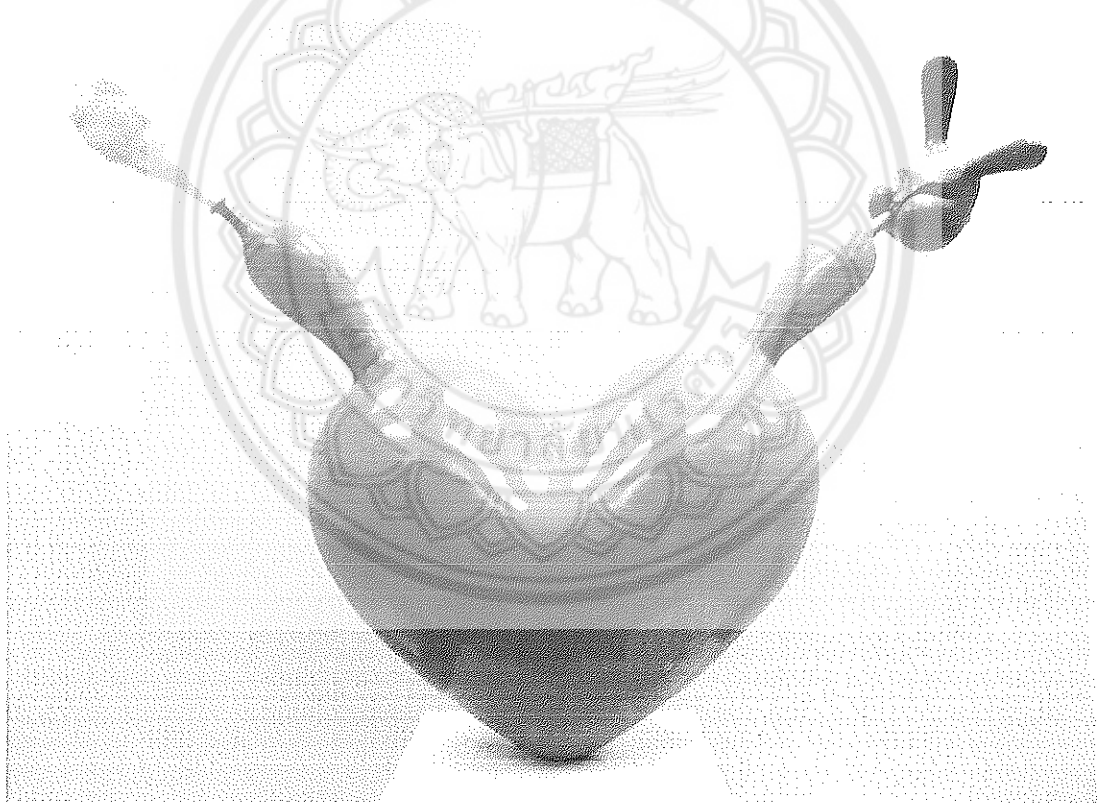
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานร่วมแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ระดับชาติ ณ คณะศิลปกรรมและ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. นครราชสีมา พ.ศ. 2557

ผลงาน "The One" เป็นผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และมุมมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และจากผู้คนรอบข้างของผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก เสมือนการเล่าเรื่องในนิทานที่มีตัวละครดำเนินเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดขึ้นตามที่คุณแต่งจะให้ดำเนินไป เป็นงานสร้างสรรค์ที่เรื่องราวเนื้อหาที่ต้องการแสดงออกเหมือนกับผลงาน "Foooo...Foo.." แต่ในผลงานชิ้นนี้จะมีการเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการยึดติดกับสิ่งสมมุติต่างๆ ในชีวิต และถูกสิ่งสมมุติที่สร้างขึ้นมาบดบังความเป็นจริงของตนเอง จนบางครั้งก็ยอมถึงแม้ตัวเองต้องลำบาก

ในผลงานชิ้นนี้ตัวผู้สร้างสรรค์จึงต้องการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่กล่าวผ่านรูปทรงของมนุษย์และรูปทรงของลูกโป่งที่ผู้สร้างสรรค์สร้างต้องการให้เป็นเสมือนสิ่งที่สมมุติขึ้นมา เช่น บทบาทหน้าที่ต่างๆ ในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่ปิดทับ บดบัง ความเป็นจริงหรือตัวตนของคุณคนนั้นๆ จนความเป็นตัวตนที่แท้จริงถูกกลืนหายไปในเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้น

ภาพประกอบที่ 16 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 3

ชื่อผลงาน : เลิฟ พุดพุดดุดดุด...

ขนาด : 50 x 170 x 130 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงาน "เลิฟ ฟุดฟุดดดด..." เป็นผลงานเริ่มต้นที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเรื่องราวต่างๆ และความรู้สึกต่อการดำเนินชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์เอง โดยได้แทนรูปทรงลูกโป่งกระต่ายเป็นตัวละครแทนตัวผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ก่อนหน้านี้การใช้รูปทรงกระต่ายไม่ได้เป็นตัวละครหรือสิ่งที่แทนตัวผู้สร้างสรรค์ แต่หากเป็นเพียงตัวแทนบทบาทหน้าที่ต่างๆ หรือตัวละครตัวหนึ่งที่สร้างสมมุติขึ้นมาจากมุมมอง ทศนคติ ที่มีต่อผู้คนรอบข้างและการใช้ชีวิตเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์เอง จึงได้หาความเชื่อมโยงการใช้รูปทรงกระต่ายให้เป็นตัวแทนของตัวผู้สร้างสรรค์ ซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากการที่ผู้สร้างสรรค์และคนรักของผู้สร้างสรรค์ได้เลี้ยงกระต่าย และก่อนหน้านี้จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้เกิดการพูดคุยสัญญากับคนรักว่าจะสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงของกระต่าย โดยเปรียบตัวเองว่าเป็นกระต่ายที่กำลังดำเนินชีวิตและดำเนินเรื่องราวไปเสมือนตัวละครในนิทาน และเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องราวชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์และคนรัก เมื่อถึงการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ตัวผู้สร้างสรรค์จึงได้นำเหตุผลแรงบันดาลใจและความเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อให้รูปทรงกระต่ายเป็นตัวแทนหรือตัวละครแทนตัวผู้สร้างสรรค์ และสาเหตุที่รูปทรงกระต่ายมีลักษณะเป็นลูกโป่ง เพราะตัวผู้สร้างสรรค์ได้เปรียบเทียบว่าชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ในแต่ละวันนั้นอยู่ได้ด้วยลมหายใจ หากหมดลมหายใจหรือลมในลูกโป่งหมดไปลูกโป่งก็จะไม่เป็นรูปเป็นร่าง ดังนั้นไม่ว่าชีวิตหรือสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาั้นมาจากการที่เรายังมีชีวิตและลมหายใจ และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาผลงานชิ้นนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้รูปทรงของลูกโป่งกระต่ายเป็นสิ่งแทนหรือตัวละครแทนตัวผู้สร้างสรรค์ที่ดำเนินชีวิตและเรื่องราวต่างๆ ราวกับตัวละครในนิทานเรื่องหนึ่ง ซึ่งรูปทรงลูกโป่งกระต่ายนี้จะปรากฏขึ้นในผลงานสร้างสรรค์หลังจากนี้และในผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ด้วยเช่นกัน

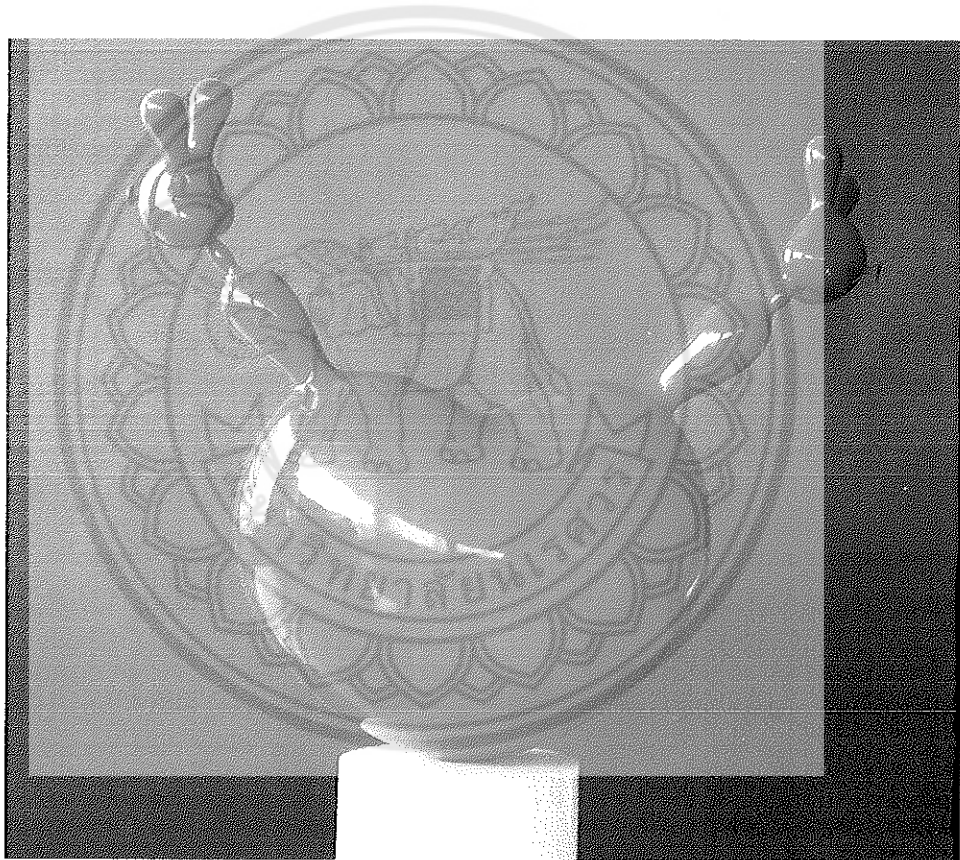
จึงสรุปได้ว่าผู้สร้างสรรค์ต้องการนำรูปทรงลูกโป่งกระต่ายให้เป็นตัวแทนเสมือนตัวละครหรือตัวแทนผู้สร้างสรรค์ที่ดำเนินเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตราวกับเรื่องราวในนิทาน แต่นิทานนี้เป็นนิทานเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์เอง โดยนำเสนอผ่านจินตนาการ ทศนคติ และอารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์

สำหรับผลงาน "เลิฟ ฟุดฟุดดดด..." เป็นผลงานที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลานั้น ที่การดำเนินชีวิตคู่หรือความรักระหว่างตัวผู้สร้างสรรค์มีอันต้องหยุดลง เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถจะดำเนินการใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปได้ ดังนั้นจึงเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติของตัวผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยนำเสนอผ่านรูปทรงลูกโป่งกระต่ายที่กำลังพยายามเป่าลมใส่ลูกโป่งที่เป็นรูปหัวใจชิ้นใหญ่ ซึ่งปลายอีกด้านกำลังแสดงให้เห็นถึงลมที่กำลังเป่าออกหรือรั่วออกไปจากรูปทรงหัวใจ เป็นการที่จะพยายามที่จะเป่ารักษาหรือ

ประคองรักษาความรักของตัวเองให้ยังคงอยู่แม้ว่าปลายอีกด้านนั้นจะไม่มีกระต่ายอีกตัวที่จะแทนคนรักของผู้สร้างสรรค์ที่จะคอยช่วยกันสร้างความรักหรืออยู่ร่วมชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนการใช้ชีวิตใช้ลมหายใจเดียวกันเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งกันและกัน

ดังนั้นในผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการแสดงภาพความรู้สึกการพยายามที่จะเก็บรักษาความรู้สึกที่เกี่ยวกับความรักให้คงอยู่ แม้ว่าเรื่องราวการใช้ชีวิตคู่หรือเรื่องราวของความรักนั้นจะจบไปแล้วก็ตาม แต่ความรู้สึกที่ดีและสิ่งที่สวยงามที่ได้สร้างร่วมกันมานั้นยังคงอยู่ในความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เสมอ ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นผลงานที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักเป็นชิ้นแรก และยังส่งผลต่อ

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ในเวลาต่อมาด้วย

ภาพประกอบที่ 17 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 4

ชื่อผลงาน : Together (หนึ่งลมหายใจ)

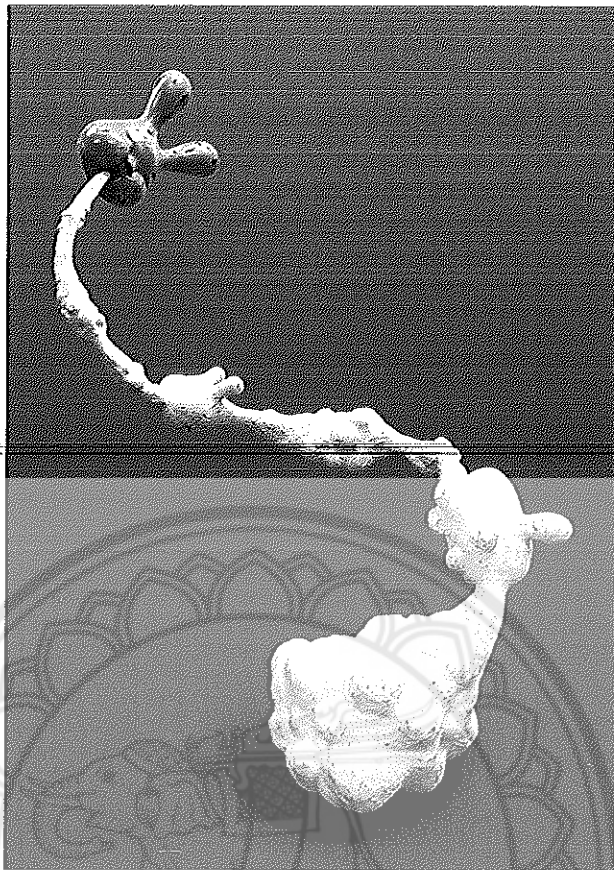
ขนาด : 70 x 125 x 140 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณอันดับ 2 ประกวดประติมากรรมบริษัทศุภกาลัย

ในส่วนของผลงาน "Together (หนึ่งลมหายใจ)" เป็นการนำเสนอเรื่องราวและมุมมองที่ยังเกี่ยวข้องกับความรัก เหมือนกันกับผลงาน "เลิฟ ฟุดฟุดคุดคุด..." ขึ้นก่อนหน้า แต่ในผลงาน "Together (หนึ่งลมหายใจ)" เป็นการนำเสนอมุมมองและความรู้สึกที่เป็นเชิงบวกต่อเรื่องของความรัก เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกต่อความรักที่เกิดขึ้นในอดีตระหว่างผู้สร้างสรรค์กับอดีตคนรัก แสดงให้เห็นสัมพันธ์ภาพของสองชีวิตที่ใช้ชีวิตและลมหายใจร่วมกัน รวมเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งทั้งดงามร่วมกัน ตามความปรารถนาในการดำเนินการใช้ชีวิต

ผลงานชิ้นนี้จึงมีรูปทรงลูกโป่งกระต่ายเพิ่มเข้ามาเป็นสองรูปทรง เป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์และอดีตคนรักที่กำลังก่อสร้างความรัก สิ่งทั้งดงามขึ้นมาด้วยกัน ด้วยการใช้ชีวิตร่วมกัน ผ่อนปรนเข้าหากัน เสมือนการใช้ลมหายใจเดียวกันเป็นหนึ่งชีวิตหนึ่งลมหายใจ ด้วยความที่ผลงานชิ้นนี้เป็นการย้อนกลับไปยังความรู้สึกที่ดีหรือเป็นเชิงบวกต่อเรื่องราวของความรัก ผู้สร้างสรรค์จึงใช้รูปทรงที่มีมวลปริมาตร (Mass) มีลักษณะที่กลมกลึงแสดงให้เห็นถึงพลังของความรัก และมีการใช้ขนาดของรูปทรงที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อเน้นความสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปทรงใหญ่ที่เป็นรูปทรงหัวใจขนาดใหญ่ นั้นเกิดขึ้นและกำลังทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นด้วยรูปทรงเล็กที่เป็นลูกโป่งกระต่ายทั้งสองข้างของรูปทรงหัวใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของชีวิต พลังของความรัก และความปรารถนา ที่มีพลังสามารถสร้างสิ่งต่างๆทั้งดงามให้เป็นจริงขึ้นมาได้ร่วมกัน ผลงานชิ้นนี้จึงถูกผู้สร้างสรรค์ออกมาด้วยความรู้สึกที่ดี เป็นสิ่งที่สวยงามในความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

ภาพประกอบที่ 18 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” 5

ชื่อผลงาน : Life Part (episode 1)

ขนาด : 75 x 80 x 135 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการผลงานศิลปะ 71 ปี กมล ทัศนัญชลี และเพื่อนศิลปิน พ.ศ. 2558

ผลงานสร้างสรรค์ “Life Part (episode 1)” ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่จะต้องประคับประคองและดำเนินชีวิตและต้องทำสิ่งต่างๆ ด้วยแรงกายแรงใจ เพื่อแลกกับปัจจัยในการดำรงชีวิตให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ไม่หยุดนิ่ง เสมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการที่เรายังมีลมหายใจทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้และทำสิ่งต่างๆ ให้ได้ผลหรือปัจจัยต่างๆ ในการดำรงชีวิตกลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำเนินต่อไปได้อีกจนกว่าจะหมดชีวิตและลมหายใจ ตัวผู้สร้างสรรค์จึงใช้ตัวลูกโป่งกระต่ายที่กำลังใช้ลมหายใจของตัวเองเป่าลมประคับประคองตัวเองให้ลอยขึ้น แทนการดำเนินไปของชีวิต และในส่วนของลมที่เป่าออกมานั้นตัวผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นเสมือนปัจจัยที่หามาและสร้างขึ้นด้วยลมหายใจ เพื่อประคับประคองตัวเองหรือชีวิตให้ดำรงอยู่และดำเนินต่อไปได้

ภาพประกอบที่ 19 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 6

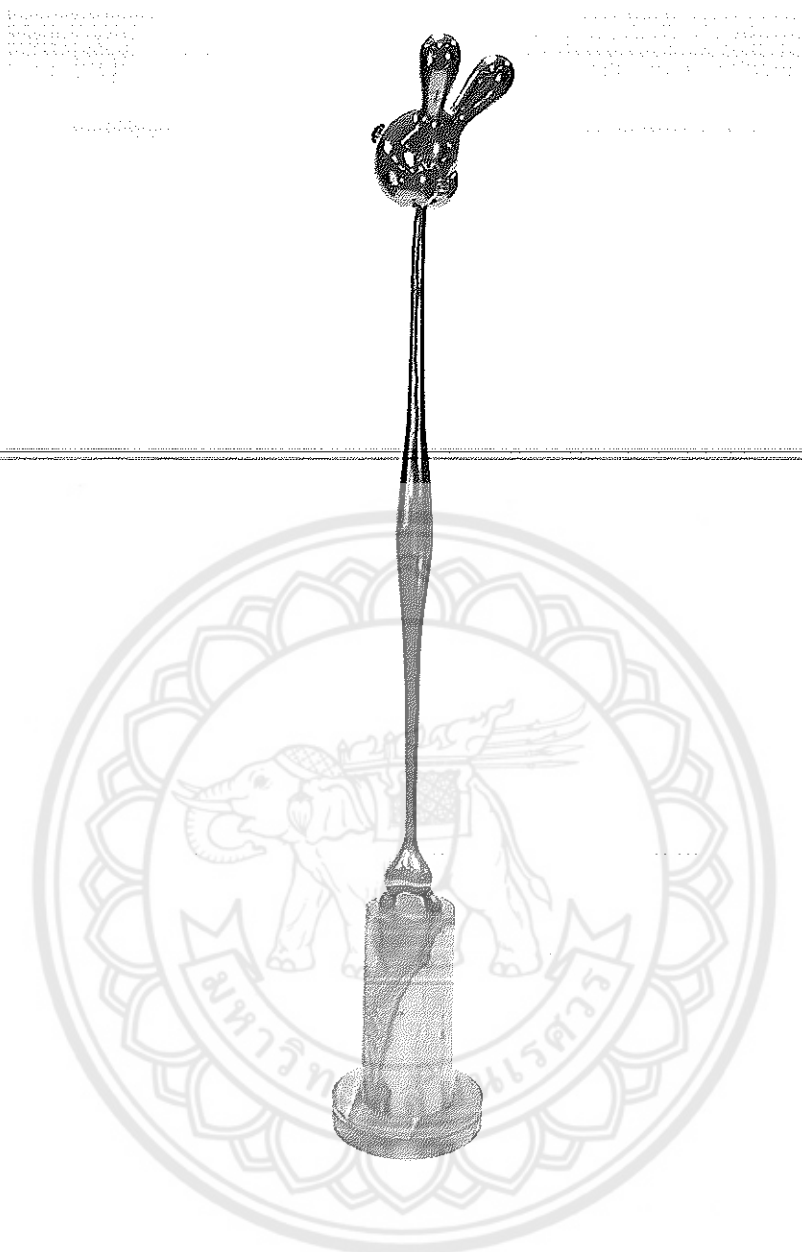
ชื่อผลงาน : If Possible

ขนาด : 30 x 40 x 68 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.

2557

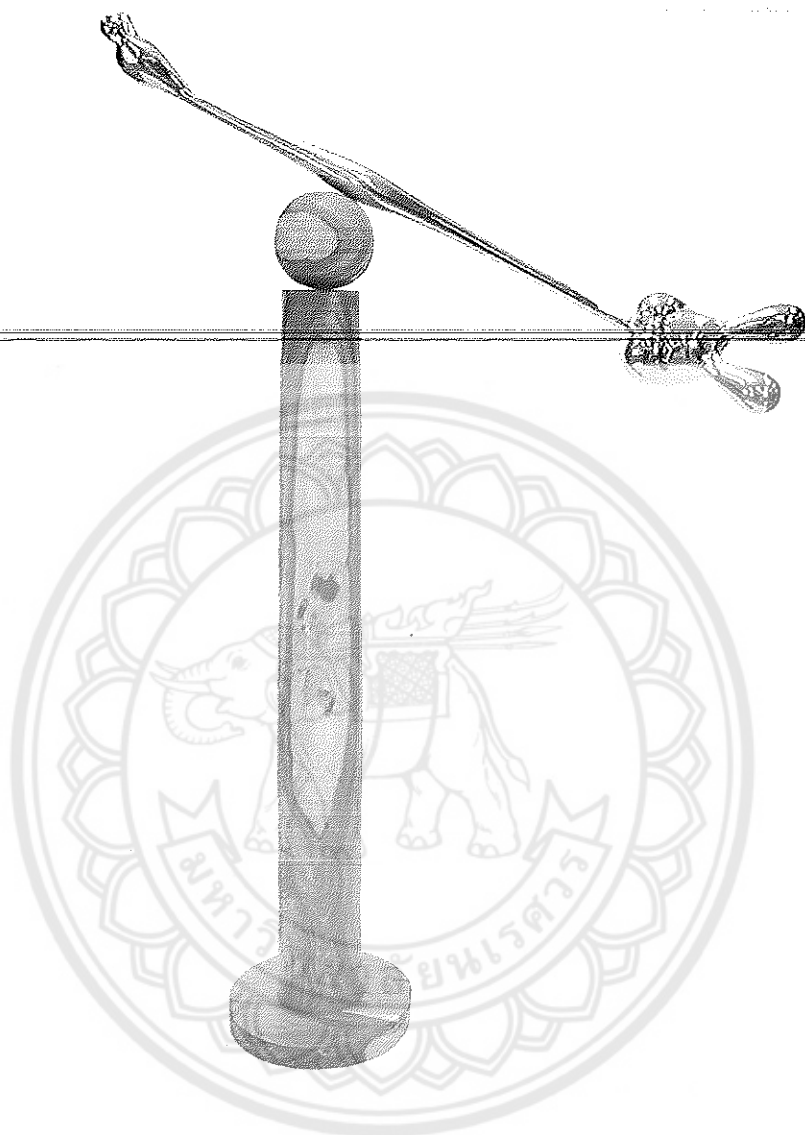
ภาพประกอบที่ 20 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 7

ชื่อผลงาน : Balance # 1

ขนาด : 30x30x205 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะTIME จัดแสดงผลงานศิลปะ ของ ๑๑ ศิลปินไทยผู้มีผลงานดีเด่น
จากโครงการถ่ายทอดงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ (ครูศิลปะ รุ่นที่ ๓)

ภาพประกอบที่ 21 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 8

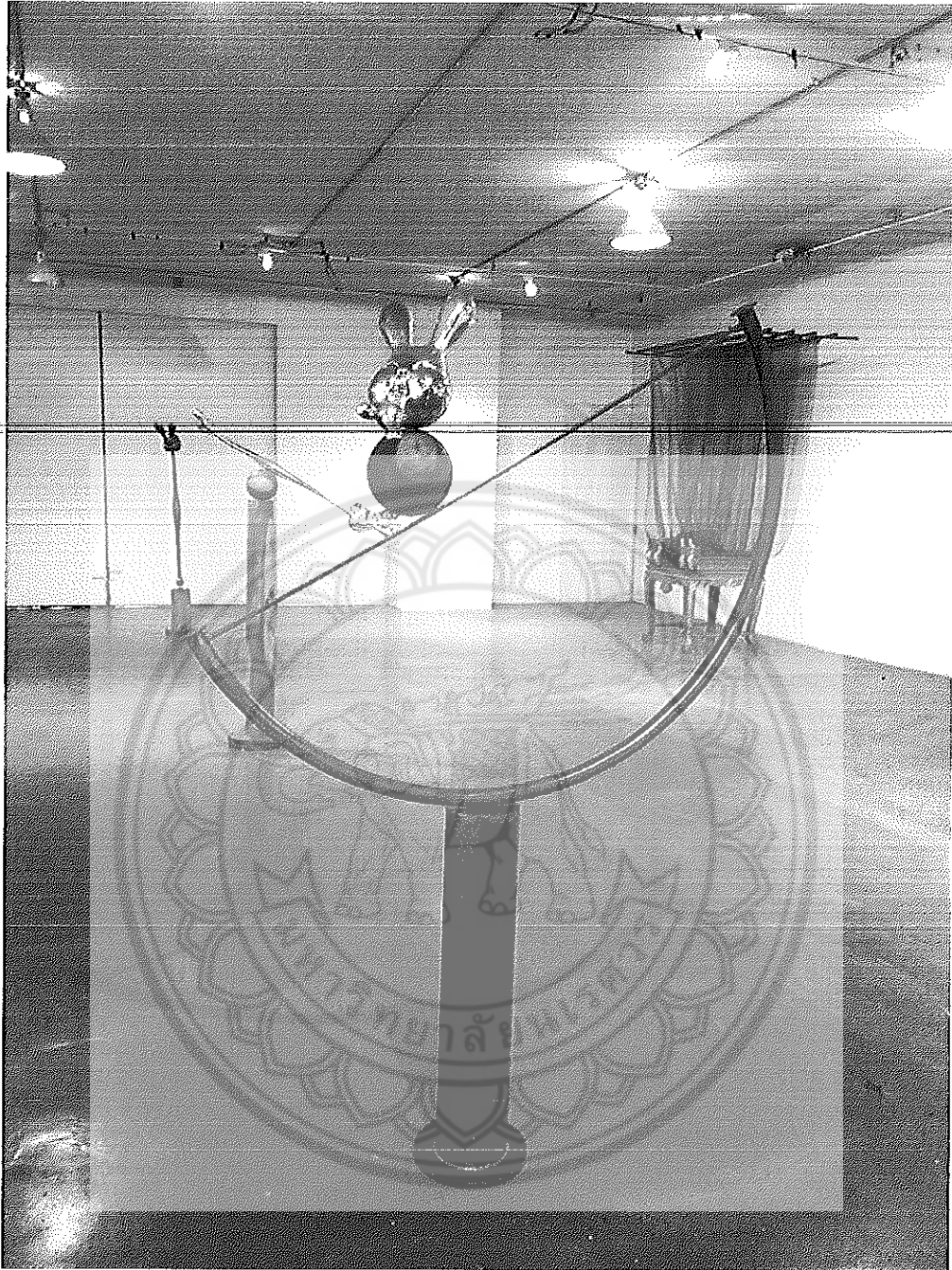
ชื่อผลงาน : Balance # 2

ขนาด : 35x130x180 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ประกอบไม้

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ TIME จัดแสดงผลงานศิลปะ ของ ๑๑ ศิลปินไทยผู้มีผลงานดีเด่น จาก

โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ครูศิลปะ รุ่นที่ ๓)

ภาพประกอบที่ 22 ภาพผลงานก่อนหน้าการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" 9

ชื่อผลงาน : Balance # 3

ขนาด : 32x130x180 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส, เหล็ก, ไม้

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ TIME จัดแสดงผลงานศิลปะ ของ ๑๑ ศิลปินไทยผู้มีผลงานดีเด่น จาก

โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ครูศิลปะ รุ่นที่ ๓)

สำหรับผลงานสร้างสรรค์ "If Possible" " Balance # 1" " Balance # 2" และ " Balance # 3" ผลงานในชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในการดำเนินชีวิตและความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์ที่จะต้องประคับประคองจิตใจและดำเนินชีวิตต่อไปหลังจากเหตุการณ์ความผิดหวังเรื่องความรักหรือชีวิตคู่ โดยในผลงานแสดงความไม่แน่นอนของชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงต่อในเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์นั้นยังมีความโหยหา และความรู้สึกที่เคืองแค้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดเป็นความรู้สึกที่ต้องการบางสิ่งหรือคิดบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นมา โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดหรือความคิดใดที่จะทำให้ชีวิตผ่านช่วงเวลาช่วงนี้ไปได้ จึงเกิดเป็นผลงานทั้ง 4 ชิ้นที่กล่าวมาข้างต้น รูปแบบผลงานจึงเป็นลูกโป่งกระดาษที่แทนตัวของผู้สร้างสรรค์ที่คลั่งเป่าหรือสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาด้วยตัวเอง รูปทรงที่สร้างขึ้นมาจากตัวลูกโป่งกระดาษจึงยังไม่เกิดเป็นรูปร่างที่ชัดเจน แสดงความโหยหา หรือความต้องการในบางสิ่งบางอย่างให้กับจิตใจ เพื่อประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นห้วงอารมณ์และความรู้สึกที่ย่ำแย่ไปได้ โดยผลงานจะเน้นไปในเรื่องขององค์ประกอบที่เล่นกับความรู้สึกของสมดุล การทรงตัว การถ่าย และการเหนี่ยวรั้ง แสดงถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชีวิตขณะนั้น

จากผลงานสร้างสรรค์ก่อนหน้าที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอมานั้น จะเห็นได้ว่าผลงานการสร้างสรรค์ที่ผ่านมามีประเด็นและความเชื่อมโยงกันของแต่ละชิ้นผลงานและแต่ละช่วงเวลา ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้สร้างสรรค์ และผู้สร้างสรรค์ยังเห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพในเรื่องราวของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ก่อนหน้าที่ยกตัวอย่างมา ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้รวบรวมและหาข้อสรุปที่จะนำมาสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" เพื่อกำหนดเนื้อหาเรื่องราวและรูปแบบให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพขึ้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ข้อสรุป คือ

ต้องการที่สร้างสรรค์ผลงานที่จะบอกเล่าเรื่องราวและเนื้อหา ในเรื่องราวของความรัก จากประสบการณ์ชีวิต จากมุมมอง และทัศนคติส่วนตัวของผู้สรรค์ เป็นมุมมองที่เป็นเชิงบวกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของความรักและพลังของความรักจากลมหายใจของชีวิตคู่ ผ่านรูปทรงหรือตัวละครที่กำลังดำเนินเรื่องราวต่างๆไปในนิทาน ถึงแม้ว่าตัวผู้สร้างสรรค์จะผ่านเหตุการณ์เรื่องราว และประสบการณ์ความรักที่ไม่สมหวัง แต่ผู้สร้างสรรค์ก็ยังมองเห็นและรู้สึกได้ถึงความงดงามของความรัก จึงต้องการนำเสนอแง่มุมดังกล่าวขึ้น เหมือนเป็นการมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาชีวิตคู่ที่มีความสุข เต็มไปด้วยแรงปรารถนา เป็นชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังของความรัก จึงยังคงใช้รูปทรงและตัวแทนของลูกโป่งกระดาษที่เสมือนเป็นตัวแทนชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอดีตคนรัก เนื่องด้วยเรื่องราวและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" เสมือนเป็นการแสดงความปรารถนาที่อยู่ภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" จึงเป็นการสร้าง สรรค์ที่มีข้อมูลจากทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง สรรค์ อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินรวมทั้งอิทธิพลทางศิลปกรรม ผลงานสร้าง สรรค์ ก่อนหน้าที่ผ่านมา ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ สร้างสรรค์เอง ซึ่งสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ผู้สร้าง สรรค์ได้รวบรวมและกล่าวมานั้น ได้ก่อให้เกิดแนวความคิด เป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง สรรค์และการกำหนดรูปแบบของผลงาน ในการแสดงออกที่มีความ บันดาลใจจากความรัก ความผูกพัน ความปรารถนา ความรู้สึก ทัศนคติ และจินตนาการส่วนตัวของผู้ สร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของการสร้าง สรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ที่นำมาซึ่งแรงบันดาลใจใน การสร้าง สรรค์ผลงานประติมากรรมแบบเหนือจริง ลักษณะกรรตุณ ที่มีกรรลดัดดทอนรูปทรง เพิ่มเติมได้ ตามที่ต้องการ เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว พร้อมทั้งแฝงด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และความปรารถนาภายในจิตใจของผู้สร้าง สรรค์

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการสร้างสรรค

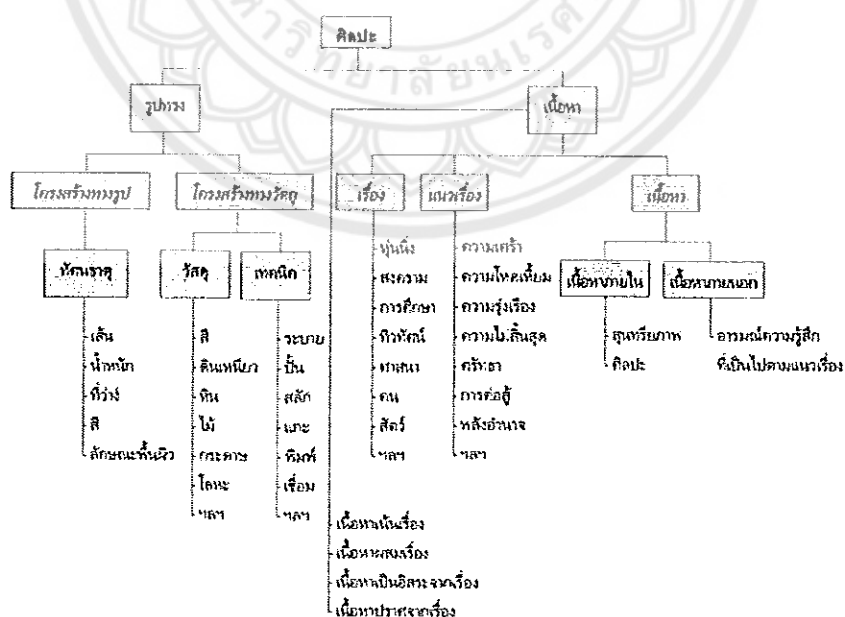
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" จุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอผลงานประติมากรรมที่มีรูปแบบเหนือจริง ลักษณะการ์ตูน ที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของความรัก ความปรารถนา สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความปรารถนา ตามอารมณ์ความรู้สึก หัสนคติ จิตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส โดยอาศัยรูปทรงและทัศนธาตุศิลปะเป็นตัวสื่อสารและแสดงออกในเรื่องราวและเนื้อหาตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

ผลงานการสร้างสรรคชุดนี้เป็นกระบวนการด้านวิชาการ ประกอบกับการใช้ฝึกทักษะฝีมือและประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรคงานศิลปะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการบันทึกข้อมูลการค้นคว้า และผลสำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังพอเป็นแนวทางความรู้สำหรับนำไปใช้พัฒนาสร้างสรรคผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต

3.1 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 23 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ
ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2557:40)

หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือความงาม ก็จะได้เห็นว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ องค์ประกอบแรกคือ รูปทรง(Form)หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และ อีกส่วนเรียกว่าเนื้อหา (Content)หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

ส่วนประกอบทางด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ หมายถึงธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่าง ที่สำคัญในงานศิลปะได้แก่จุด เส้น สีแสงเงารูปร่างรูปทรง พื้นผิว เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอย่างมา สร้างสรรค์ซึ่งให้ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุสามารถสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ให้กับ คนที่ดูจึงเป็นความรู้พื้นฐาน นับตั้งแต่ จุด เส้น สีรูปร่างรูปทรงแสง เงา มักมีปรากฏอยู่ในความ งามอัน ละเอียดย่อนของธรรมชาติทั้งสิ้น

1.จุด (Point)

หมายถึงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นขนาดเล็กที่สุด ไม่มีความกว้างความยาวความสูงความหนา หรือ ความเล็กจุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเป็นศูนย์จุดสามารถแสดงตำแหน่งได้ เมื่อมีบริเวณว่างรองรับ จุดถือเป็นทัศนธาตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์จุดเป็นต้น กำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้นและรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวค่าความอ่อนแก่แสงเงา เราสามารถ พบ เห็นจุดได้โดยทั่วไปในธรรมชาตินอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นๆแล้ว การนำจุดมาจัดให้ เกิดรูปแบบใหม่อาจจะทำได้หลากหลายลักษณะ

2.เส้น (Line)

เส้น คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวหรือ จุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขีดเขียนของวัตถุเป็นรอยยาว เส้น แบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. เส้นตรง

1.1. เส้นตั้ง คือ เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง สมดุล พุ่งขึ้น

1.2. เส้นนอน คือ เส้นตรงที่นอนราบไปกับพื้นระดับ ให้ความรู้สึกกว้างขวาง สงบเยียบ เยือกเย็น ผ่อนคลาย

1.3. เส้นเฉียง คือ เส้นตรงเอนไม่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว แปรปรวน ไม่สมบูรณ์

1.4. เส้นพินปลา คือ เส้นตรงหลายเส้นต่อกันสลับขึ้นลงระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึก
รุนแรง กระแทก ตื่นเต้น อันตราย ชัดแจ้ง

1.5. เส้นประ คือ เส้นตรงที่ขาดเป็นช่วง ๆ มีระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึกต่อเนื่องขาดระยะ
ใจหาย ไม่แน่นอน

2. เส้นโค้ง

2.1. เส้นโค้งลง คือ เส้นที่เป็นท้องกระทะคล้ายเรือกหย่อน ให้ความรู้สึกอ่อนโยน
เคลื่อนไหวไม่แข็งแรง

2.2. เส้นโค้งขึ้น คือ เส้นที่โค้งเป็นหลังเต่าคล้ายคันธนู ให้ความรู้สึกแข็งแรง เข็มมัน
เคลื่อนไหว

3. เส้นคด คือ เส้นโค้งขึ้นโค้งลงต่อเนื่องกันคล้ายคลื่นในทะเล ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
ต่อเนื่อง อ่อนช้อย นุ่มนวล

4. เส้นก้นหอย คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันวนเข้าเล็กลงเป็นจุดคล้ายก้นหอย ให้ความรู้สึกยึดอัด
เคลื่อนไหวคลี่คลาย

5. เส้นโค้งอิสระ คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันไปไม่มีทิศทาง คล้ายเชือกพันกัน ให้ความรู้สึกวุ่นวาย
ยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ

3. น้ำหนัก

หมายถึงความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์เป็นคนกำหนด การให้
น้ำหนักนั้นจะทำให้เกิดรูปทรงและปริมาตร คือ แสงและเงา(Light & Shade) แสงและเงา เป็น
องค์ประกอบที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อกระทบกับวัตถุ จะทำให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำหนดระดับค่า
น้ำหนัก ความเข้มของจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่มี
แสงสว่างน้อย เงาจะไม่ชัดเจน เงาจะอยู่ในทิศที่มีแสงสว่างเสมอ ค่าของแสงและเงาสามารถจำแนกเป็น
ลักษณะได้ดังนี้

บริเวณที่แสงสว่างจัด Hi-Light เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของแสงมากที่สุด จะมีความสว่างมาก
ที่สุด ในวัตถุ ที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงได้ชัดเจน

- บริเวณแสงสว่าง Light เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณแสงสว่างจัด
เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ำหนักน้อยลง

- บริเวณเงา Shade เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง เป็นบริเวณที่ถูกบดบังจาก แสงสว่าง ซึ่งมี
ค่าน้ำหนักเข้มขึ้นมากกว่าบริเวณแสงสว่าง

- บริเวณเงาเข้มจัด Hi-Shade เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังหลายๆชั้น จะมีค่าน้ำหนักเข้ามากไปจนถึงเข้มที่สุด

- บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังของเงาของวัตถุที่ทาบบลงไป เป็นบริเวณที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงาของพื้นหลังทิศทางและระยะของเงา

4. ที่ว่าง (Space)

บริเวณที่ว่างในโลก 3มิติ ที่แสดงถึงความกว้าง ความยาวและความลึก ที่ว่างตามปรกติจะเป็นบริเวณที่หาขอบเขตไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏ ก็เกิดปฏิกิริยากับที่ว่างนั้นทันที เช่นเดียวกับบริเวณว่างบนพื้นโลก เมื่อเราอยู่ที่สูง มองไปรอบๆ เราจะเห็นบางสิ่งใกล้ตัว บางสิ่งไกลตัว จนเกิดระยะบริเวณว่างลักษณะนี้เรียกว่า บริเวณว่างจริง (Physical space) หรือ บริเวณว่าง 3 มิติ (Three Dimension space) ที่ว่างในทัศนธาตุเป็น ที่ว่างที่ได้มีการควบคุมและกำหนด ขอบเขตสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยที่ว่างเป็นเหมือนสนามหรือเวที สำหรับจัดวางทัศนธาตุ ลงไปเพื่อแสดงบทบาท งานสร้างสรรค์ก็ใช้ที่ว่างต่างกันออกไป เช่น ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ก็ใช้ที่ว่างแบบ 3 มิติ จิตรกรรมก็ใช้ที่ว่างแบบ 2มิติ แต่ก็มีกำหนดที่ว่างและความกว้างความยาว ก็สามารถเป็นที่ว่างแบบ 3 มิติ บนพื้นระนาบ 2 มิติได้เช่นกัน ลักษณะนี้ เรียกว่า ที่ว่างลวงตา (Illusionshade) และที่ว่าง 2 มิติ (Two Dimension shade)

5. พื้นผิวหรือผิวสัมผัส (Texture)

หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสสัมผัสทางตาและกายสัมผัส ก่อให้เกิดความรู้สึกใน ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน และขรุขระ พื้นผิว เป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์ เพราะ พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทาง ด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยการ สัมผัสสัมผัสทางตา และจับต้องได้ทางกาย สัมผัสพื้นผิว มีความสำคัญมากสำหรับ การสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ และการออกแบบ พื้นผิวจะถูก นำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปินจะใช้พื้นผิว สร้างความงาม และค่าน้ำหนัก เพื่อให้ เกิดความประสานกลมกลืน ความแตกต่าง และจุดเด่น เป็นต้น

การเกิดของพื้นผิว

พื้นผิวที่สัมผัสได้ มีแหล่งกำเนิด 3 แหล่ง คือ

1. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่พื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต เช่น เปลือกไม้ ก้อนกรวด ก้อนหิน กิ่งไม้ ใบไม้ ผิวหนังสัตว์ ฯลฯ

2. เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การขูด ชีด ระบาย ฯลฯ ให้เกิดเป็นร่องรอยพื้นผิว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนเส้นด้วยปากกา ดินสอ การเขียนสีด้วยแปรงแห้ง ๆ การใช้ฟองน้ำ แตะแต้มสีบนกระดาษ ในงานจิตรกรรม การสร้างพื้นผิวหยาบ และละเอียด ในงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

3. เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเครื่องจักร-กรรมเกิดของพื้นผิวลักษณะนี้ถือว่าเกิดขึ้นโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่ผ่านทางเครื่องจักร ไม่ใช่โดยน้ำมือ มนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้ได้ พื้นผิวที่หลากหลาย และพื้นผิวที่เกิดขึ้นนี้ มีทั้งล้อเลียนจากธรรมชาติ และพื้นผิวที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง

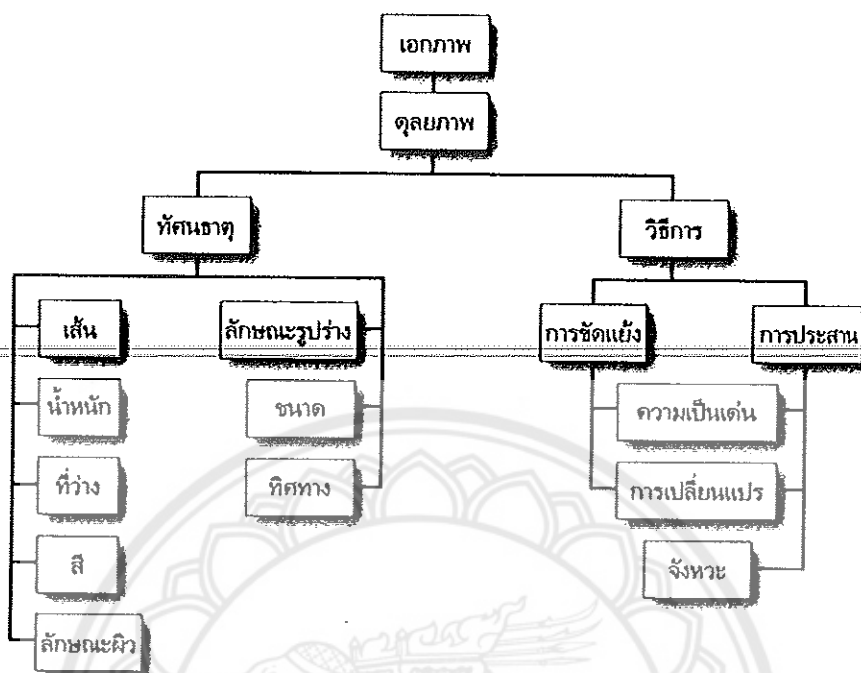
3.1 พื้นผิวละเอียดเรียบ ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้จะสะท้อนแสง และถ้ามีน้ำหนักแสงเงาเกิดขึ้น ก็จะเป็นน้ำหนักแสงเงา ที่นุ่มนวล ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกนุ่มนวล บอบบาง เบาสบาย และถ้าพื้นผิวเรียบ มีความมันวาว ก็จะทำให้ ความรู้สึกหรูหรามีราคา

3.2 พื้นผิวหยาบไม่เรียบ ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้จะดูดซับแสง และทำให้น้ำหนัก ของแสงเงา ที่เกิดขึ้น มีน้ำหนักที่รุนแรง จะทำให้ความรู้สึกเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง น่ากลัว กระด้าง

6.สี (Color)

หมายถึง ทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกันครบถ้วน คือ มีเส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และลักษณะพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ คือ ความเป็นสี น้ำหนักของสีและความจัดของสี

หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 24 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิยมเสมอ(2557 : 262)

เอกภาพ หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบ ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

1. เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นอน และมีความเรียบง่ายงานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะทำให้สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้

2. เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ

1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

1.2 การขัดแย้งของขนาด

1.3 การขัดแย้งของทิศทาง

1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่มีเหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ยุติกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็น การสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืด น่าเบื่อที่สุด

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รอง อีก 2 ข้อ คือ 1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจ ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

2. การเปลี่ยนแปลง (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกัน ความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ 2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด

2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และ ถ้าหน่วยหนึ่งมีกา เปลี่ยนแปรอย่าง

รวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มาก จะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง

จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก รูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกว่าแม่ลาย การนำแม่ลายมาจัดวางซ้ำๆ กันทำให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป ด้วยการเว้นช่วง หรือ สลับช่วง ก็เกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาดความหมาย เป็นการรวมตัวของสิ่งๆ เหมือนกัน แต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ การเติบโตของพืช การเดินรำเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้ความบันเทิงใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย

สัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจ พิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรครูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม" ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว

1.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วย เน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่น นี้ ทำให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป

ดุลยภาพ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือ สมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ จักวางให้สมดุลทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือ เลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมา หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มี รูปลักษณะที่น้ำหนักใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

เนื้อหา องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่รับจากงานศิลปะ เนื้อหาประกอบไปด้วย เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก เนื้อหา ภายในหมายถึงทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในงาน คือ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ส่วนเนื้อหาภายนอก หมายถึงข้อมูลที่เป็นผลศึกษาทางด้านอารมณ์ต่างๆ เช่น ทุทย์ สุข เศร้า ดีใจ เป็นต้น

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ศาสนา ฯลฯ หรือหมายถึง "ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร" "ศิลปินต้องการเขียนหรือปั้น อะไร"

แนวเรื่อง แนวเรื่องเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้น แนวความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์ มากกว่าเรื่อง

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์

1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเนื้อหา

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเรื่อง ความรัก เพื่อนำเสนอมุมมองเรื่องราวของความรักในชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ แรงปรารถนา และประสบการณ์ส่วนตัว โดยใช้รูปทรงที่มีความหมายและความเกี่ยวข้องกับชีวิตและประสบการณ์ ความรักของตัวผู้สร้างสรรค์ เช่น กระต่าย, รดยนต์, ต้นไม้, ดอกไม้, ลูกโป่ง และหัวใจ มาผสมผสานเป็น รูปทรง เป็นตัวละครต่างๆ ที่กำลังดำเนินบทบาทตามเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ และเป็น

สัญลักษณ์แสดงเนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายในที่ใช้ทัศนธาตุเรื่องของเส้น รูปทรง ปริมาตร ความกลมกลืน สี ที่สะท้อนถึงสัมพันธภาพของความรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก

เมื่อได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ เช่น ภาพถ่าย ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของต่างๆรอบตัว ภาพยนตร์ และหนังสือ จึงทำการแยกแยะ ความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น และพิจารณา วิเคราะห์โดยคำนึงความเหมาะสมจากตัวเนื้อหา เรื่องราวว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึกอย่างไรต่อแหล่งข้อมูล มีความเป็นไปได้ในการนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถแสดงแนวคิดต่อการแสดงออกในสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นเพียงใด จากนั้นก็เลือกจากข้อมูลเนื้อหาประกอบกับความต้องการ จากความคิดมาจัดการสร้างสรรค์ตามจินตนาการและตามหลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการจากอารมณ์ และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ตามจุดประสงค์ของเรื่องราว และสื่อออกมาให้มีความรู้สึกถึง ถ่ายทอดสัมพันธภาพของความรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ออกมาเป็นผลงานที่ตอบสนองเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอให้มากที่สุด

2) หลักวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ได้มาจากเส้นโครงสร้างจากสรีระร่างกายของคน สัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ มาผสมผสานกันให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้นมาเป็นตัวละครในนิทานของผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อแสดงออกเรื่องสัมพันธภาพของความรัก และความงามที่เกิดจากพลังของความรัก ส่วนเส้นโครงสร้างมีทั้งประสานกลมกลืนและขัดแย้งกัน ลักษณะของรูปทรงเป็นมวล (Mass Form) ผสมรูปทรงที่เป็นโครง (Skeletal Form) ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอทัศนคติที่แสดงในแง่ดี ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกโดยแสดงออกเป็นลักษณะผลงานประติมากรรมการ์ตูน รูปแบบเหนือจริง

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์มี 3 ขั้นตอนดังนี้

- 2.2.1 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์
- 2.2.2 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) ผลงานสร้างสรรค์
- 2.2.3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริง

3.2 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์มีขั้นตอนกลวิธีคือการปั้น หล่อไฟเบอร์กลาส ทำสี ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแบ่งตามกระบวนการการสร้างสรรค์ในแต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการขึ้นโครงและปั้น

- ค้อน
- ตะปู
- ลวดก่อสร้าง
- เหล็กเส้น
- คีมตัดลวด
- คีมตัดเหล็ก
- เครื่องเชื่อมโลหะ
- ลวดเชื่อม
- ไม้กาทาท
- ดินเหนียว
- ไม้ปั้น และไม้พายต่างๆสำหรับกรปั้น

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการทำพิมพ์

- ปูนปลาสเตอร์
- กะละมังเคลือบ
- แผ่นอะลูมิเนียม
- โยมะพร้าว
- สี
- ไม้สำหรับจับตามโครงสร้างแม่พิมพ์

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการหล่อ

- เเรชิน
- ฮาร์ทเดนเนอร์ (ตัวเร่ง)
- โคบอลท์(ตัวม่วง)
- ผงแคลเซียม
- ไยแก้ว

- วาสลิน
- แปรงทาสี
- ทินเนอร์

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการขัดแต่งและทาสี

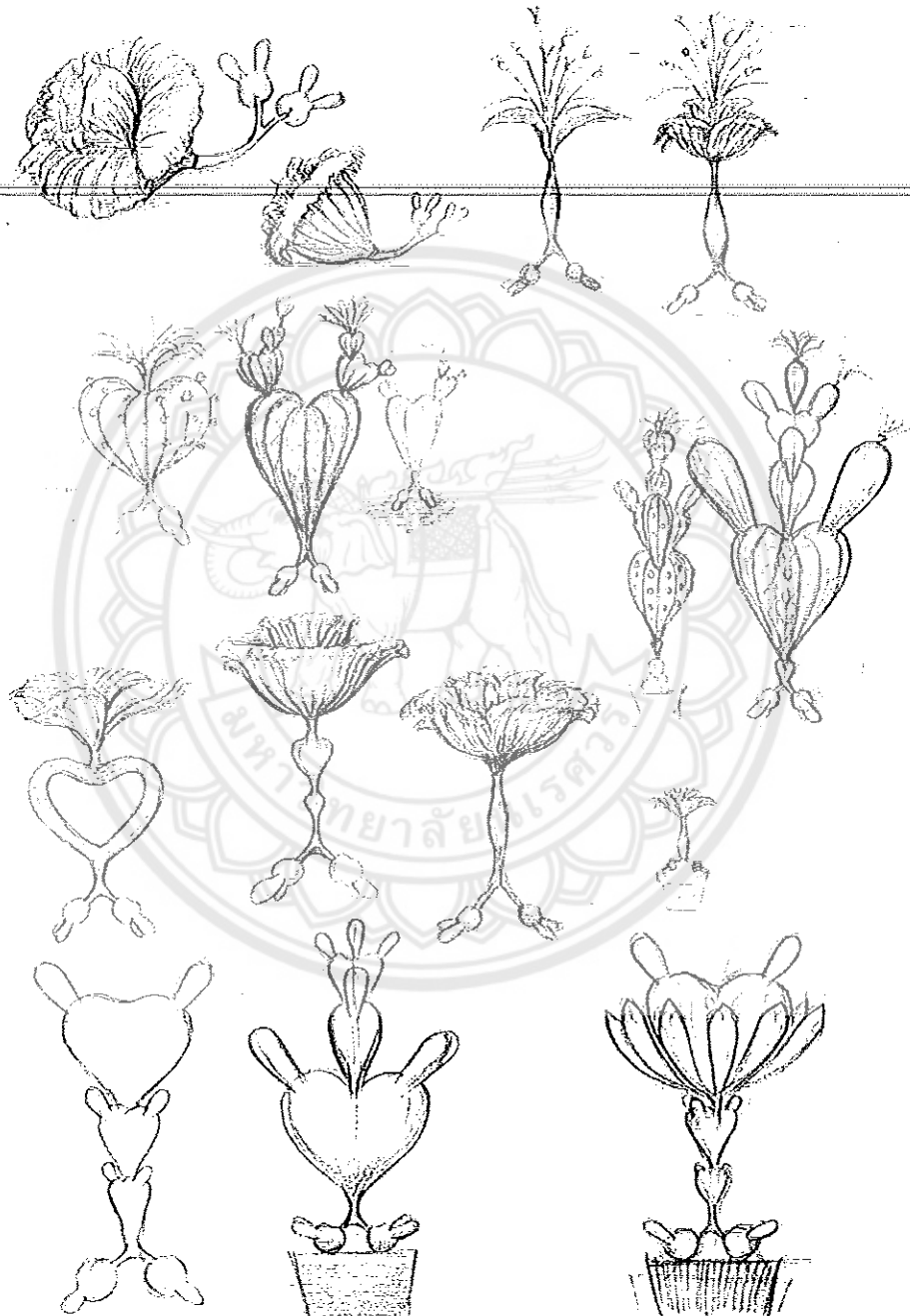
- กระดาษทราย
- เครื่องขัดกระดาษทราย
- เครื่องเป่าลมร้อน
- สีสเปรย์
- บั้มลม
- กากฟันสี
- ทินเนอร์
- แล็คเกอร์
- สีอะครายลิก
- พู่กัน

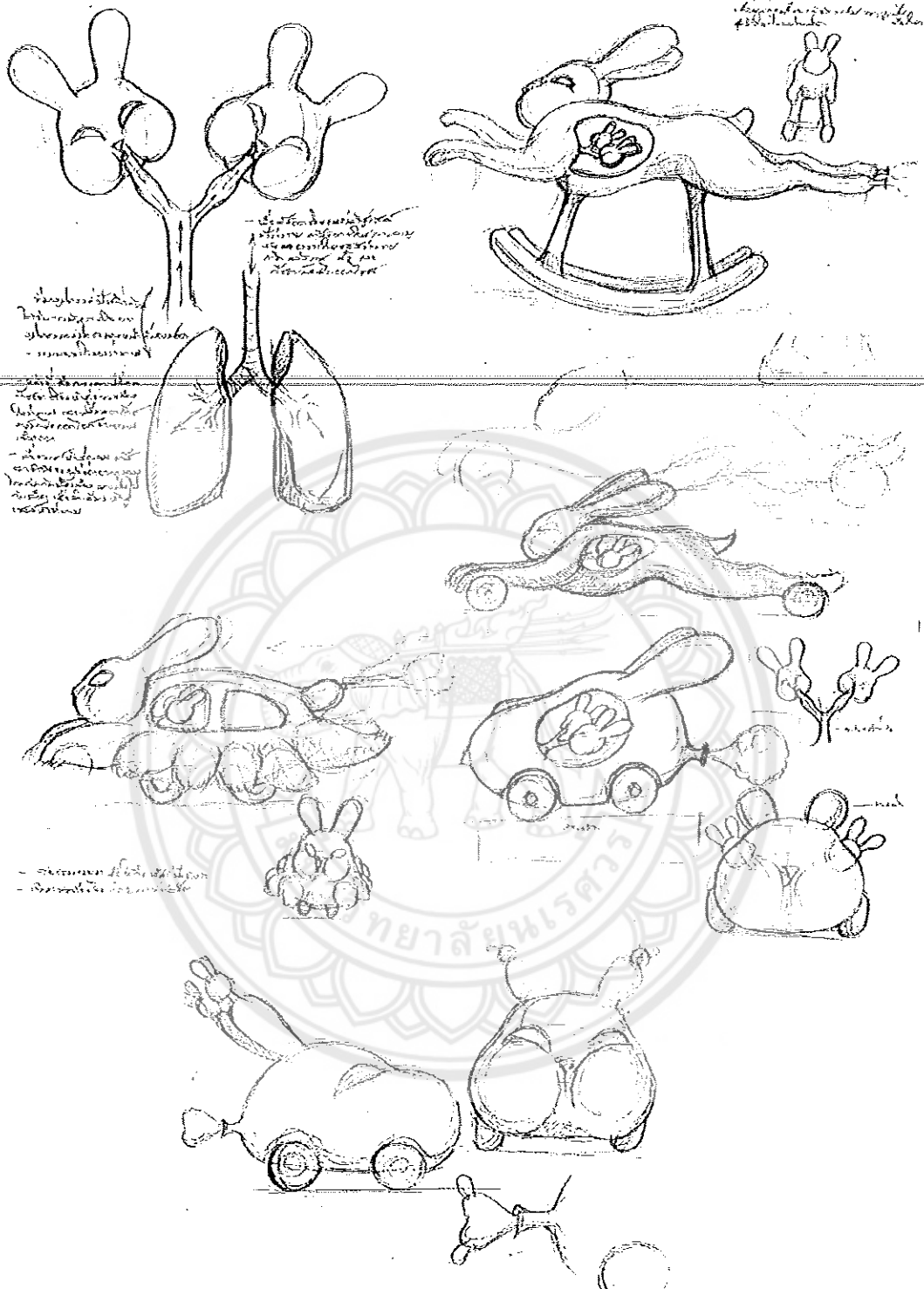
3.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) และการสร้างสรรค์ผลงาน

1.กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)

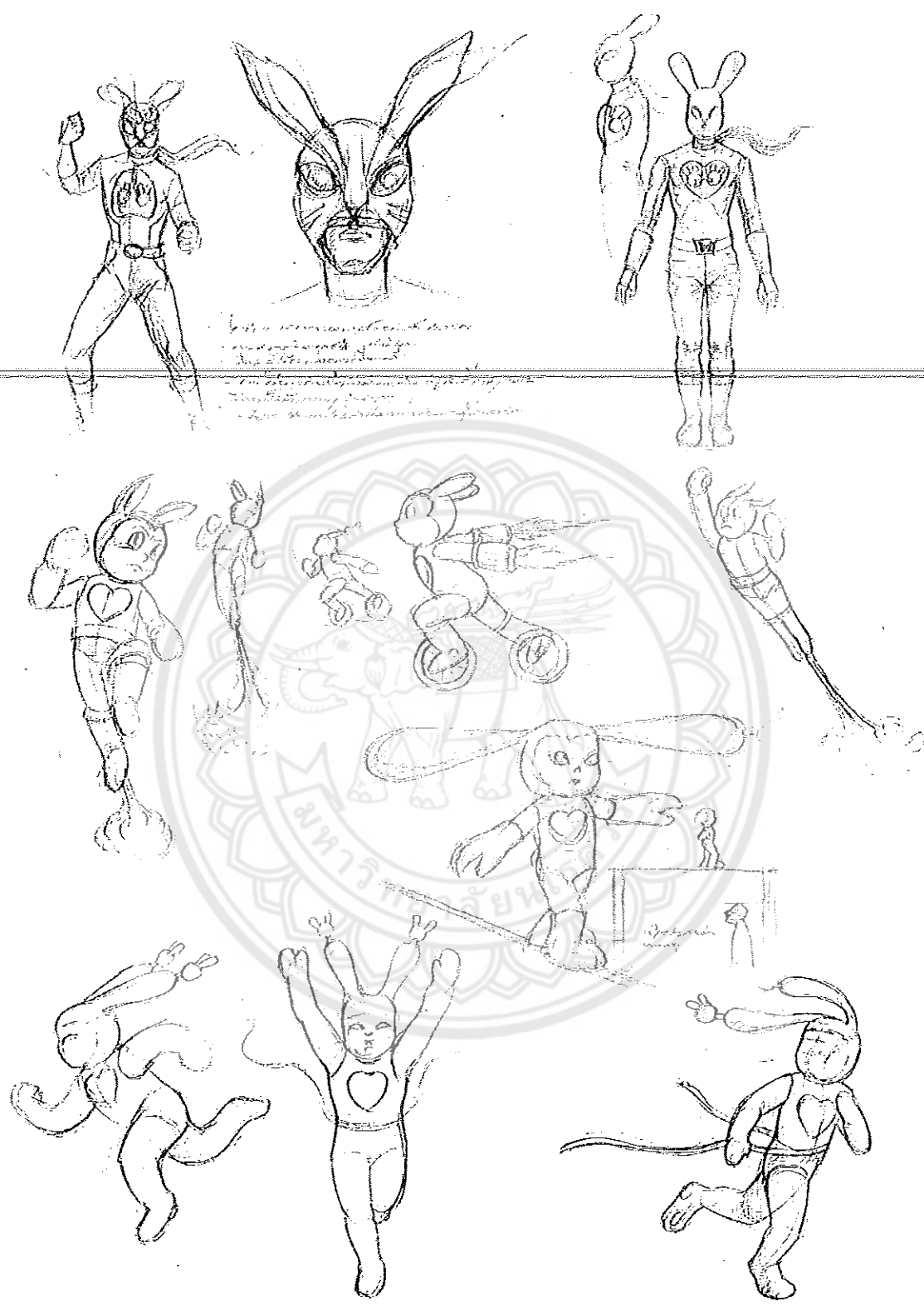
1.1 การสร้างแบบร่าง 2 มิติ

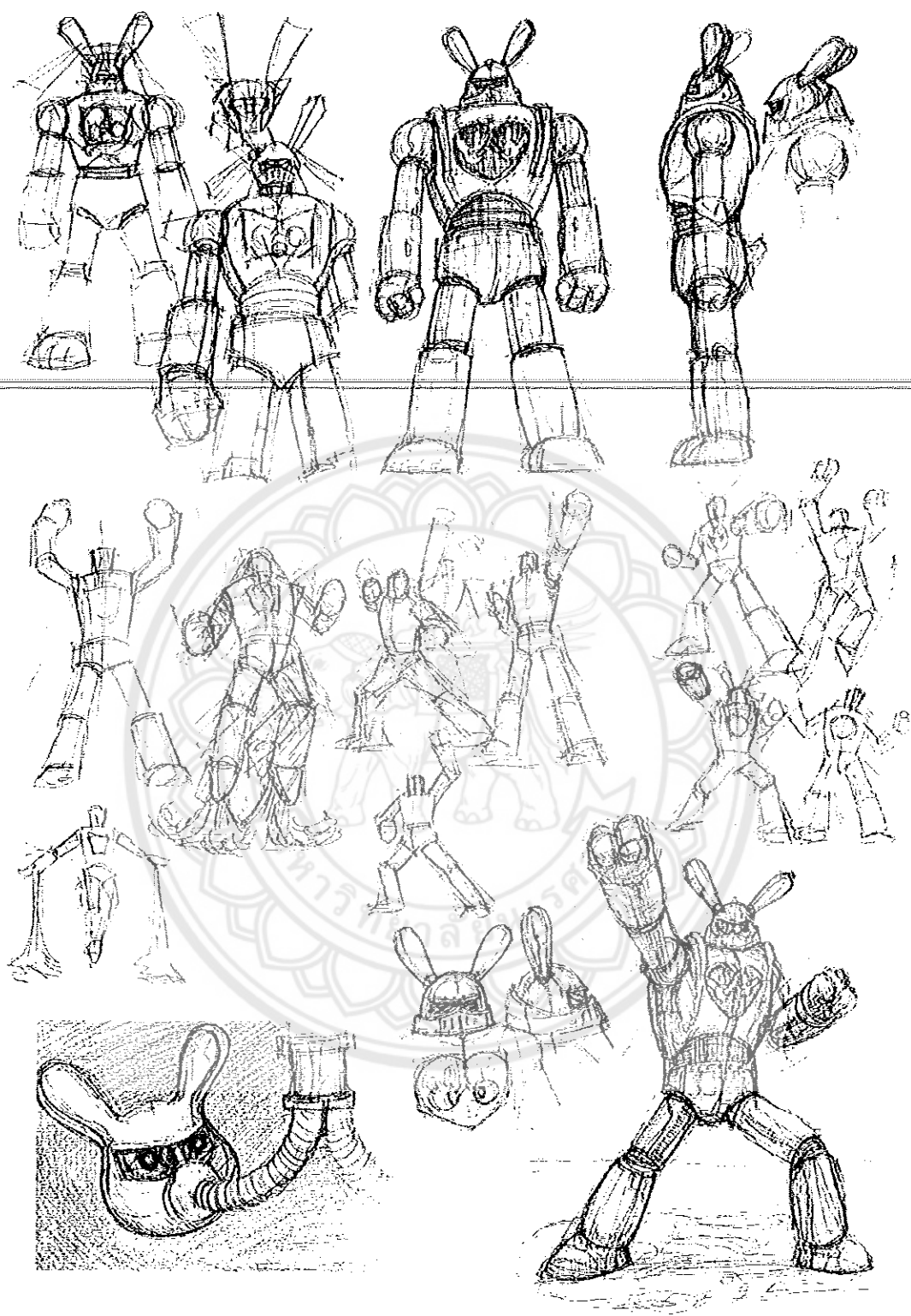
ภาพประกอบที่ 25 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 1

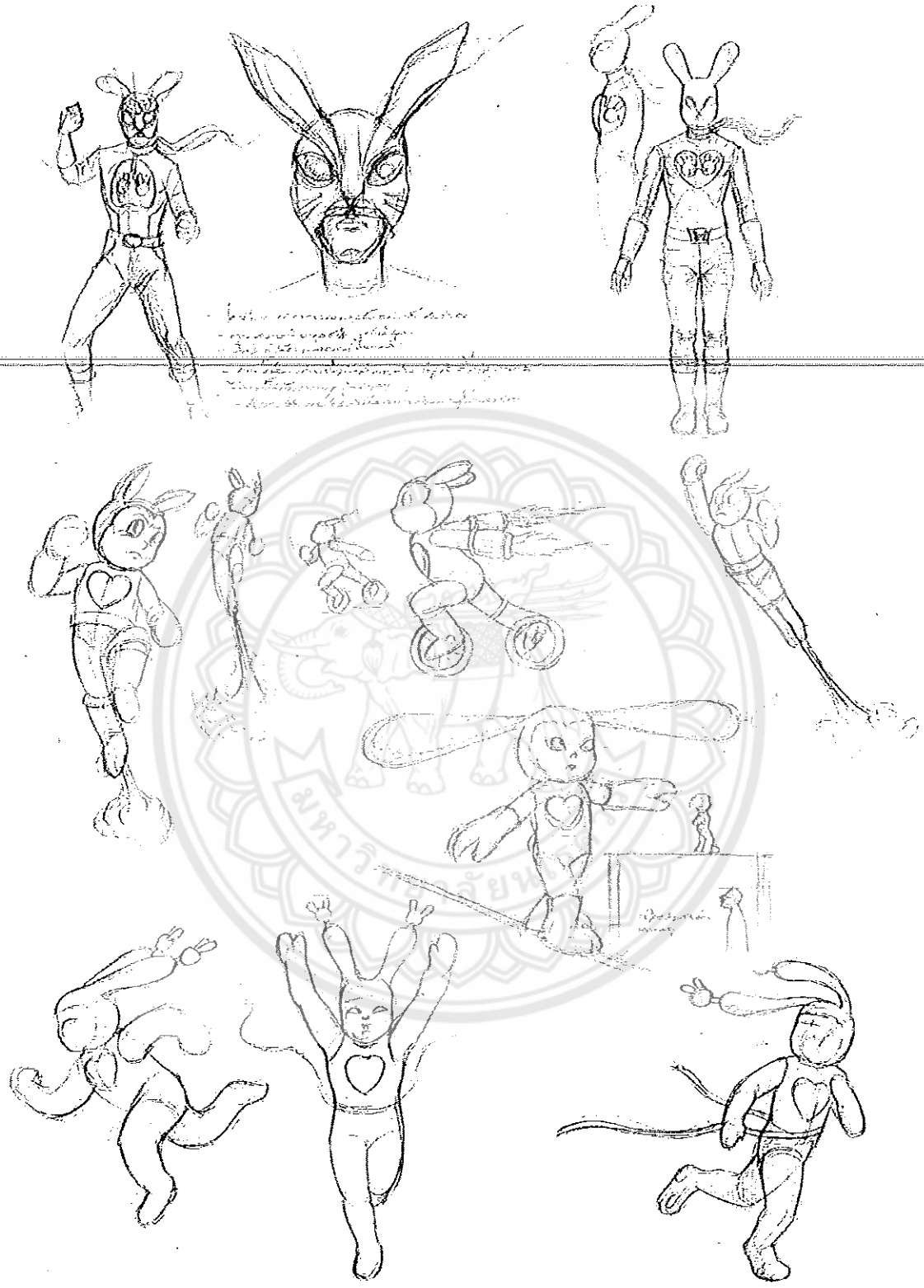
ภาพประกอบที่ 26 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 2

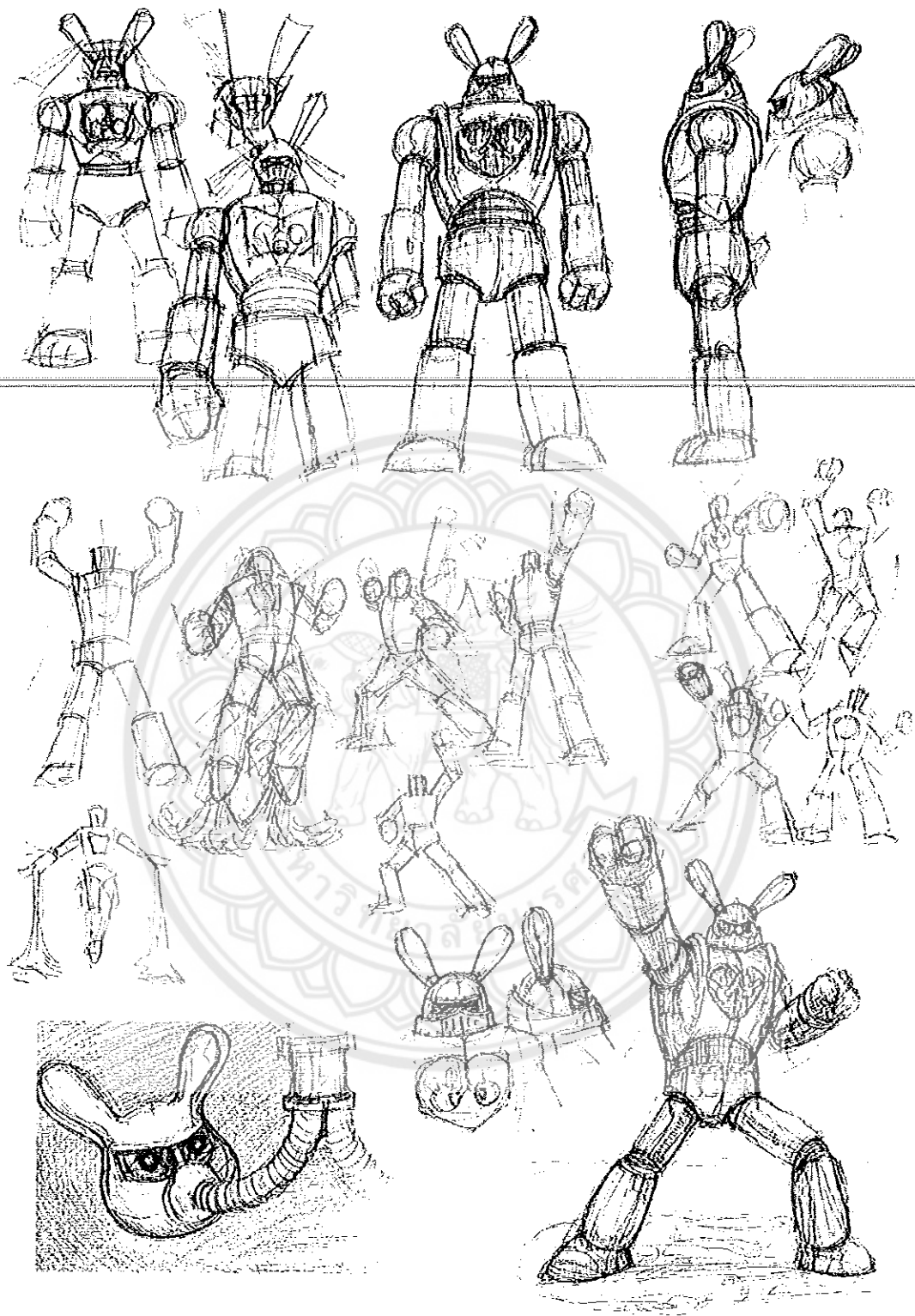
ภาพประกอบที่ 27 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 3

ภาพประกอบที่ 28 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 4

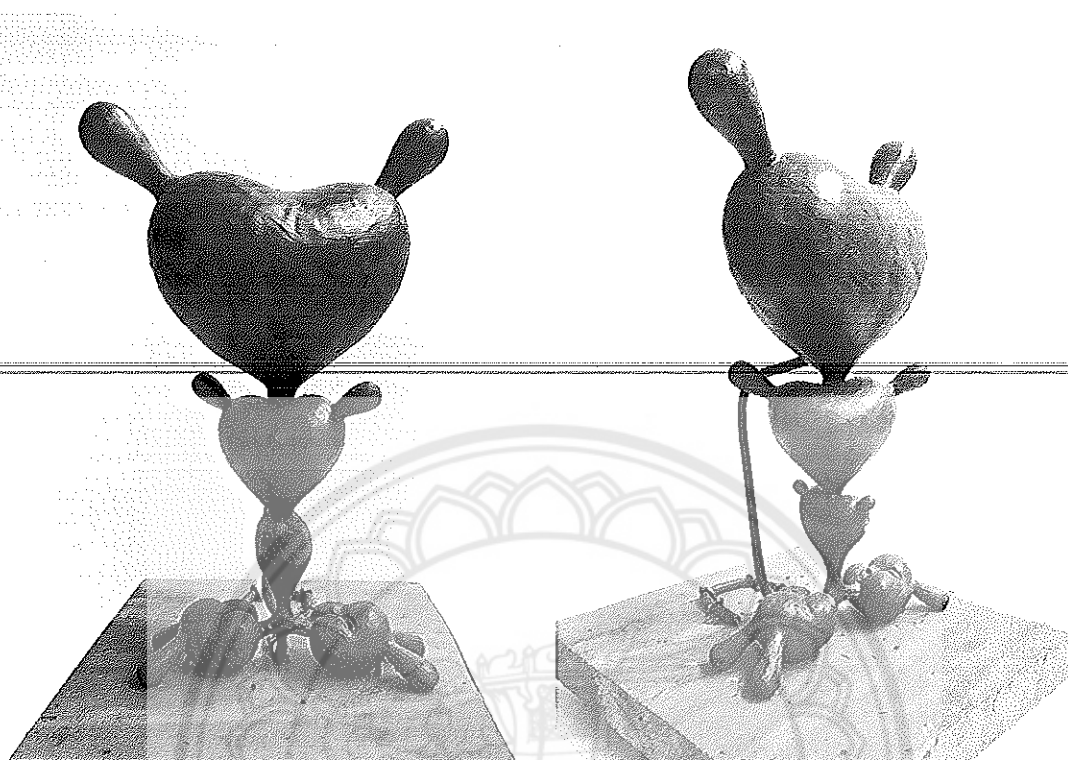

ภาพประกอบที่ 27 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 3

ภาพประกอบที่ 28 ภาพแบบร่าง 2 มิติ 4

1.2 การสร้างแบบจำลอง (Model) 3 มิติ

ภาพประกอบที่ 29 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 1

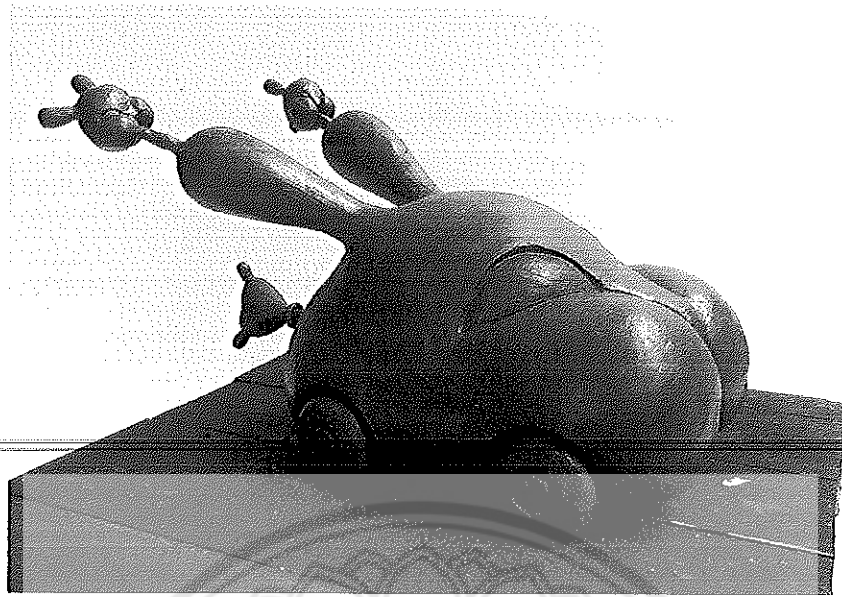
ภาพประกอบที่ 30 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 31 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3

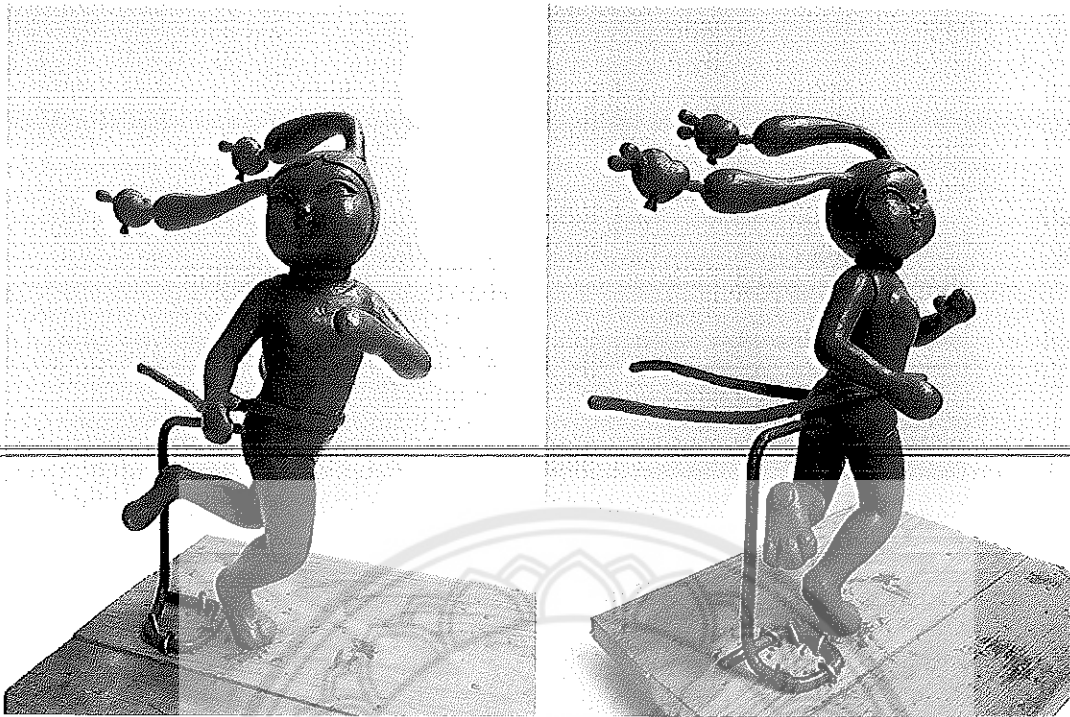
ภาพประกอบที่ 32 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 33 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรคชิ้นที่ 5

ภาพประกอบที่ 34 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรคชิ้นที่ 6

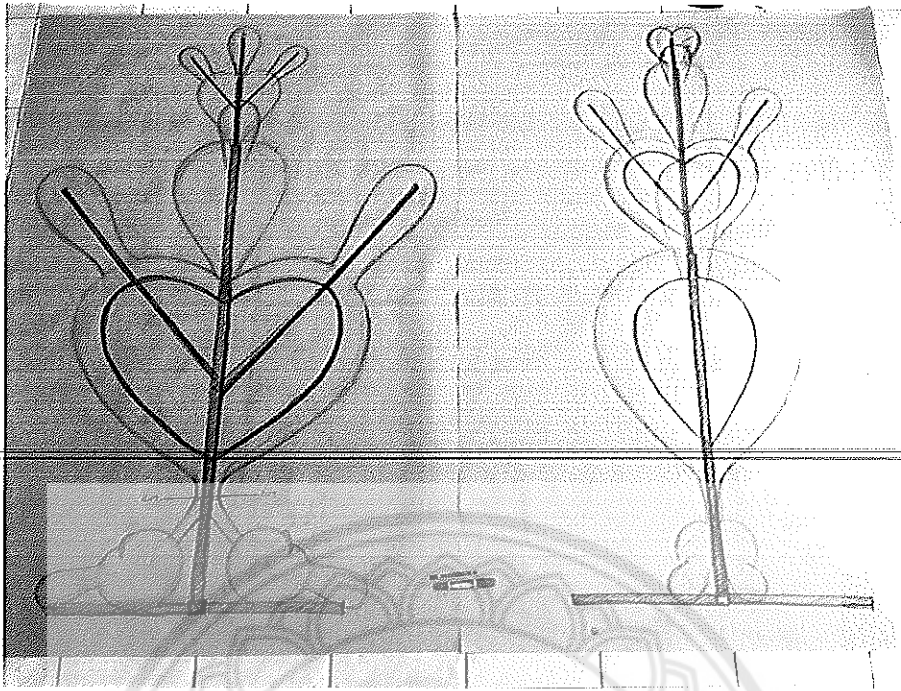

ภาพประกอบที่ 35 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นที่ 7

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

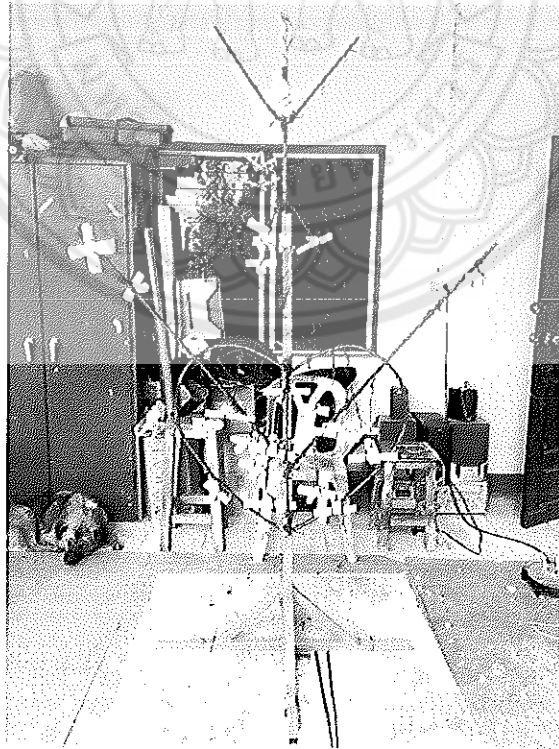
แบบร่าง 3 มิติ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการขยายให้ได้สัดส่วน ขนาดตามความเหมาะสม

1. ขั้นตอนการขยายงาน ผู้สร้างสรรค์ต้องร่างภาพขนาดเท่าจริง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขนาด รูปทรง และองค์ประกอบให้สมบูรณ์ก่อนการทำงานจริง และเพื่อเป็นตัวกำหนดขนาดสัดส่วน โครงสร้างหลักของผลงานและโครงสร้างหลักแกนของผลงานในการรับน้ำหนักดินที่จะปั้นเป็นผลงาน

ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนการร่างภาพชิ้นงานขนาดเท่าจริง

2. ขั้นตอนขึ้นโครง พัฒนาแบบร่างจัดองค์ประกอบเหมาะสมก็นำมาขยายโดยการขึ้นโครงด้วยเหล็กแล้วผูกไม้กากบาทเพื่อช่วยในการรับน้ำหนักดิน

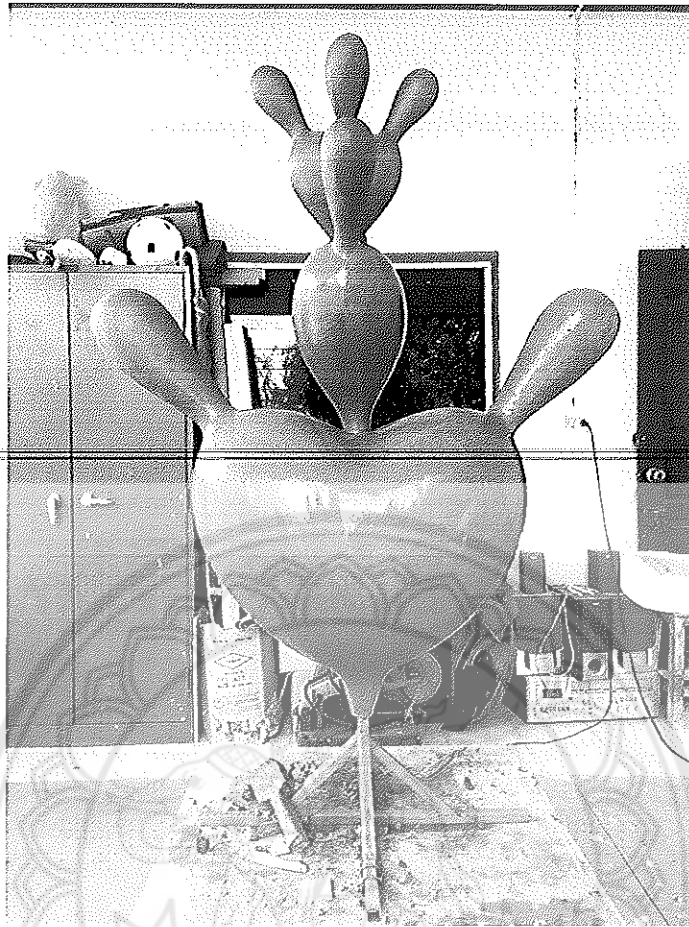
ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนโครงด้วยเหล็กแล้วผูกไม้กากบาทเพื่อช่วยในการรับน้ำหนักดิน

3. ขั้นตอนขึ้นดิน(ปั้น) ขึ้นดินในโครงเหล็กที่เตรียมไว้ตามแบบร่างที่ได้สร้างสรรค์ โดยจะมีไม้กากบาทเป็นตัวให้ดินยึดเกาะ

ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการขึ้นดิน

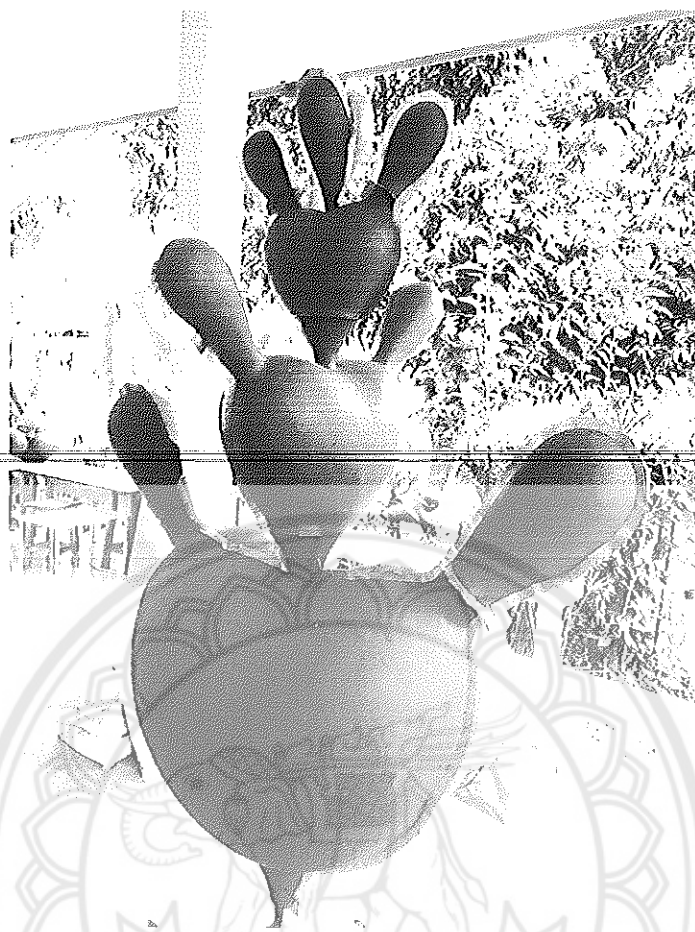
4. ขั้นตอนการปั้นโดยอาศัยคูจากแบบร่าง 3 มิติ เป็นตัวต้นแบบเพื่อกำหนดและหาความสมบูรณ์และลงตัวของโครงสร้าง รูปทรง และสัดส่วนของผลงาน พร้อมเก็บรายละเอียดชิ้นงาน

ภาพประกอบที่ 39 ขั้นตอนการขึ้นดินพร้อมเก็บรายละเอียดชิ้นงาน

5. ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์

แบ่งพิมพ์เพื่อสร้างแม่พิมพ์ทาบ โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมเป็นตัวแบ่งพิมพ์ แล้วใช้ผสมปูนปลาสเตอร์ดีดใส่ผลงานเป็นผิวชั้นแรกผิวชั้นแรกให้ทั่วทั้งชิ้นงาน เพื่อให้ได้ผิวของพิมพ์ชั้นแรกที่เหมาะสม โดยจะเกาะรายละเอียดกับผิวดิน และหลังจากได้ผิวพิมพ์ชั้นแรกแล้วจึงใช้ปูนปลาสเตอร์ดีดเป็นความหนาของแม่พิมพ์จนทั่วทั้งชิ้นงานเช่นกัน

ภาพประกอบที่ 40 ขั้นตอนการแบ่งแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมเป็นตัวแบ่งพิมพ์

ภาพประกอบที่ 41 ขั้นตอนการดีดผิวแม่พิมพ์ขั้นแรก

ภาพประกอบที่ 42 ขั้นตอนการติดผิวแม่พิมพ์ชิ้นแรกจนทั่วทั้งชิ้นผลงาน

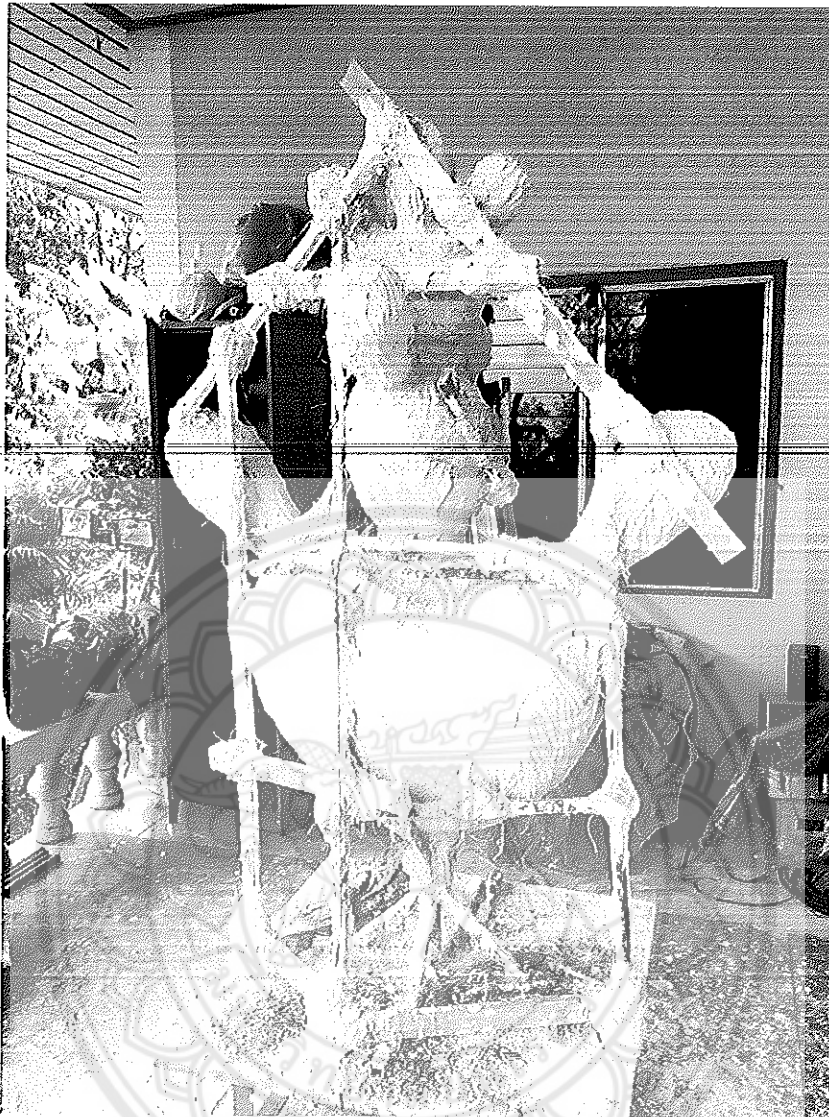
ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการเพิ่มความหนาของแม่พิมพ์

6. หลังจากที่ได้ปูนปลาสเตอร์เพื่อความหนาของพิมพ์จนทั่วแล้ว ให้ใช้สิ่วขูดบริเวณแผ่นอะลูมิเนียมที่ปักแบ่งเอาไว้ไม่ให้ปูนปลาสเตอร์ติดกัน เนื่องจากตัวแผ่นอะลูมิเนียมเป็นตัวแบ่งและกันให้ปูนปลาสเตอร์แยกออกจากกัน เกิดเป็นพิมพ์ที่สามารถดึงออกมาเป็นชิ้นจากกันได้ เพื่อการควักนำดินออกจากแม่พิมพ์และทำการหล่อต่อไป

ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการใช้สิ่วขูดบริเวณแผ่นอะลูมิเนียมที่ปักแบ่งกันพิมพ์เอาไว้

7. ขั้นตอนการจับแม่พิมพ์ให้เกิดความแข็งแรง และเพื่อประคองรูปทรงของแม่พิมพ์ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือแตกหัก โดยจะให้ไม้เป็นโครงสร้างแล้วเชื่อมไม้กับแม่พิมพ์ด้วยโยมะพร้าวผสมกับปูนปลาสเตอร์เป็นตัวยึดจับให้โครงสร้างที่ตามแม่พิมพ์มีความแข็งแรง

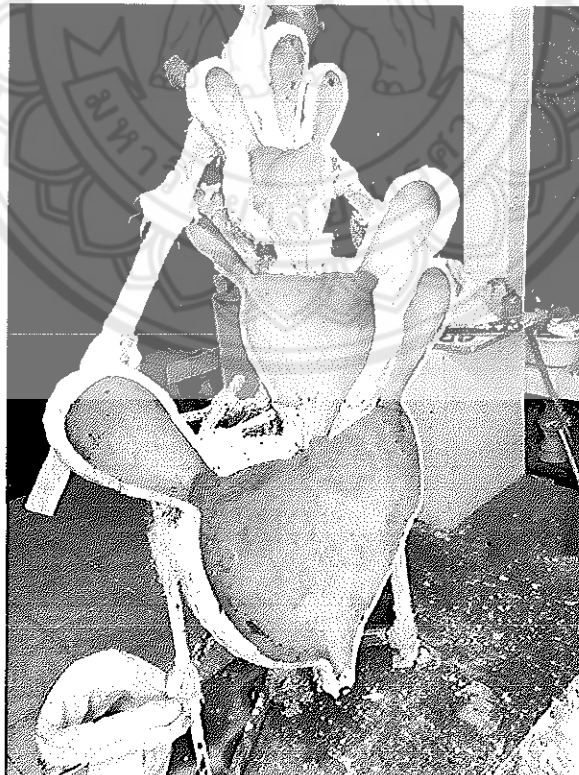

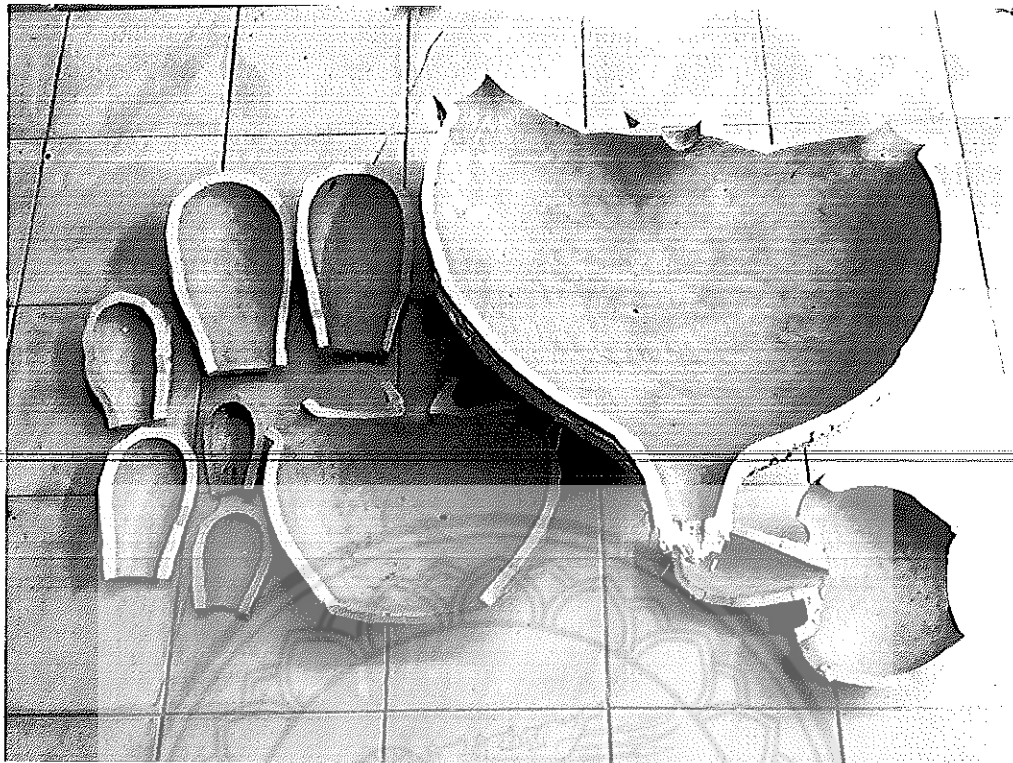
ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการจับแม่พิมพ์ให้เกิดความแข็งแรง

8. ขั้นตอนการเปิดแม่พิมพ์เพื่อควักเอาดินและแกนโครงสร้างเหล็กภายในดินออกจากแม่พิมพ์ เมื่อนำดินและแกนโครงสร้างต่างๆออกควรเช็ดทำความสะอาดแม่พิมพ์ให้สะอาดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาสต่อไป

ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนการเปิดแม่พิมพ์เพื่อควักเอาดินออก

ภาพประกอบที่ 47 แม่พิมพ์ที่นำดินและแกนโครงสร้างเหล็กออกแล้ว

6. ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานด้วยเรซิน จะผสมเรซินกับโคบอลต์ตามอัตราส่วนที่กำหนด หลังจากนั้นก็ทำการผสมแคลเซียมให้เพิ่มเนื้อของเรซินและลดความเหลวของเรซิน โดยก่อนการหล่อผลงานนั้นต้องทาแม่พิมพ์ด้วยวาสลีนให้ทั่วผิวภายในแม่พิมพ์เสียก่อน เพื่อกันการติดกันระหว่างเรซินและแม่พิมพ์ กระบวนการการหล่อจะทำการแบ่งเรซินเป็นถ้วยตามปริมาณที่จะทำทันที เนื่องจากเรซินต้องมีการผสมตัวเร่งเพื่อให้เรซินเกิดการแข็งตัวและแข็ง หลังจากนั้นทาเรซินด้วยแปรงทาสีไปไล่เกลี่ยเรซินไปทั่วพื้นที่ในแม่พิมพ์ ซึ่งความหนาของเนื้อเรซินก็อยู่ที่ที่กำหนด เมื่อทาเรซินทั้งหมดทั้งชิ้นแล้วก็ทำการจับใยแก้วพร้อมจับโครงสร้างเหล็กภายในชิ้นงานให้เกิดแข็งแรง และประกบพิมพ์เข้าด้วยกัน

ภาพประกอบที่ 48 ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานด้วยเรซิน

ภาพประกอบที่ 49 ขั้นตอนการจับใยแก้วเพื่อให้ชิ้นผลงานเกิดความแข็งแรง

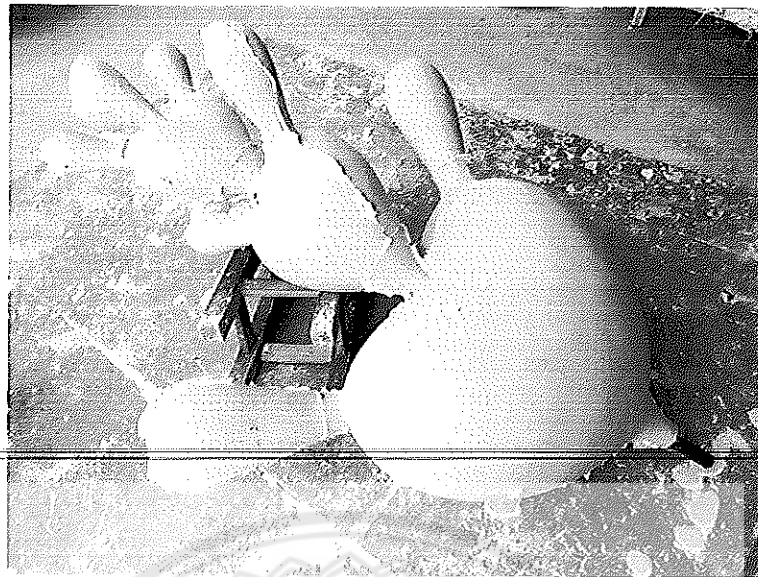

ภาพประกอบที่ 50 จับโครงสร้างเหล็กภายในชิ้นงานให้แข็งแรง

7. ขั้นตอนการทาบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ โดยจะใช้ค้อนและสิ่วเป็นเครื่องมือทุบและสกัดแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก

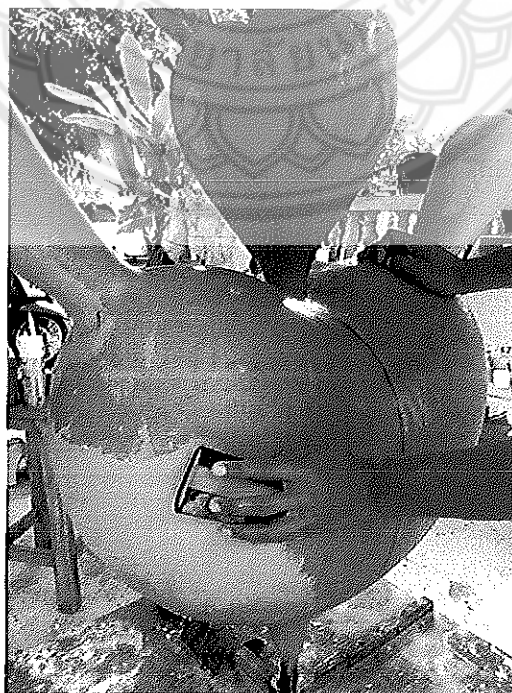

ภาพประกอบที่ 51 ขั้นตอนการทาบแม่พิมพ์ หลังเสร็จจากการหล่อ

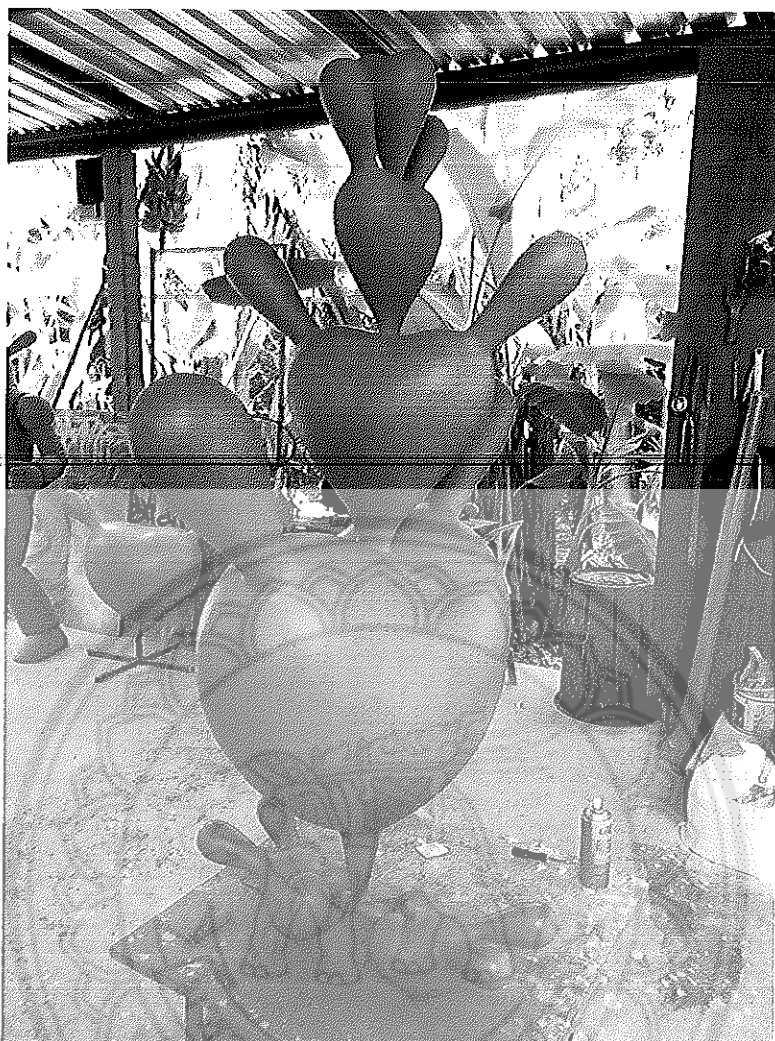

ภาพประกอบที่ 52 ชิ้นงานหลังจากทาบแม่พิมพ์ออก

8. ขั้นตอน ชัด-แต่ง ชิ้นงาน หลังจากทาบแม่พิมพ์ออก โดยจำทำการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ต่างๆเพื่อเก็บพื้นผิวผลงาน ในส่วนหรือบางพื้นที่ในชิ้นงานยุบหรือเป็นรู ทำการตกแต่งโดยใช้สีไขวพลาสติกปาดเพิ่มและทำการขัดปรับรูปทรงของผลงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ต่างๆ โดยไล่ลำดับตั้งแต่หยาบไปละเอียดเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ตามแบบที่ตั้งไว้ เมื่อขัดแต่งผลงานจนเป็นที่พอใจก็ทำการพ่นสีรองพื้นเตรียมไว้สำหรับขั้นตอนทำสีผลงาน

ภาพประกอบที่ 53 ขั้นตอน ชัด-แต่ง ผลงาน

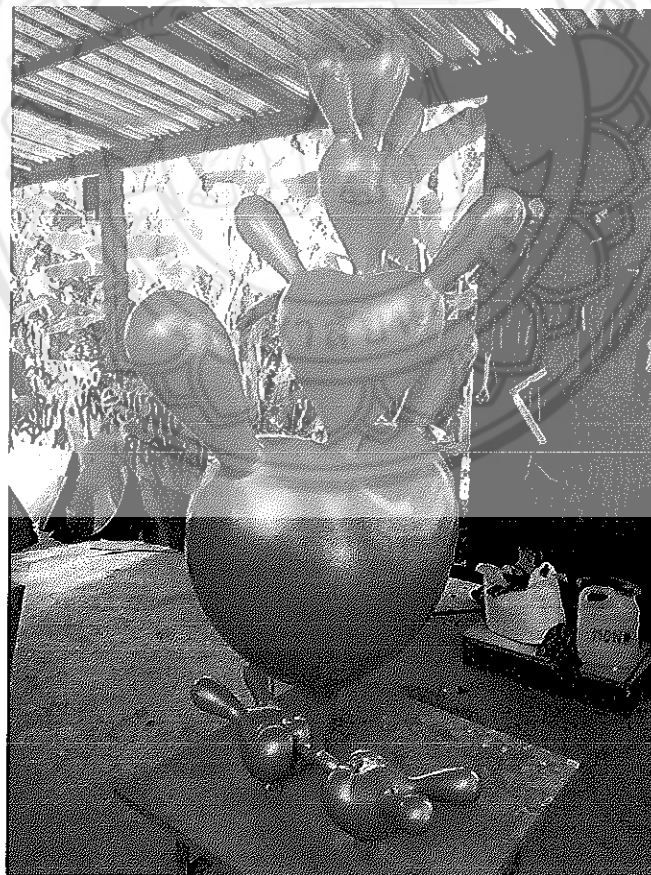

ภาพประกอบที่ 54 ผลงานที่ทำการขัดแต่งและพ่นสีรองพื้นจนเสร็จสมบูรณ์

9. ขั้นตอนการทำสีชิ้นงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้การทำสีของผลงานมี 2 วิธีก็คือ การพ่นด้วยสเปรย์หรือกาพ่นสี และการทำสีด้วยการระบายด้วยพู่กันโดยใช้สีอะครายลิก

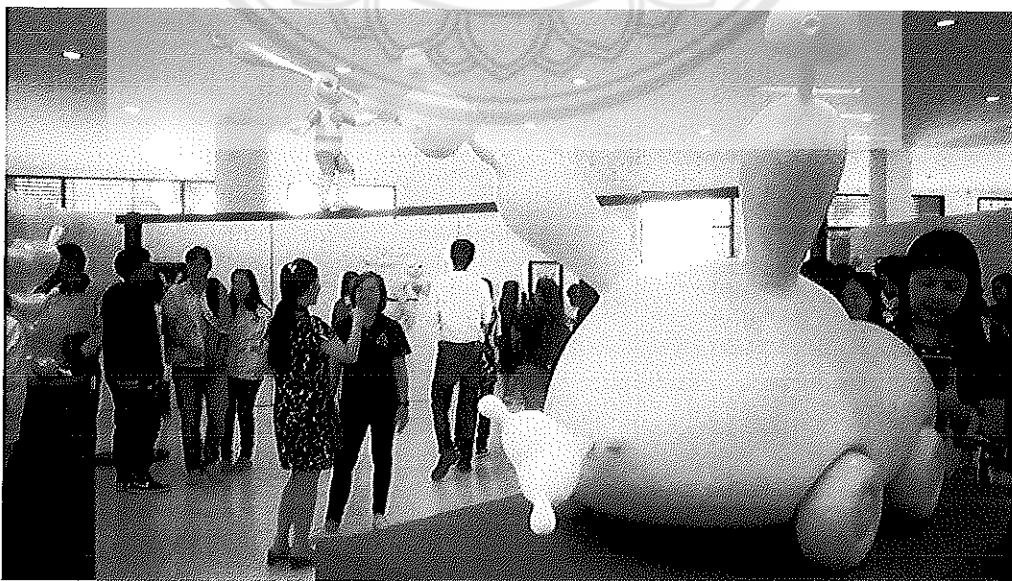
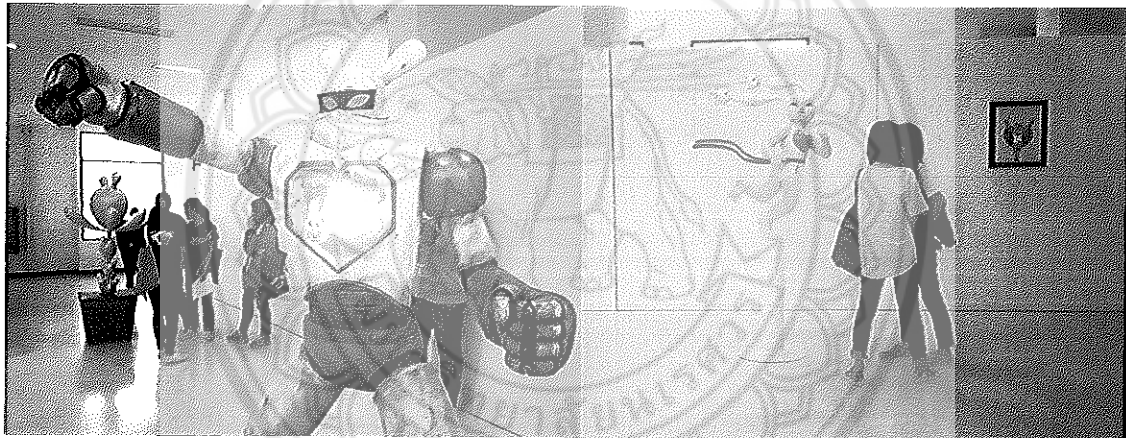
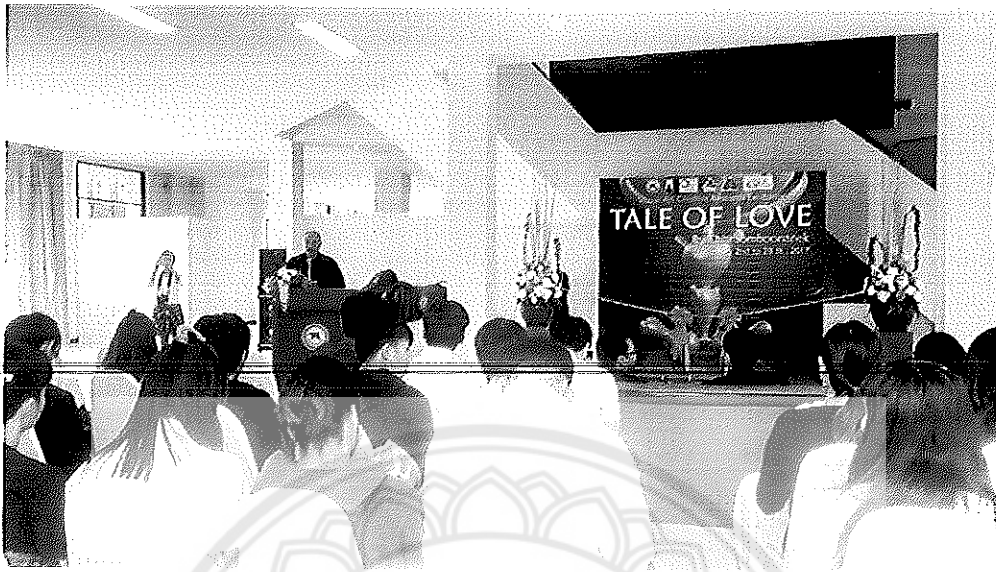

ภาพประกอบที่ 55 ขั้นตอนทำสีผลงานด้วยสเปรย์พ่นสี

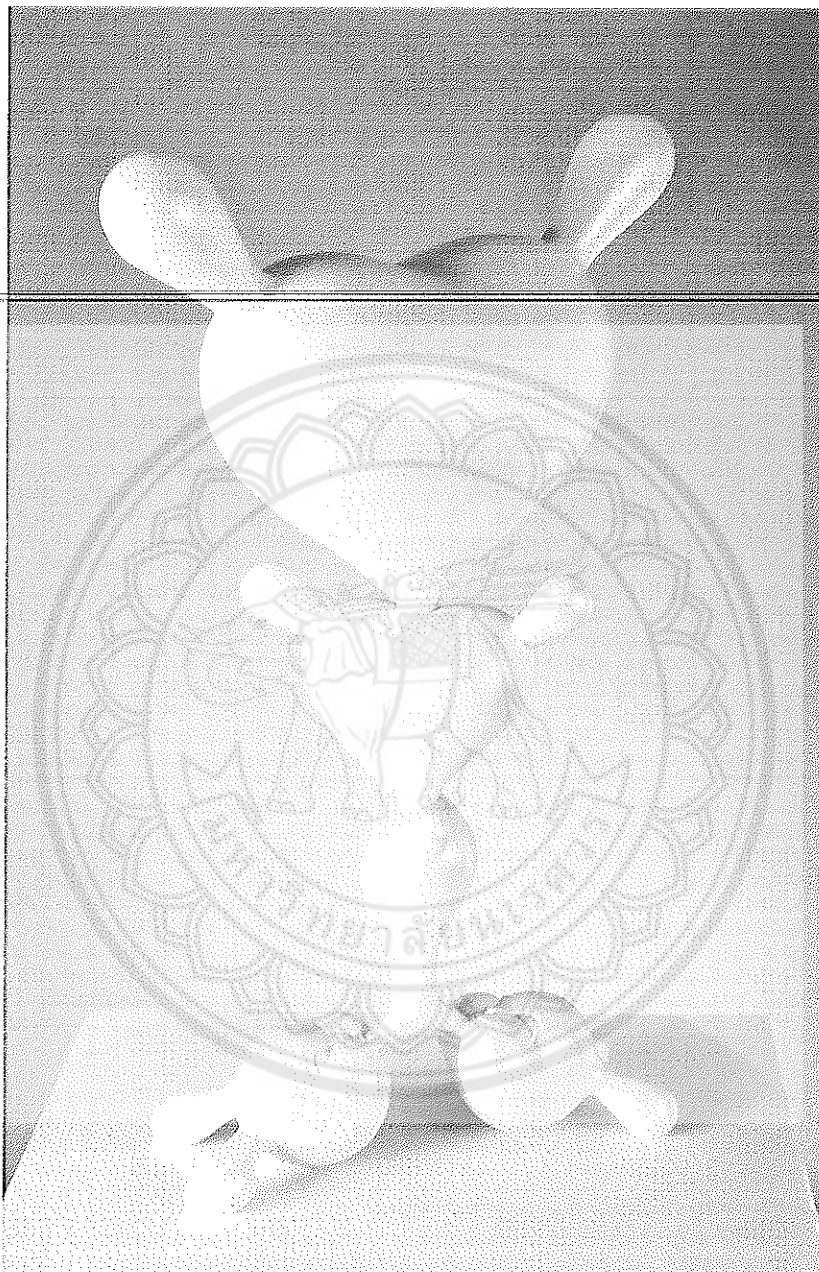
ภาพประกอบที่ 56 ชิ้นงานที่ทำสีสมบูรณ์

10. นำเสนอผลงานโดยการจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพประกอบที่ 57 การนำเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการ

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

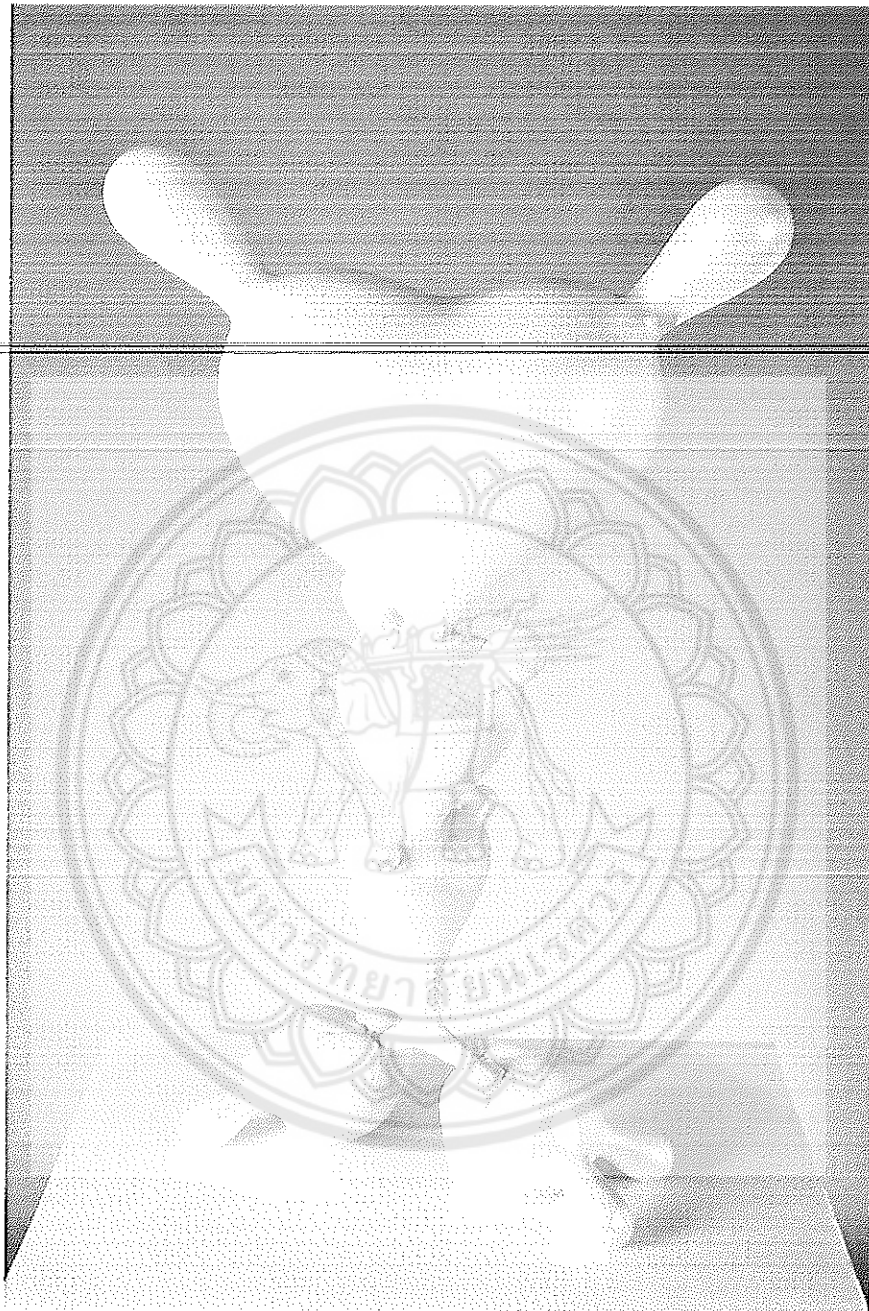
ภาพประกอบที่ 58 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน "Growing"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

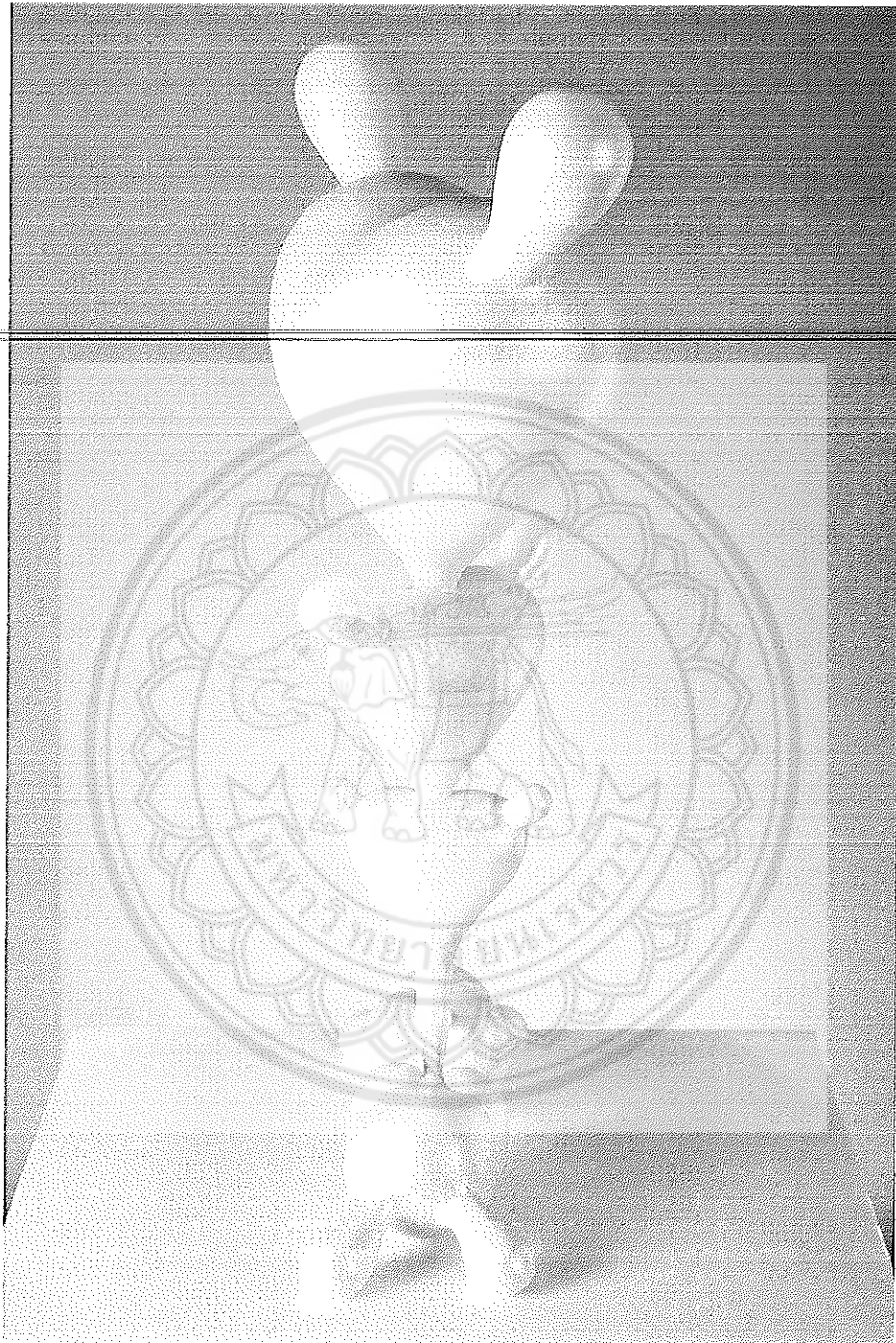
ภาพประกอบที่ 59 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน "Growing"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

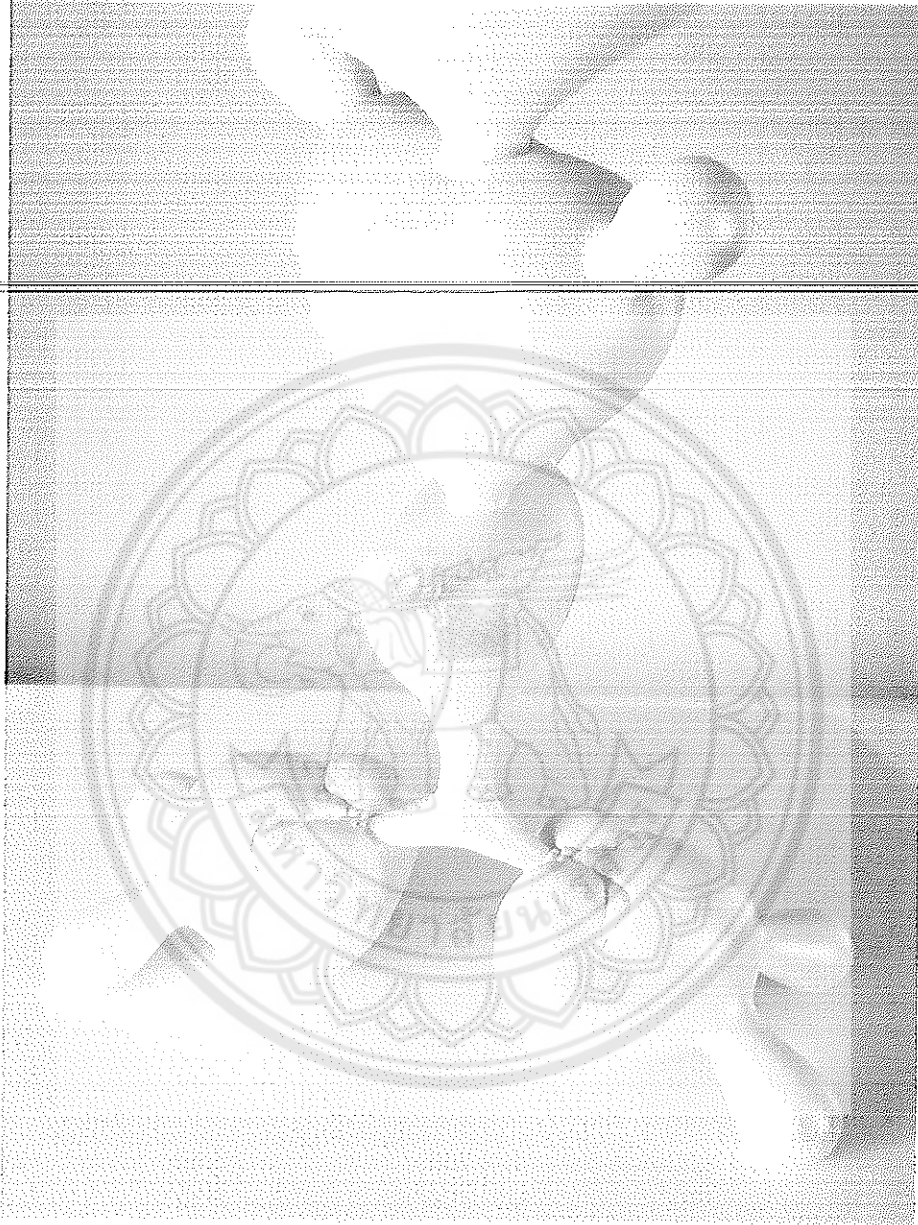
ภาพประกอบที่ 60 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน "Growing"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

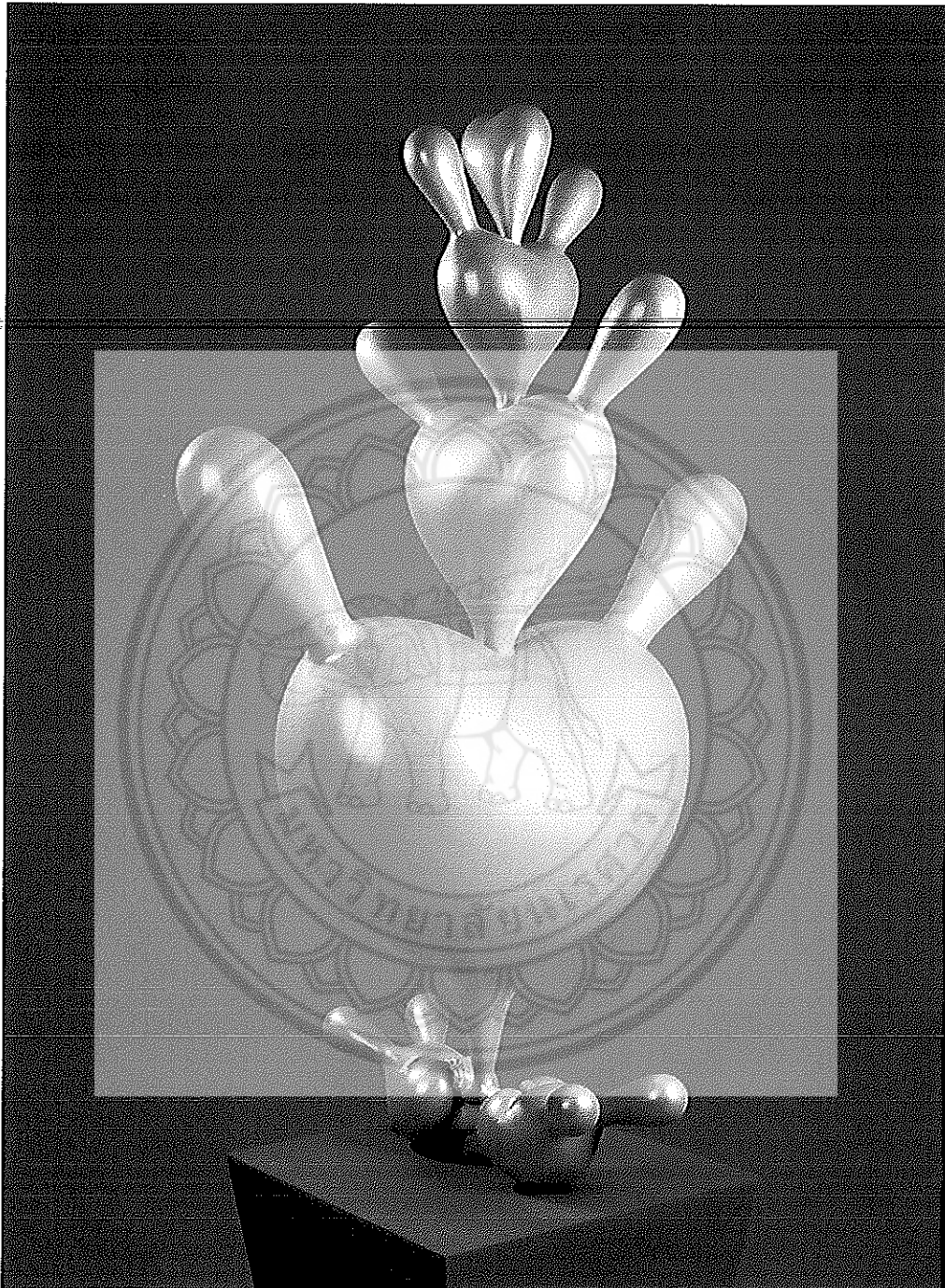
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 61 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

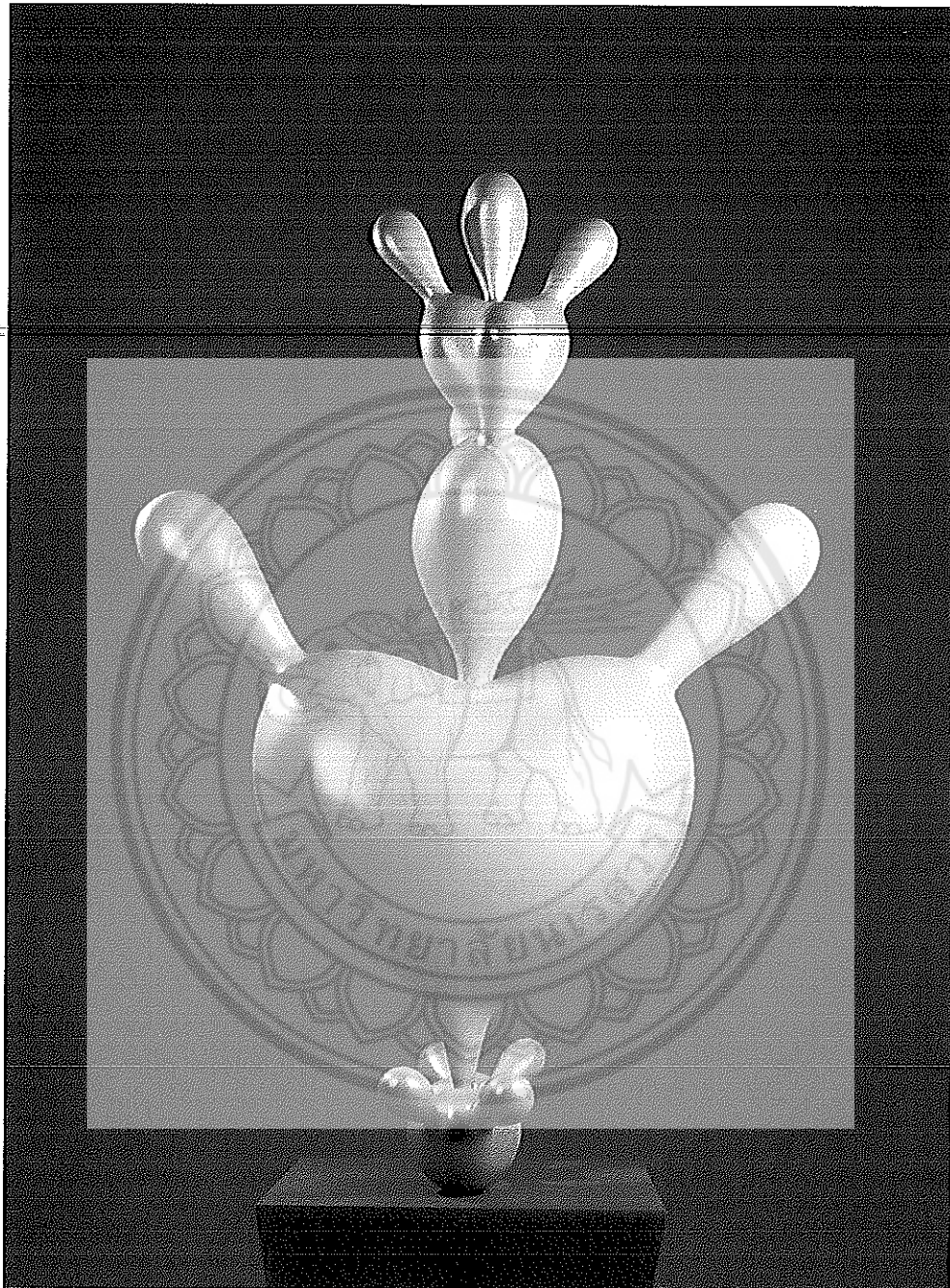
ภาพประกอบที่ 62 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

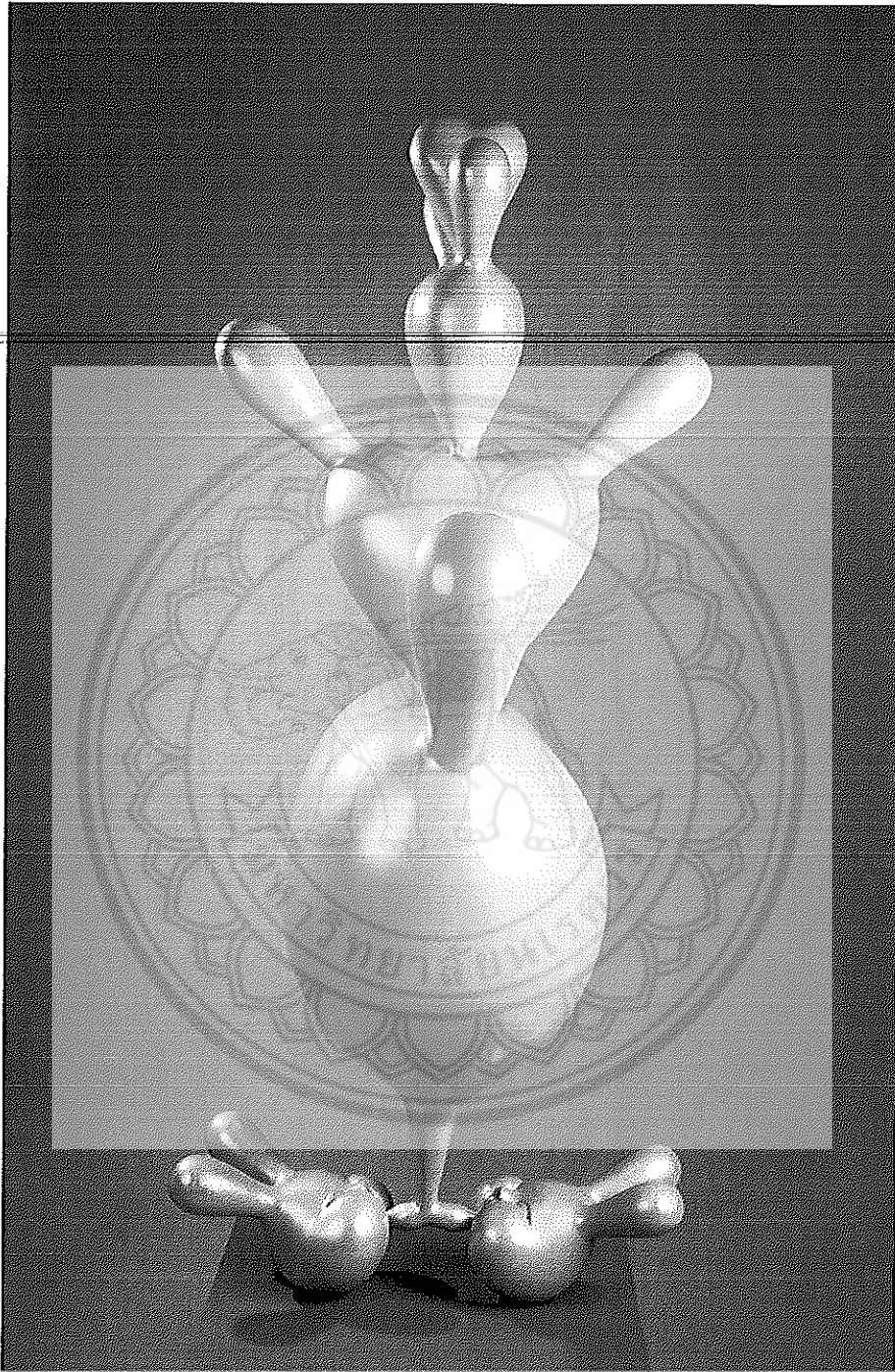
ภาพประกอบที่ 63 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

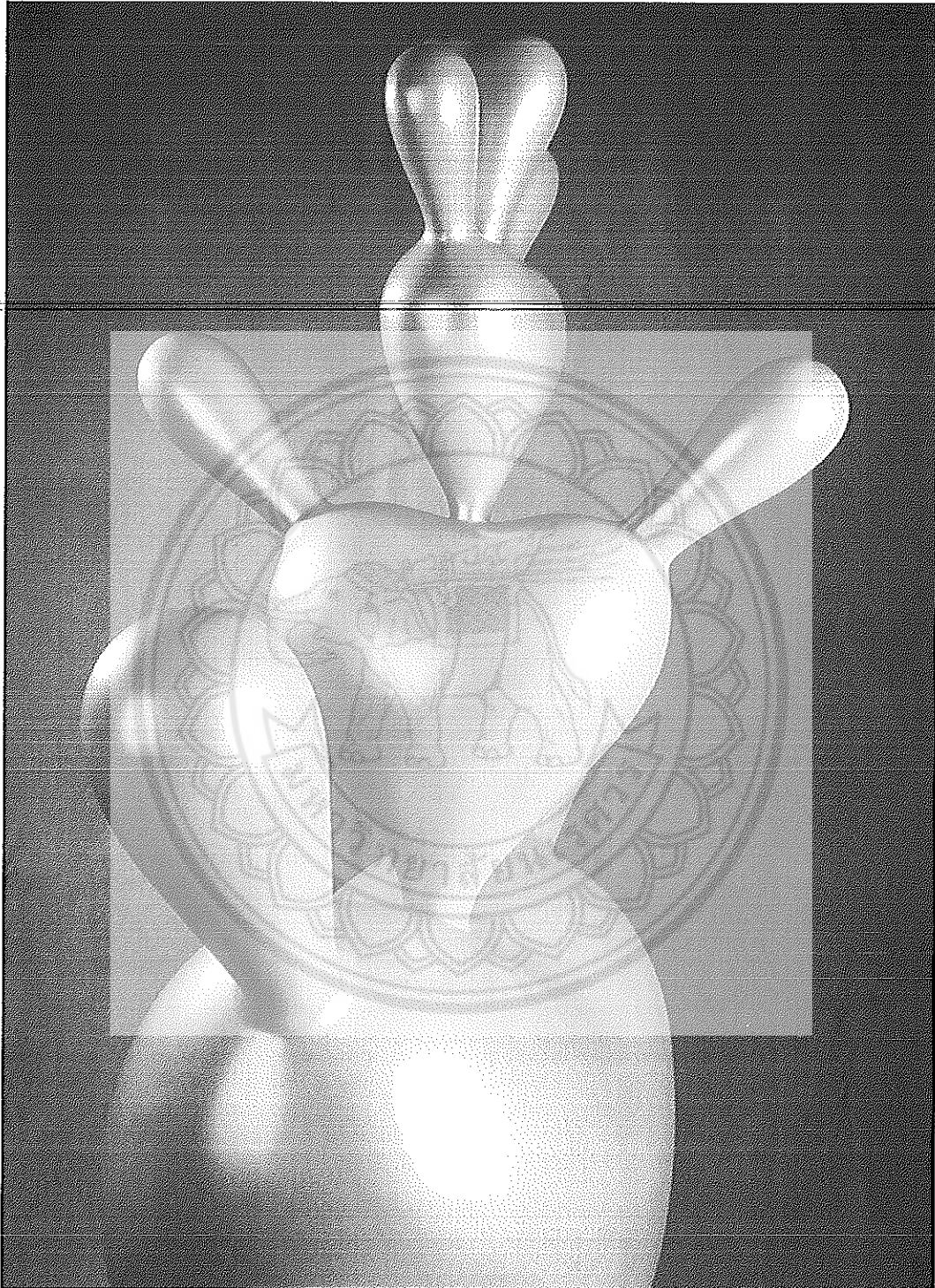
ภาพประกอบที่ 64 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 1"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

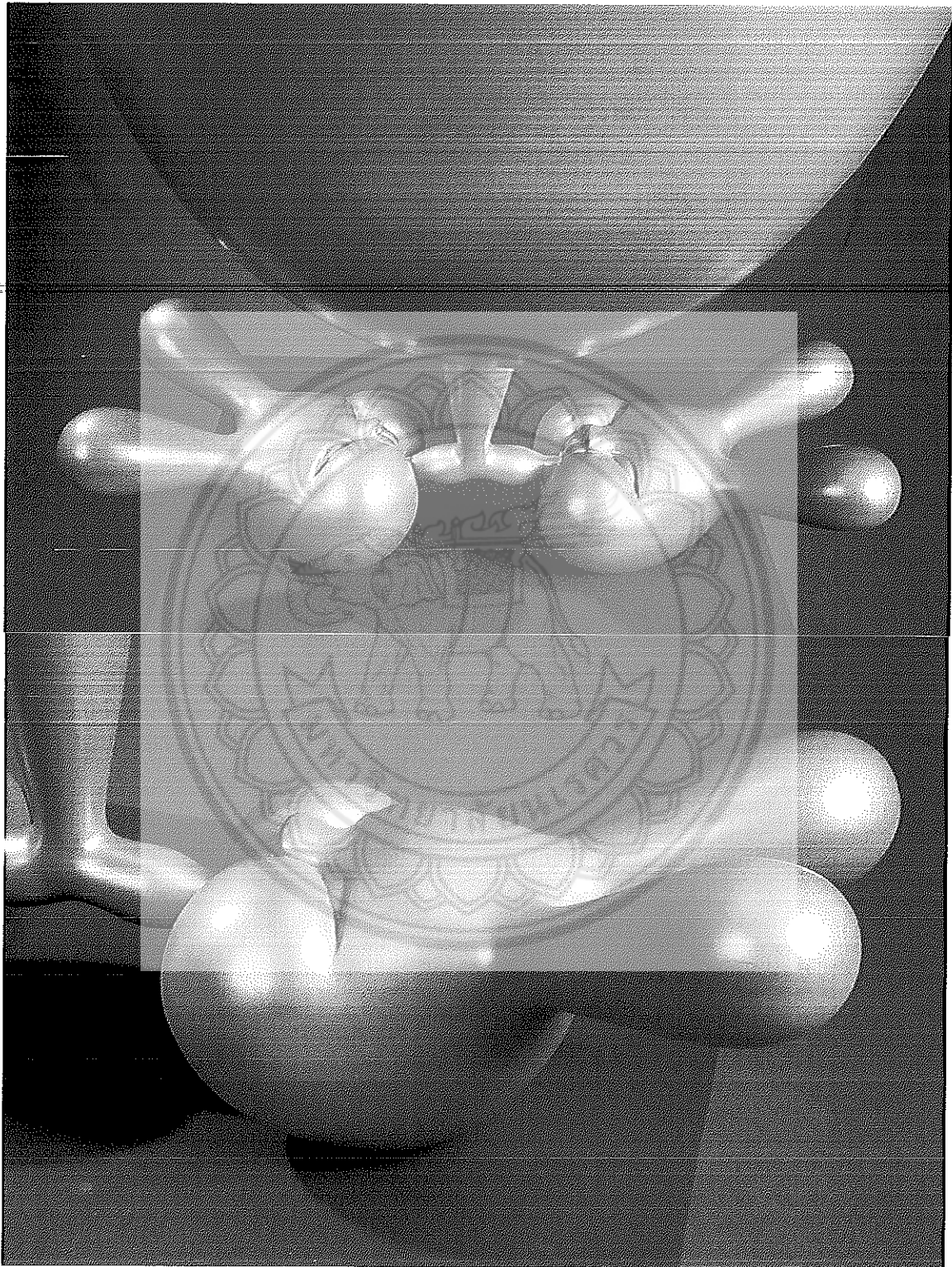
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

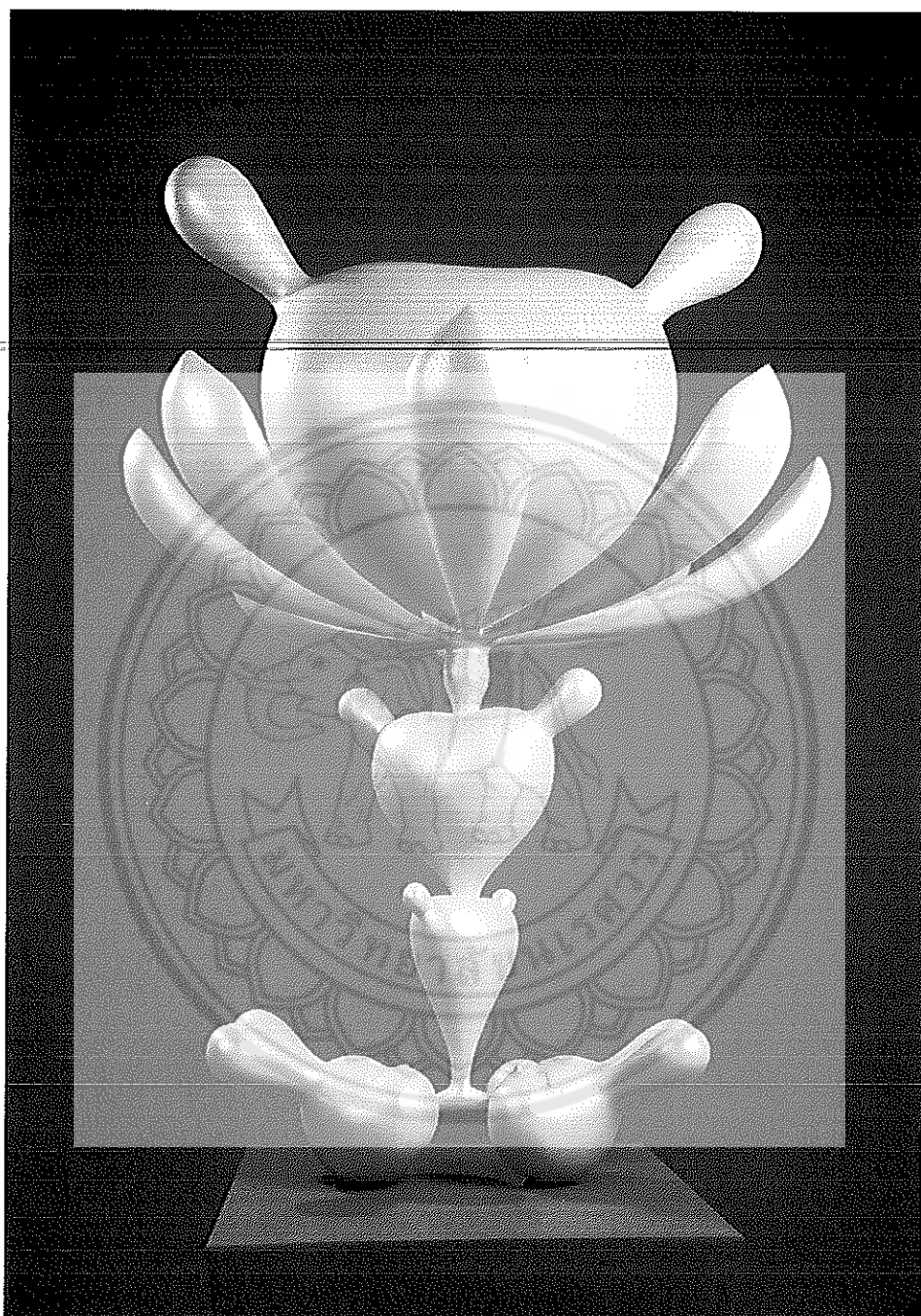
ภาพประกอบที่ 65 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 66 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

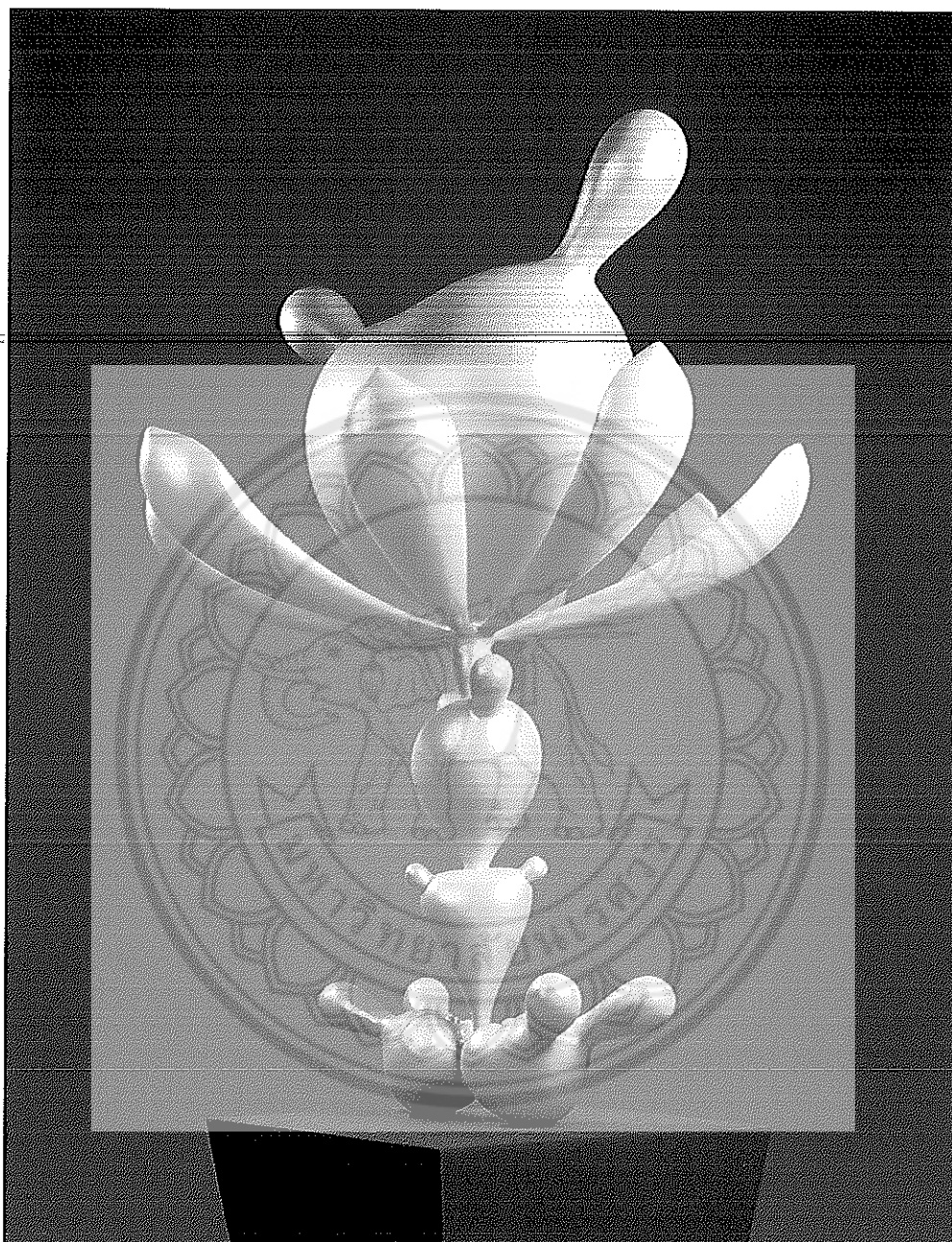
ภาพประกอบที่ 67 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

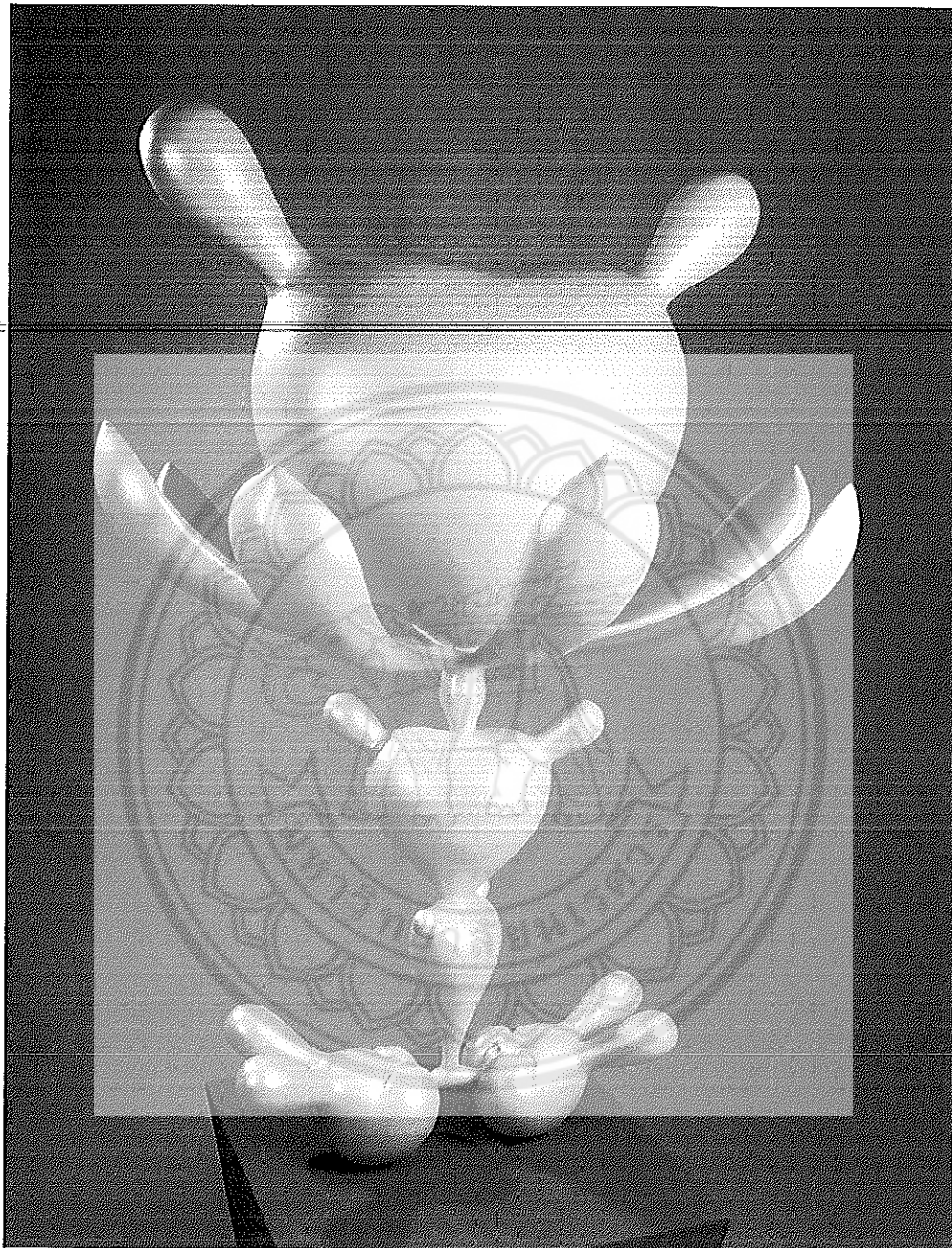
ภาพประกอบที่ 68 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

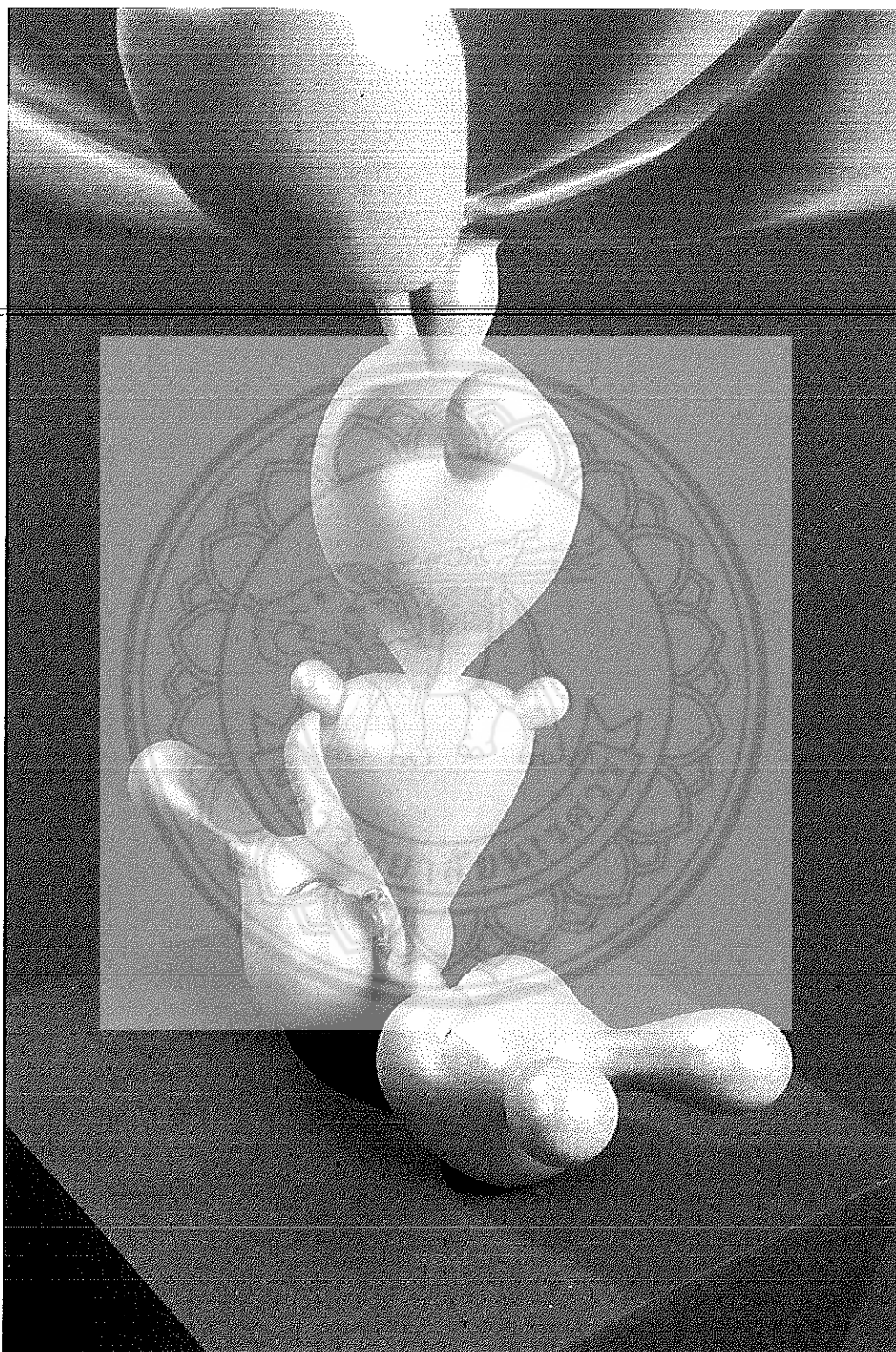
ภาพประกอบที่ 69 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน "The Tree of Love # 2"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

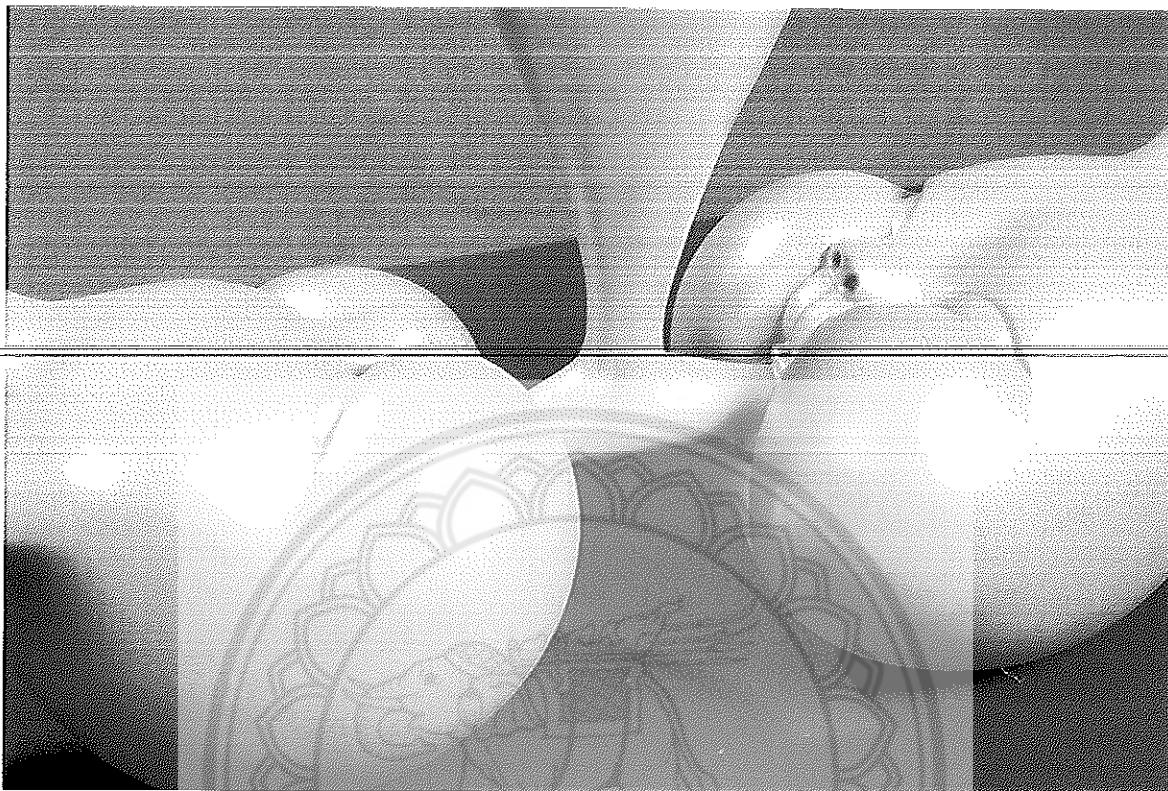
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

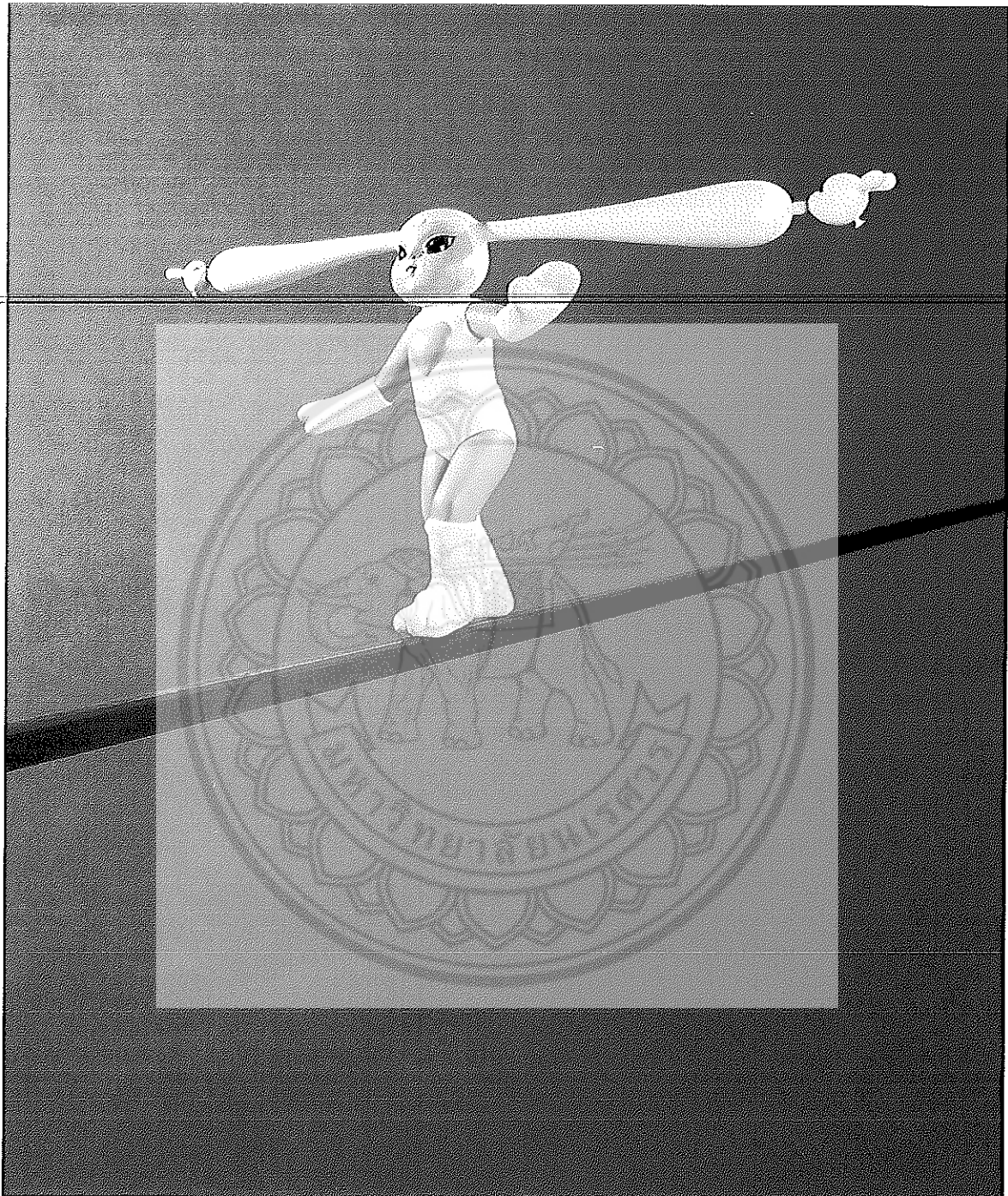
ภาพประกอบที่ 70 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 71 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

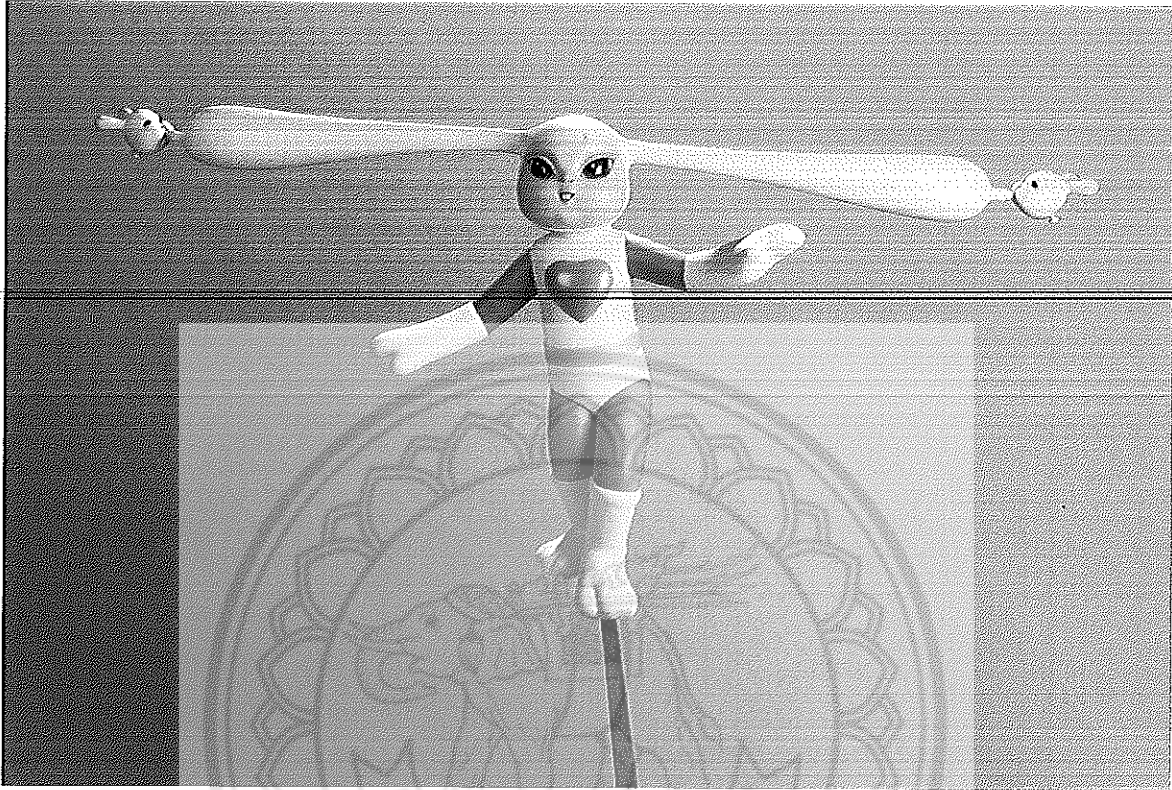
ภาพประกอบที่ 72 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน "The Walk"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

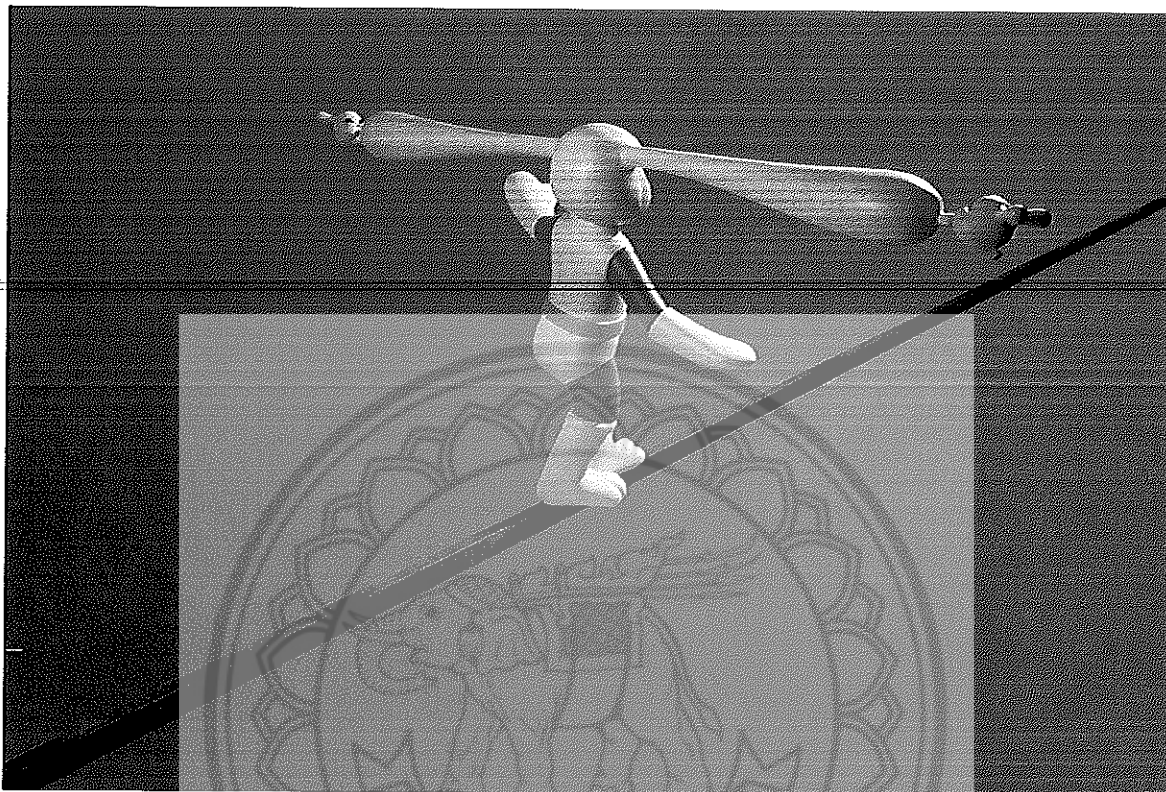
ภาพประกอบที่ 73 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน "The Walk"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

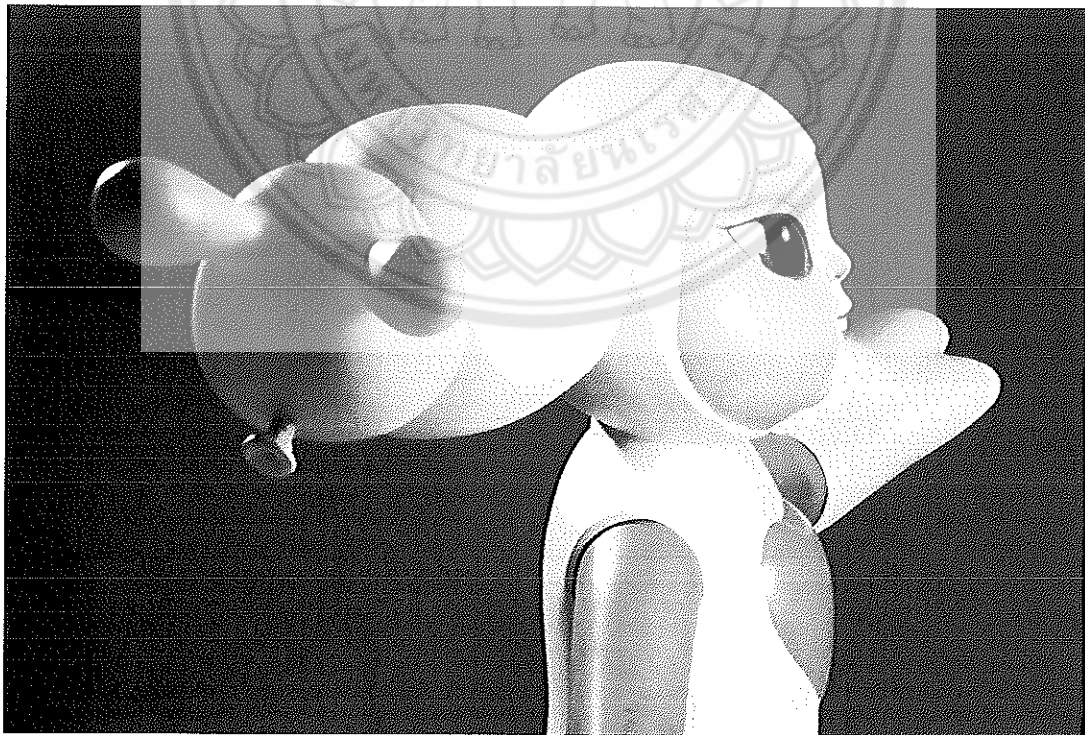
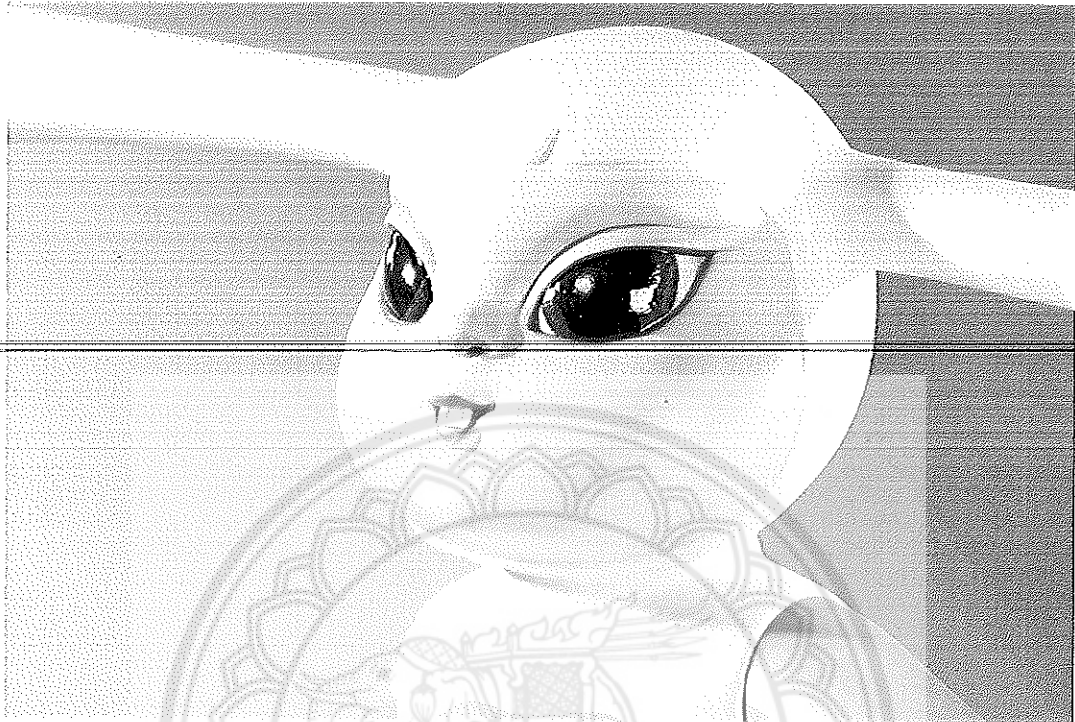
ภาพประกอบที่ 74 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน "The Walk"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

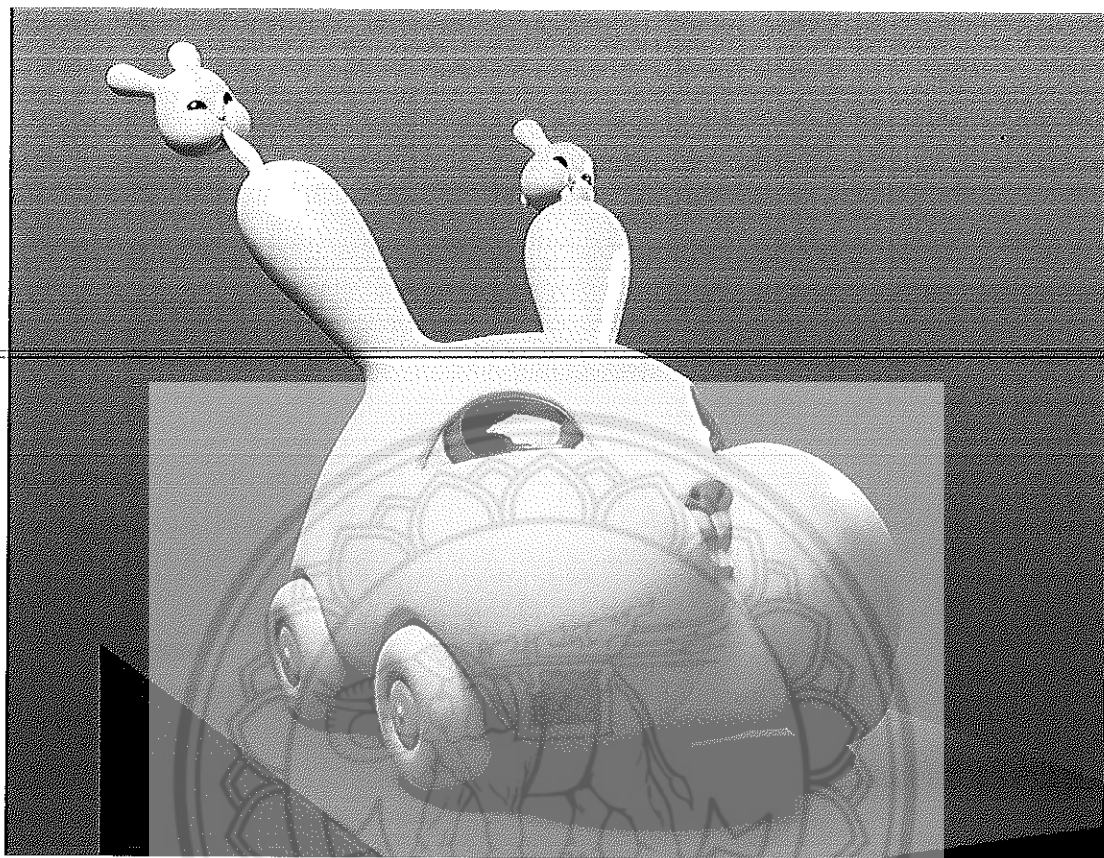
ภาพประกอบที่ 75 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 76 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

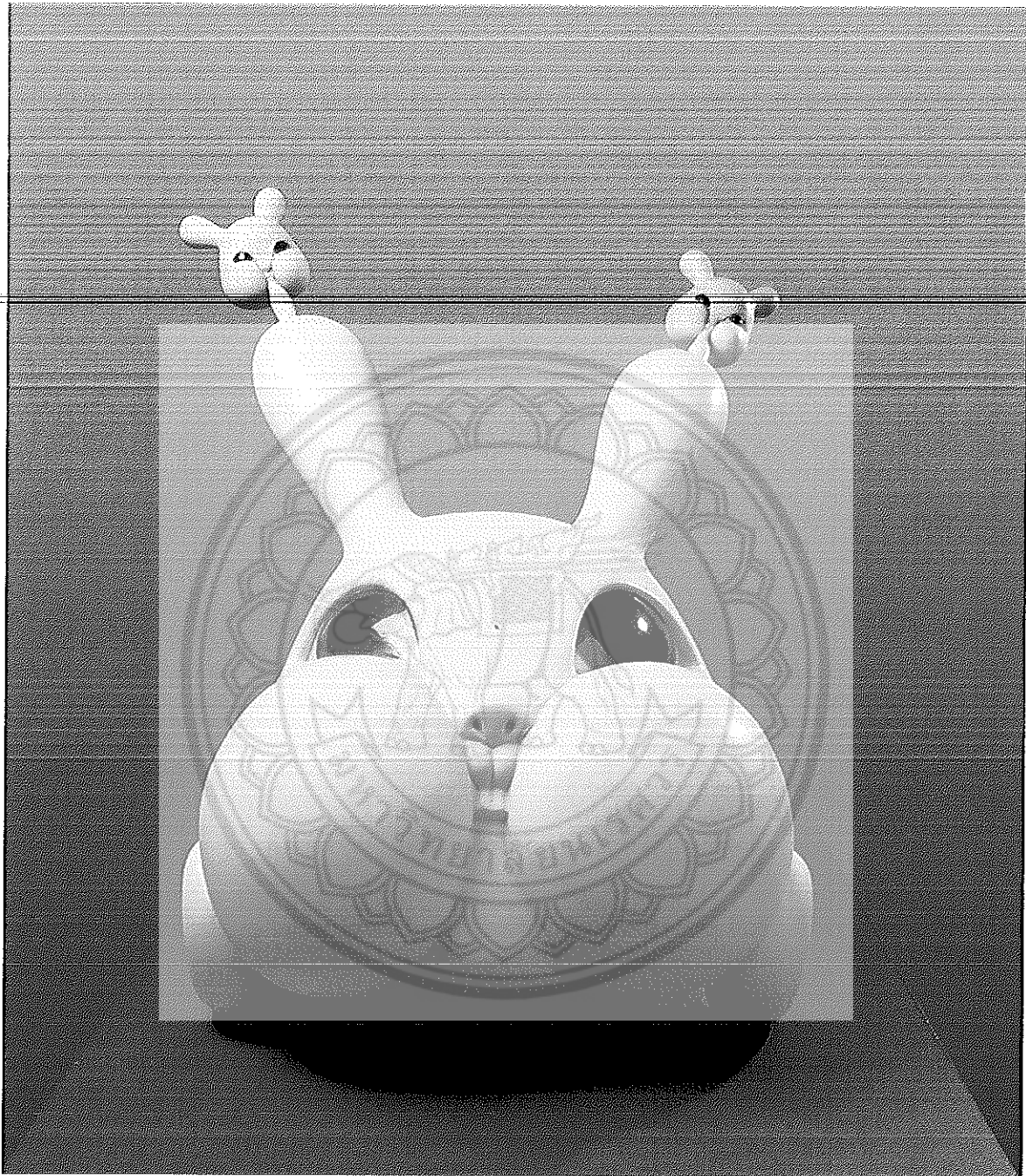
ภาพประกอบที่ 77 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน "together to..."

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

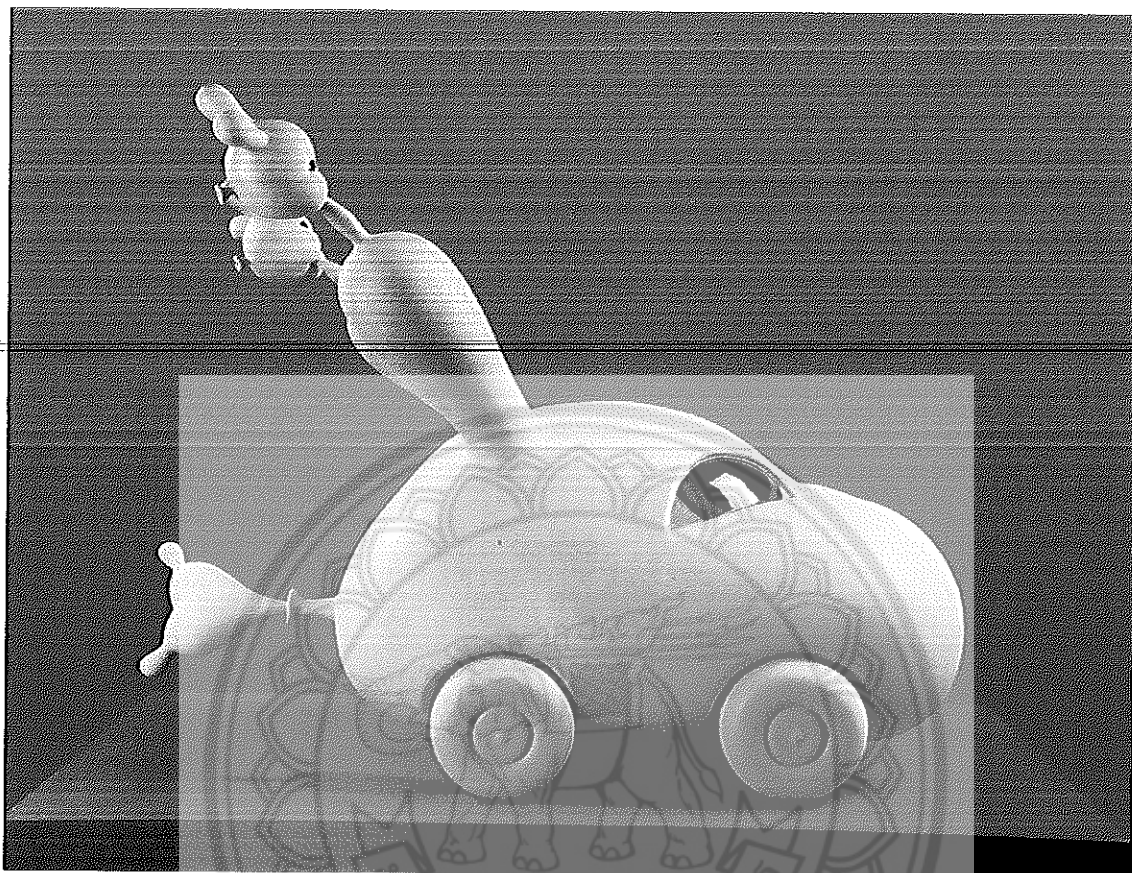
ภาพประกอบที่ 78 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน "together to..."

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

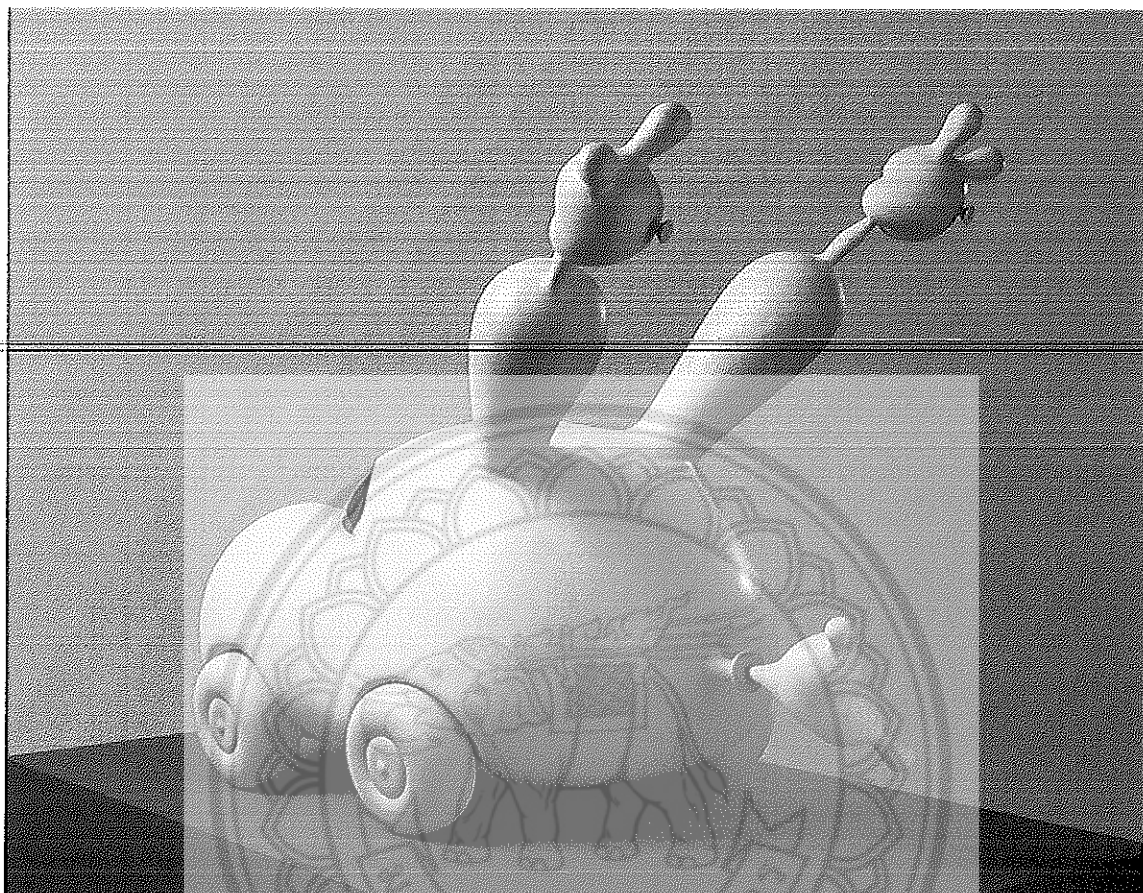
ภาพประกอบที่ 79 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน "together to..."

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

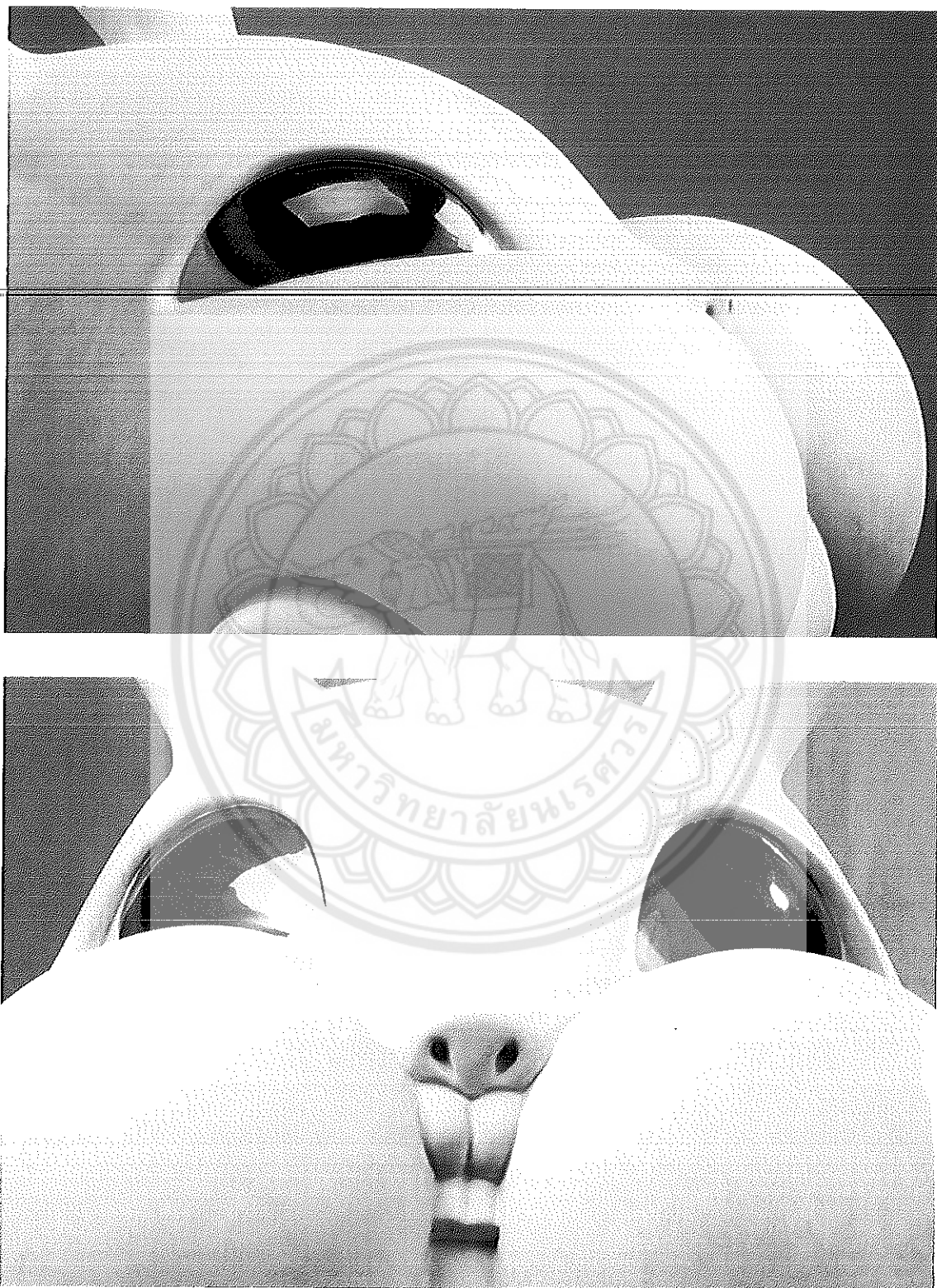
ภาพประกอบที่ 80 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน "together to..."

ขนาด : 70x126x132 ซม.

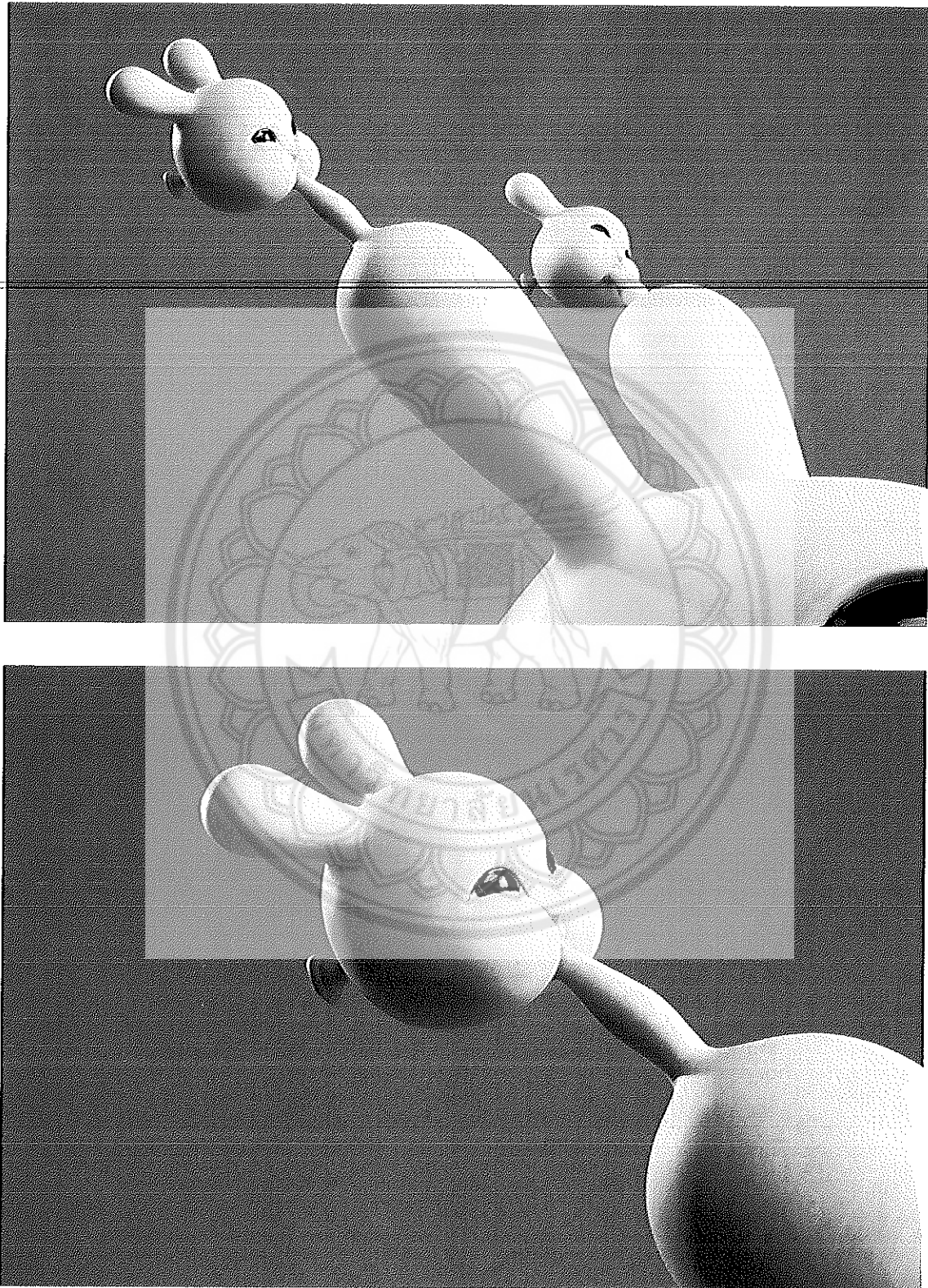
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

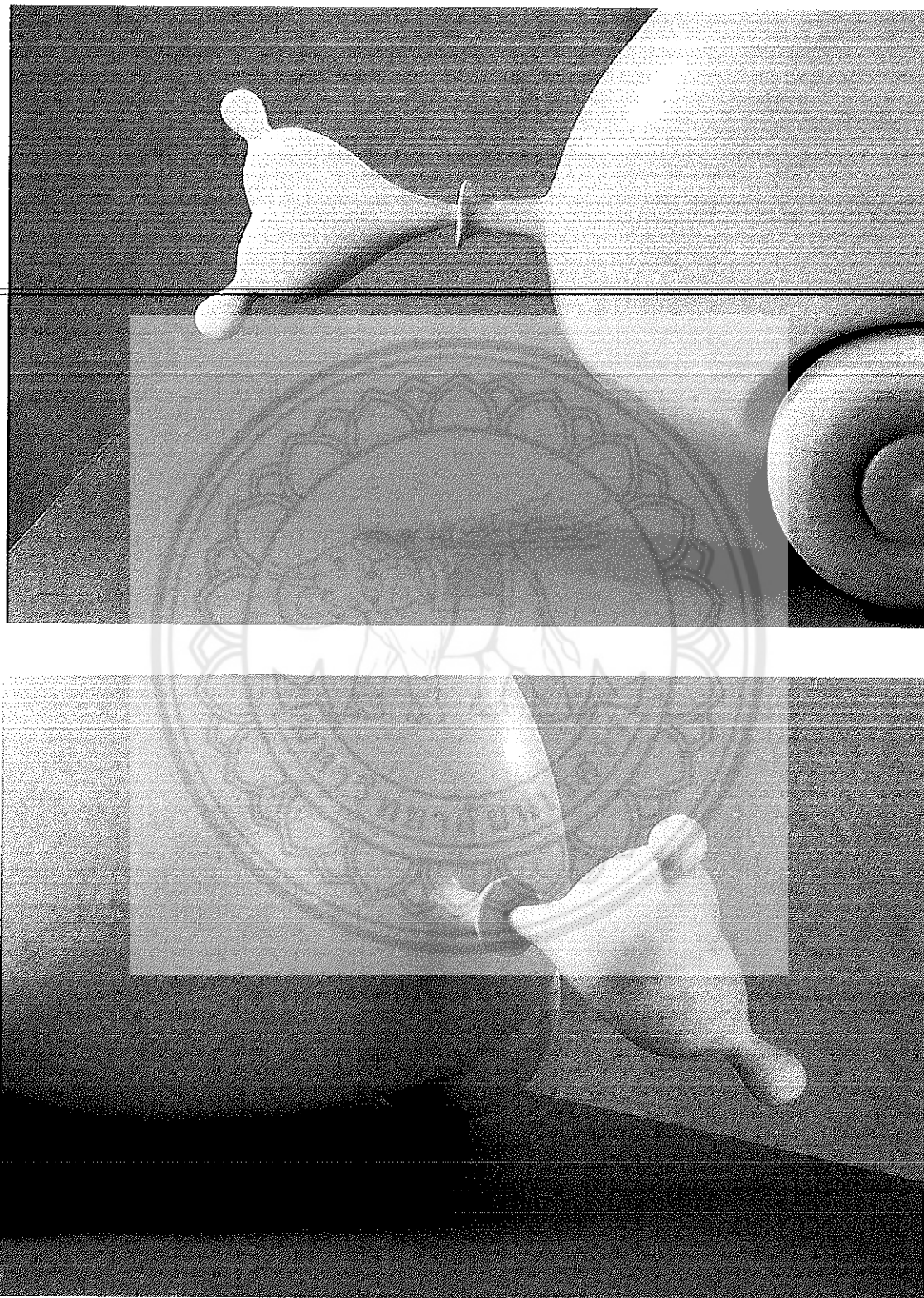
ภาพประกอบที่ 81 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

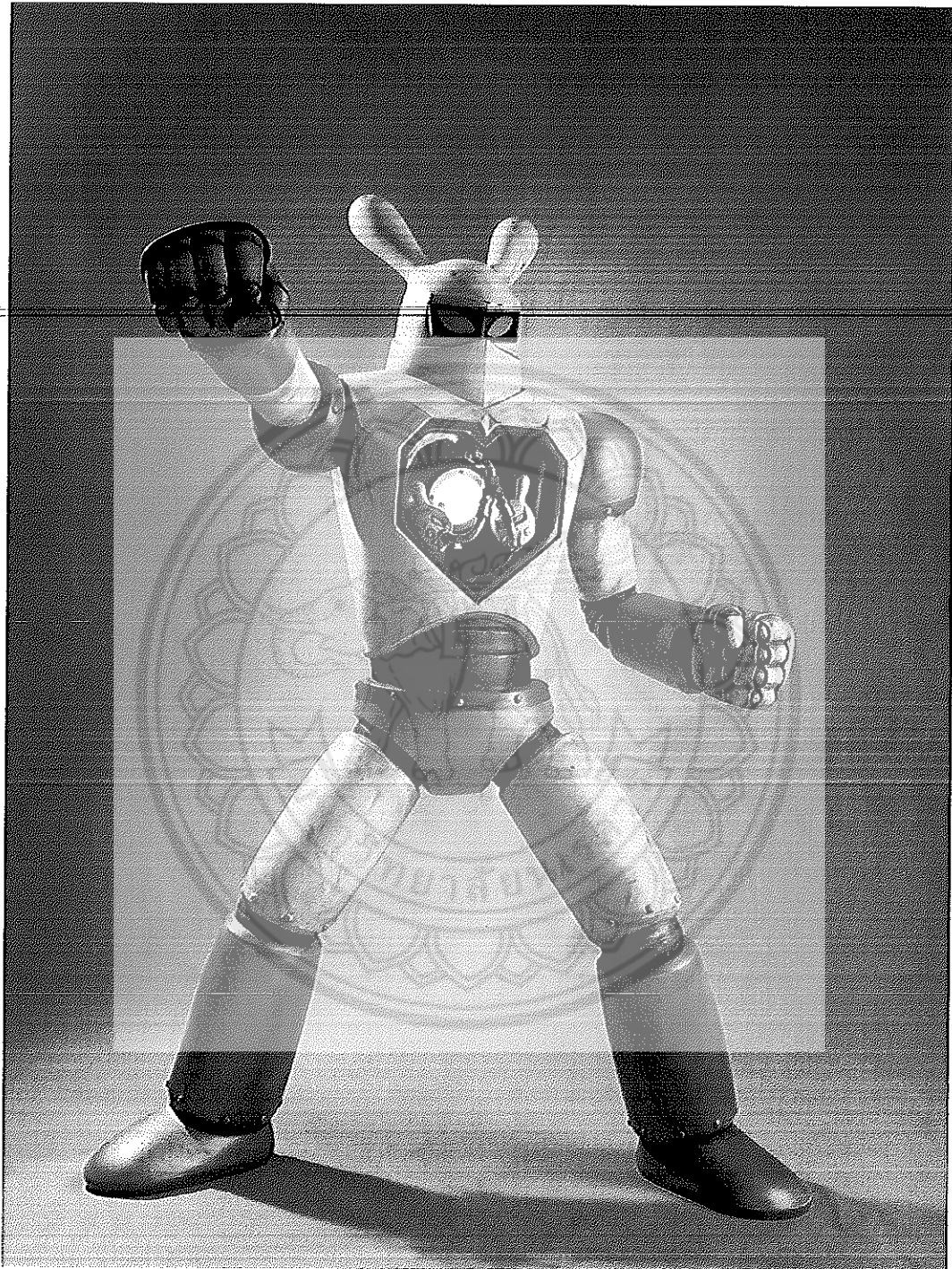
ภาพประกอบที่ 82 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ภาพประกอบที่ 83 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ภาพประกอบที่ 84 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน "Fight Together"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส, วัสดุผสม

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

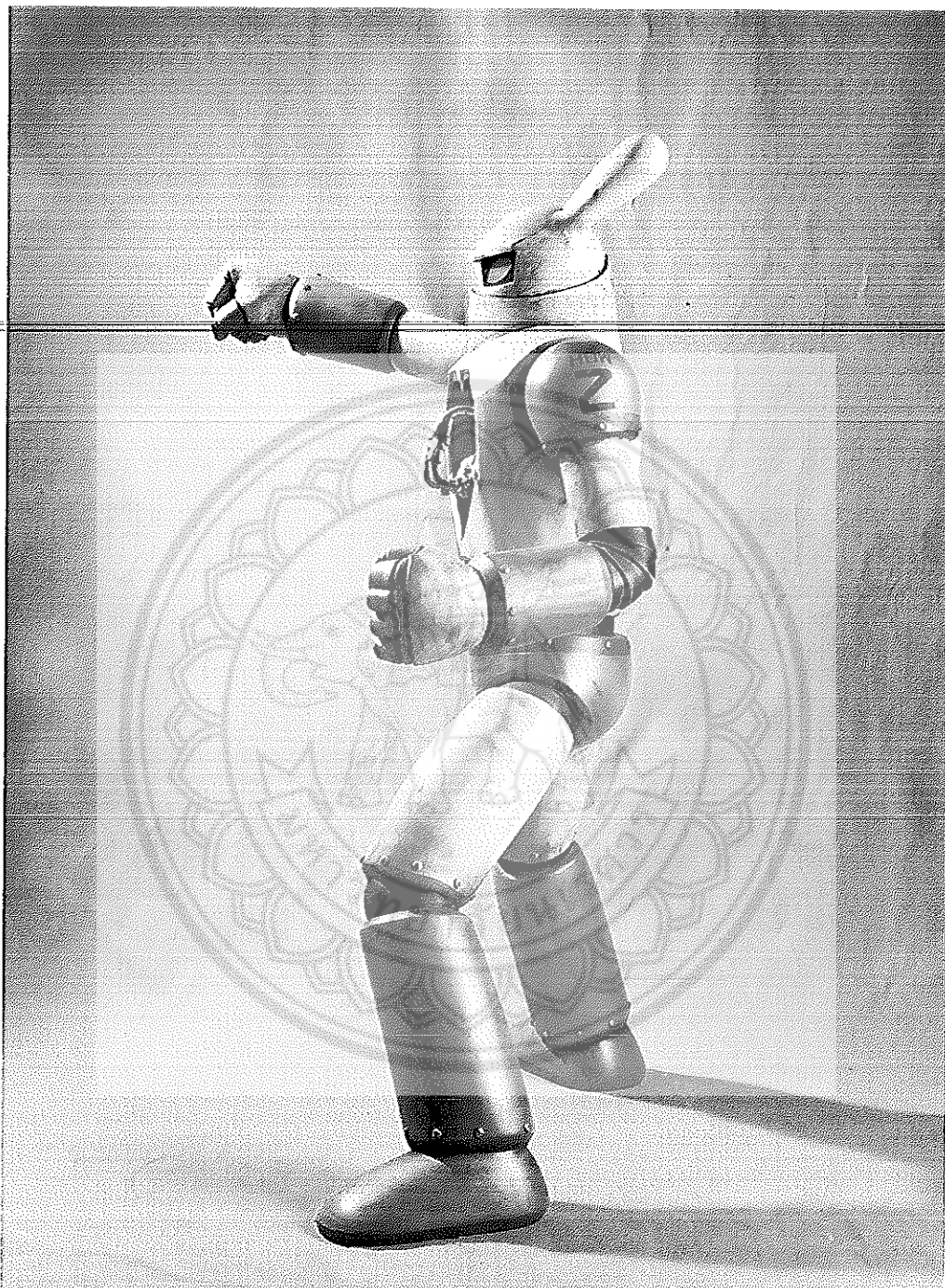
ภาพประกอบที่ 85 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน "Fight Together"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส, วัสดุผสม

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ภาพประกอบที่ 86 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน "Fight Together"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส, วัสดุผสม

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

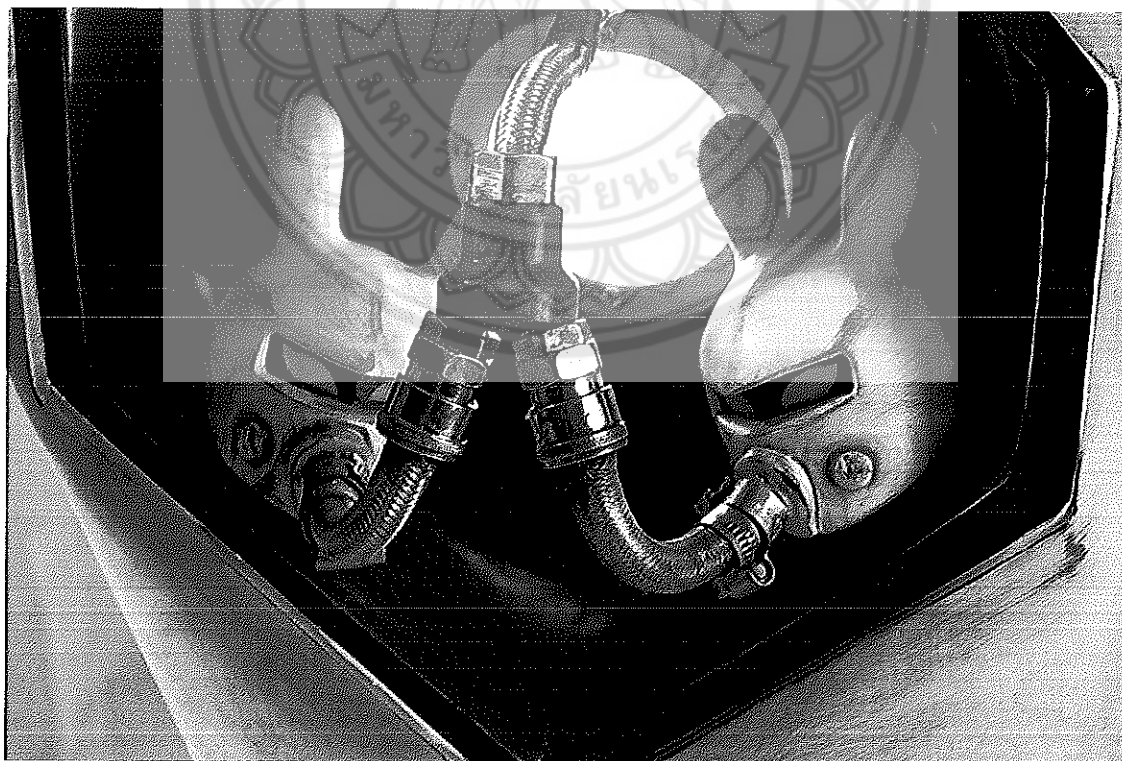
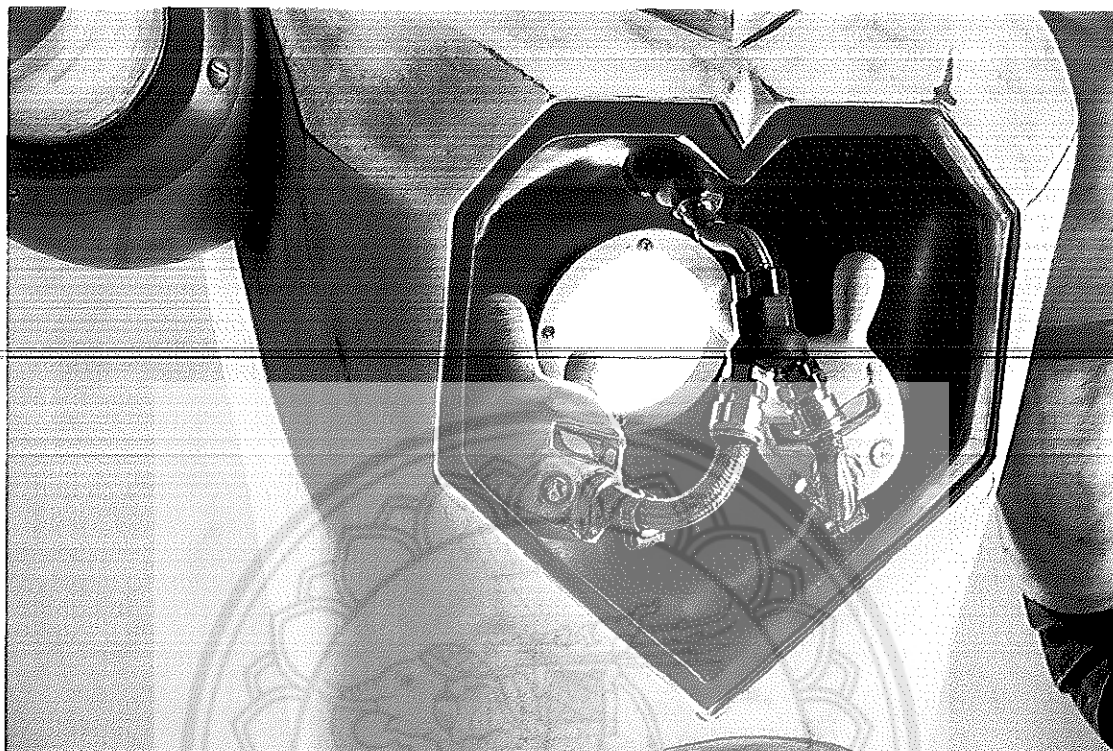
ภาพประกอบที่ 87 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ชื่อผลงาน "Fight Together"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส, วัสดุผสม

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5

ภาพประกอบที่ 88 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

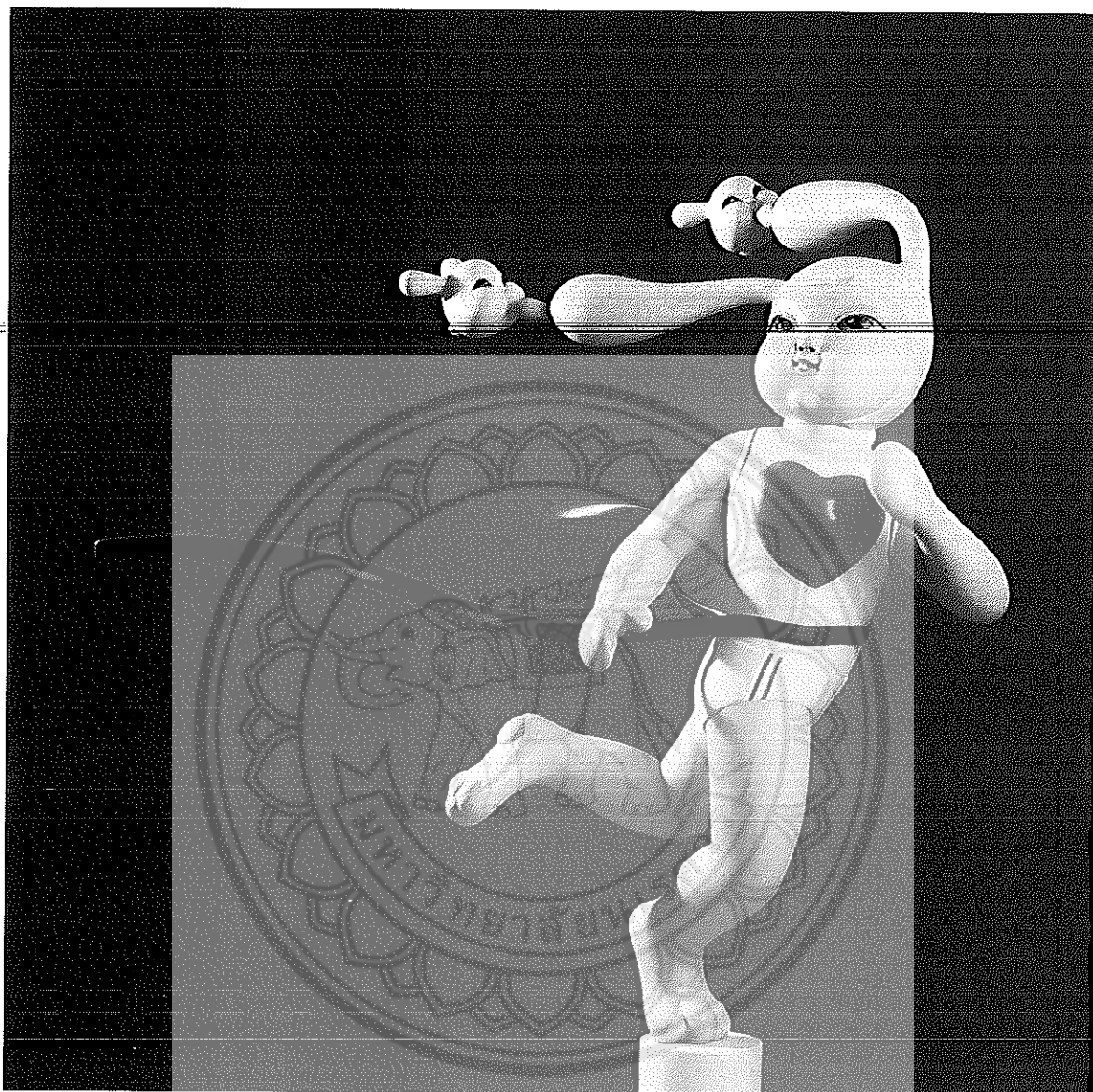
ภาพประกอบที่ 89 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ภาพประกอบที่ 90 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

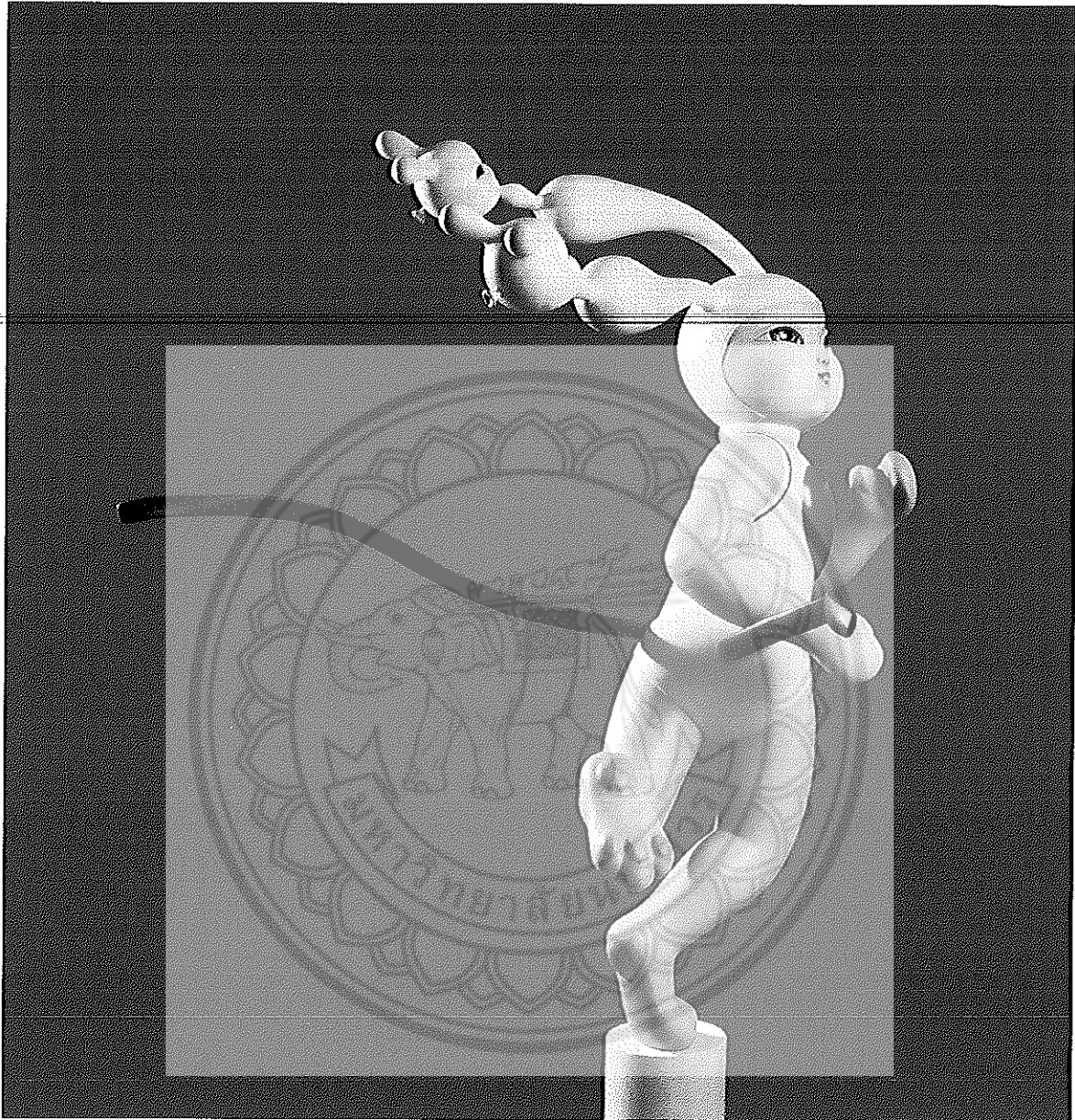
ภาพประกอบที่ 91 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน "Just Beginning"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส,

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

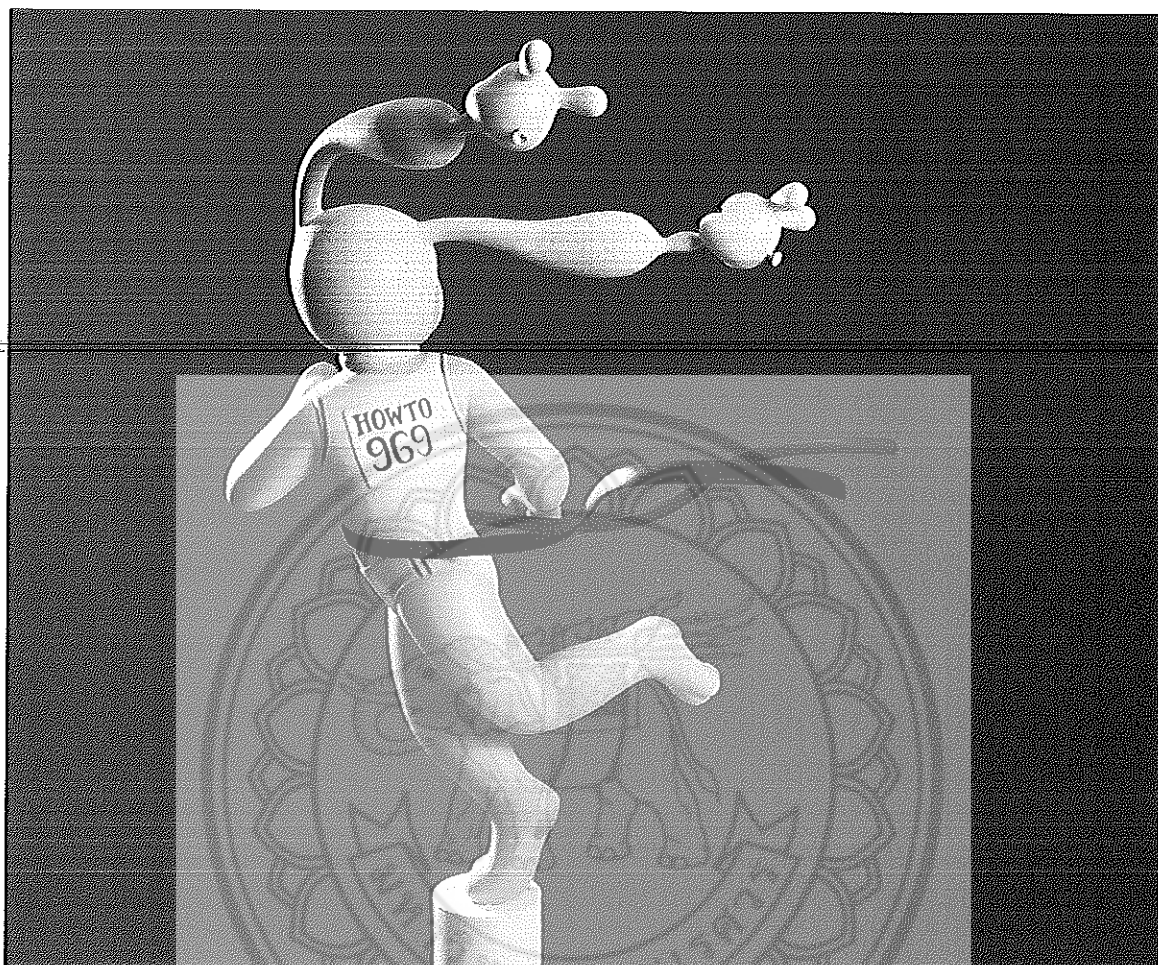
ภาพประกอบที่ 92 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน "Just Beginning"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส,

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

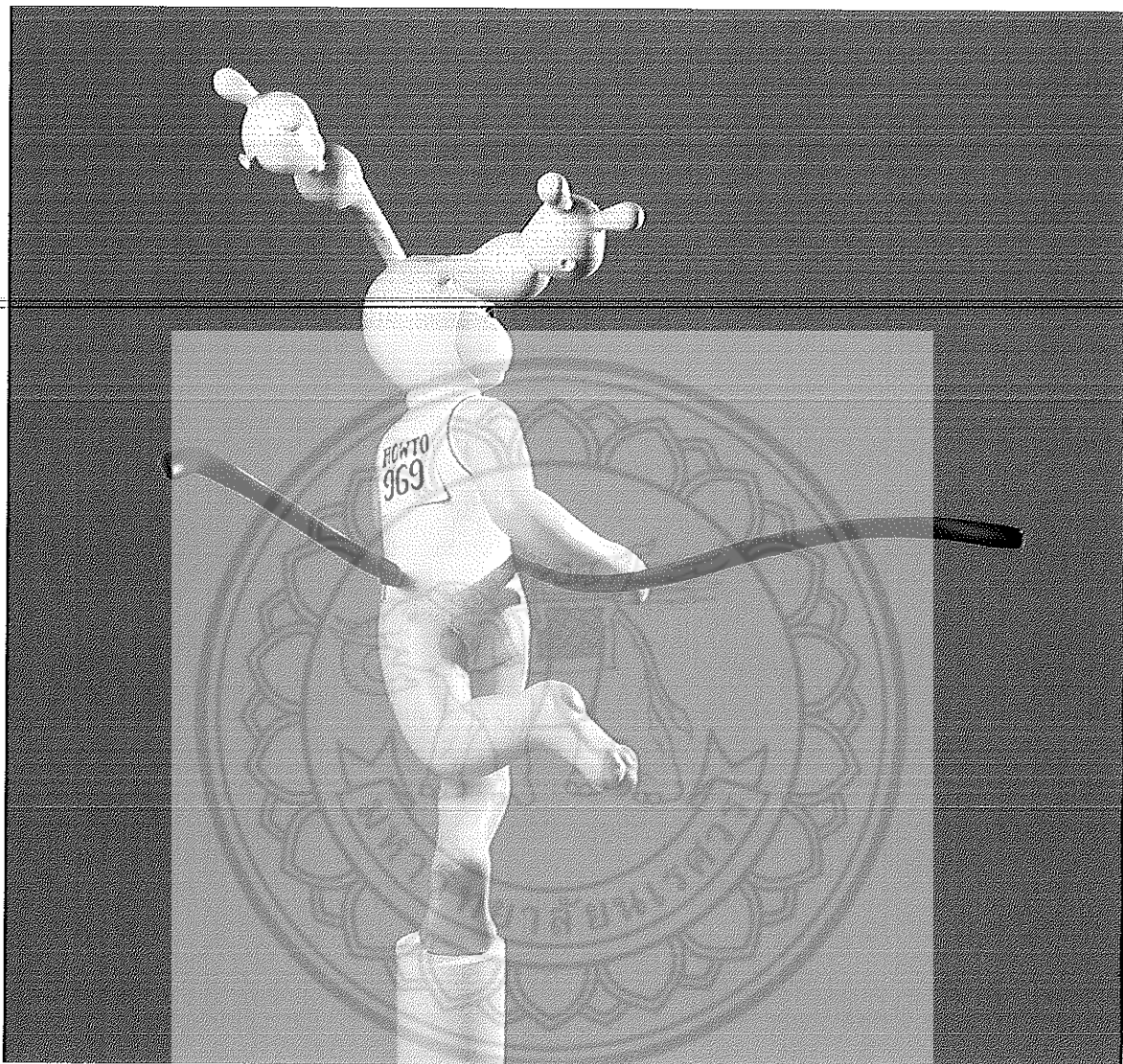
ภาพประกอบที่ 93 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน "Just Beginning"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส,

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

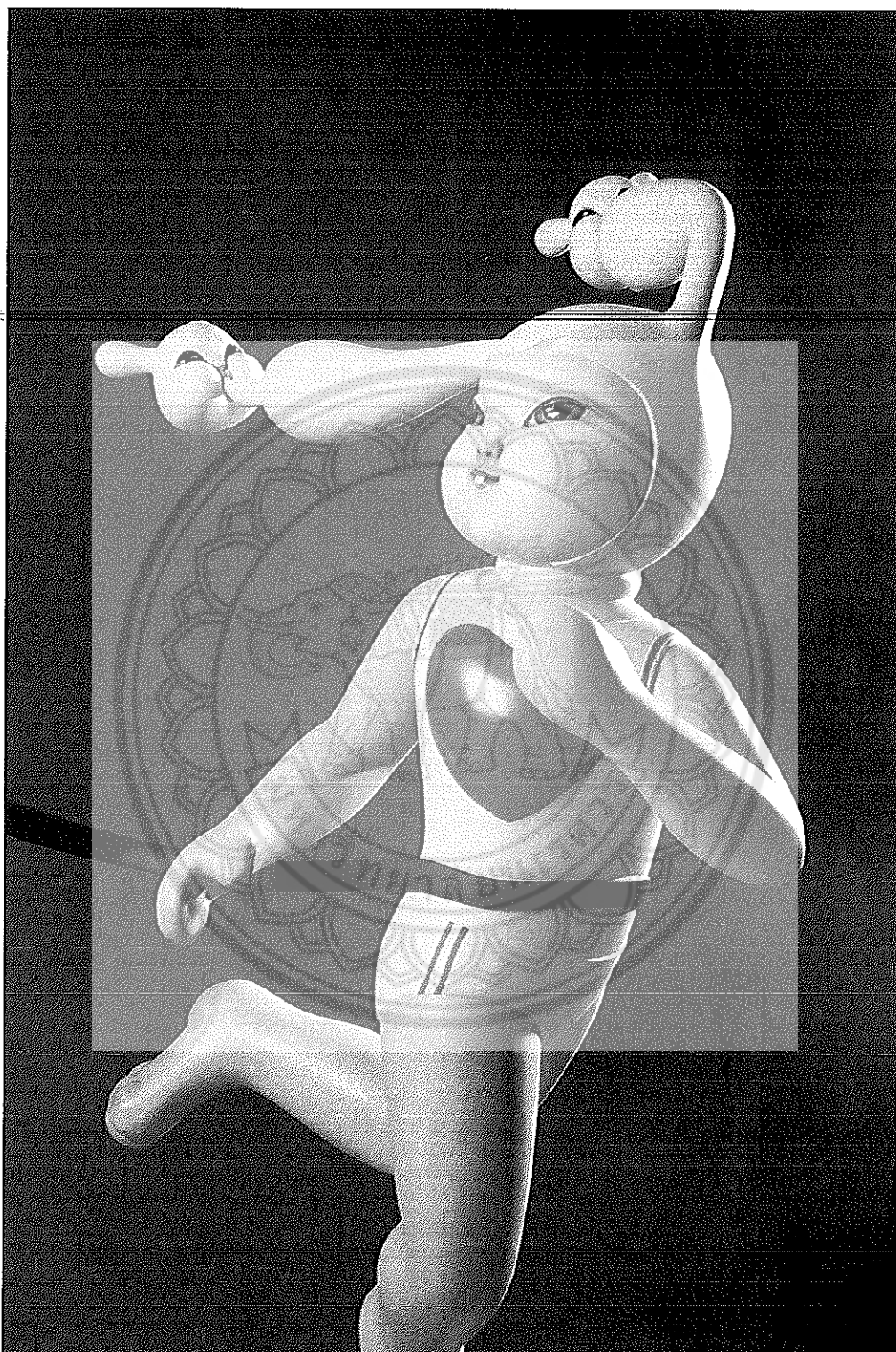
ภาพประกอบที่ 94 ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน "Just Beginning"

ขนาด : 70x126x132 ซม.

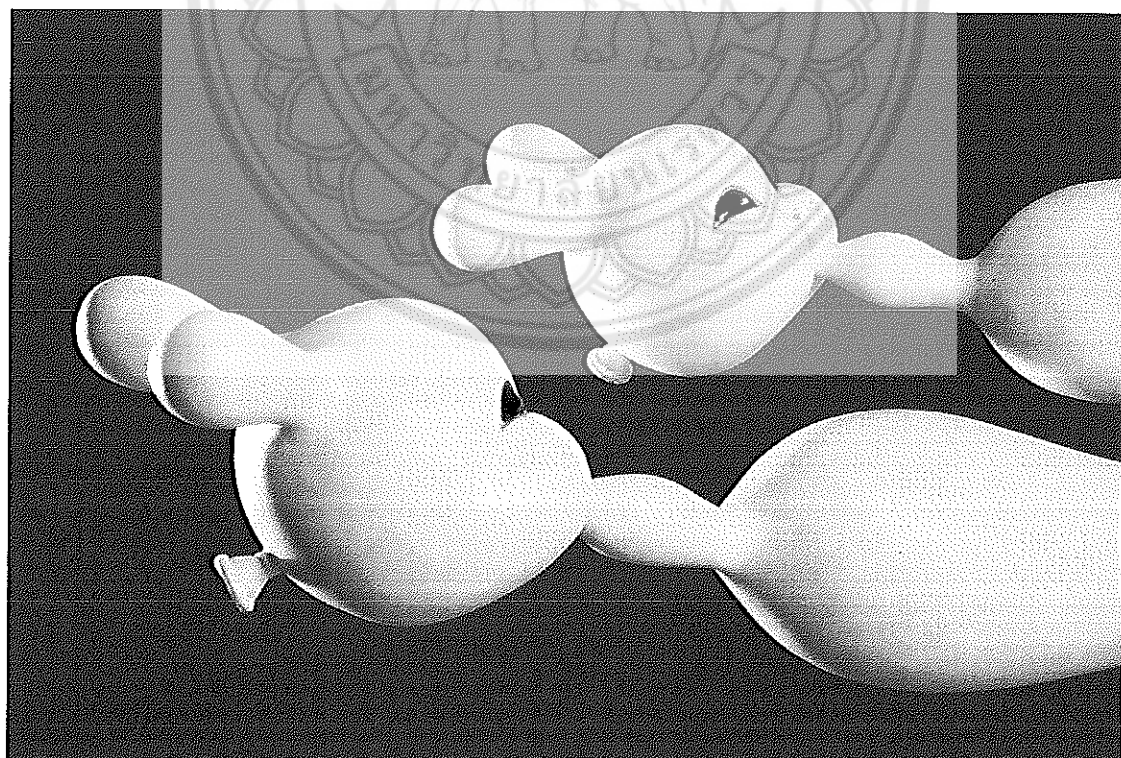
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส,

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ภาพประกอบที่ 95 รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ภาพประกอบที่ 96 รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

ภาพประกอบที่ 97 รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7

บทที่ 4

การวิเคราะห์งานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"

การวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการการสร้างสรรคศิลปะ เพื่อเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่นได้เข้าใจ เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความหมาย และขั้นตอนกระบวนการกลวิธี และคุณค่าทางสุนทรียภาพของผลงานสร้างสรรค์

สำหรับกรวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรคดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรคได้กำหนดแนวทาง และหลักการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนวิเคราะห์ได้ดังนี้

วิเคราะห์รูปความคิด (Idea) ที่เป็นจุดหรือแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เกิดการการสร้างสรรคศิลปะ เช่น ความรัก สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และจากประสบการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกายและจิตใจ จนกระทั่งกลายเป็นแนวความคิด (Concept) มี เนื้อหา เรื่องราว (Content) อย่างชัดเจน

วิเคราะห์โครงสร้างรูปทรง หรือรูปสัญลักษณ์ ที่ก่อตัวขึ้นเป็นรูปธรรม จากทัศนธาตุต่างๆ โดยสร้างสรรคขึ้นจากกลวิธี และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม จนพัฒนาปรับปรุงและมีความสมบูรณ์ลงตัวและมีเอกภาพในที่สุด

4.1. การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบศิลปะ

มีส่วนประกอบที่เป็นหลักสำคัญ 2 ส่วนดังนี้

1. ส่วนรูปทรง (Form) ของงานศิลปะ (รูปธรรมลักษณะของงานศิลปะ (ร่างกาย)) ประกอบด้วย สุนทรียธาตุ (Aesthical Element) กับส่วนประกอบทางวัสดุ (Media) และกลวิธีการสร้างสรรค (Technique) กล่าวคือเมื่อศิลปินผู้สร้างสรรค นำทั้งสองส่วนมาหลอมรวมกัน สร้างเป็นงานศิลปะขึ้นมาแล้ว จะต้องมีความสมบัติ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ต้องมีความงาม (Beauty) ความงาม ความแปลกหูแปลกตา (Picture sequeness) และความน่าทึ่ง (Sublimity)

2. ส่วนเนื้อหา (Content) ของงานศิลปะ (เป็นนามธรรมลักษณะของงานศิลปะ (จิตใจ)) ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นนามธรรมของงานศิลปะ ได้แก่ เรื่อง (Subject) หมายถึงสิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรคงานศิลปะ กับแนวเรื่อง (Theme) หมายถึง แนวความคิด (Concept) หลักๆ ของการแสดงออกในงานศิลปะนั้นๆ

4.2. การวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ เป็นส่วนที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุซึ่งรูปทรงจะประกอบไปด้วย เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง สี และพื้นผิว รูปทรงประกอบไปด้วย 2 ส่วน โครงสร้างทางรูปและโครงสร้างทางวัตถุ

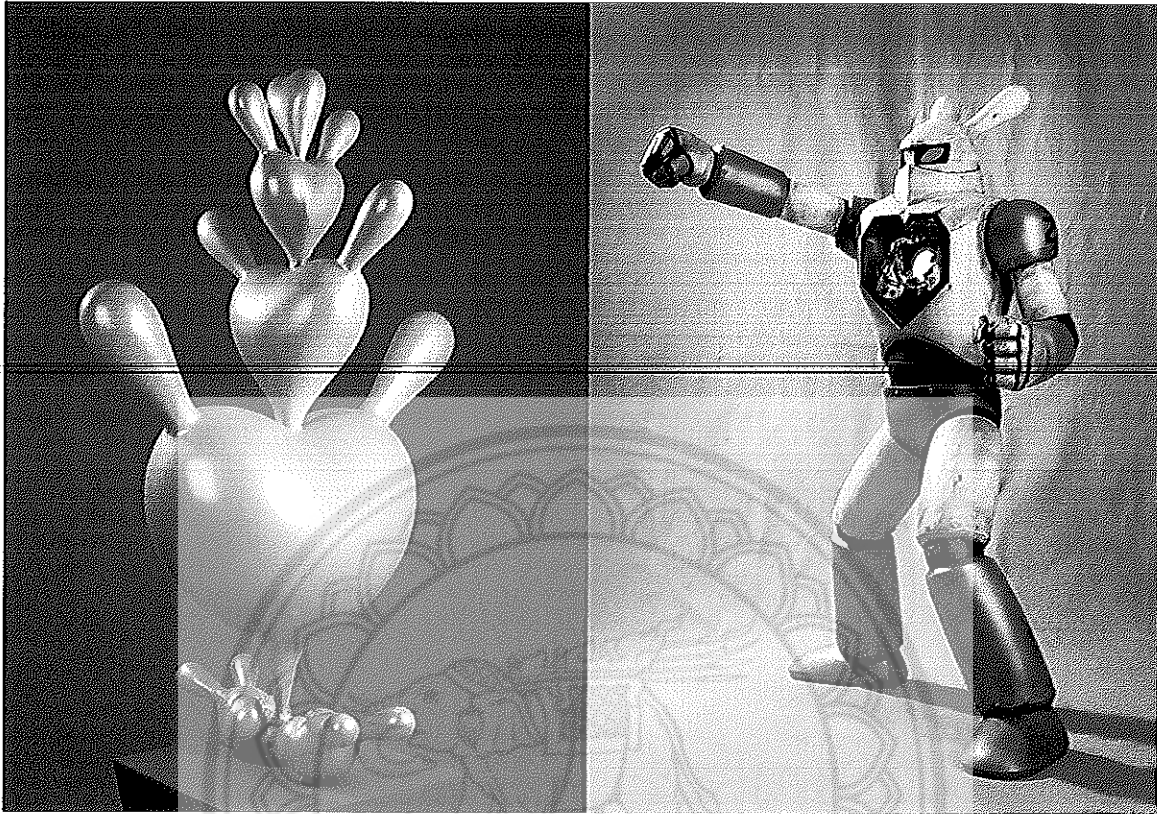
ในผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” นี้ ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) จากโครงสร้างรูปทรงสรีระร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และต้นไม้ โดยนำรูปทรงต่างๆ มาผสมผสานกันจนเกิดรูปร่างใหม่ รูปทรงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักจูงให้ผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวและเนื้อหา เพราะรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างโดยอ้างอิงจากรูปร่างที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ โดยผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ มีประเภทของรูปทรงที่แบ่งตามลักษณะของโครงสร้าง คือ

1. รูปทรงที่เป็นโครงสร้าง (Skeletal Form) ได้แก่ รูปทรงที่มีโครงสร้างเหมือนโครงกระดูกของคนหรือสัตว์
2. รูปทรงที่เป็นมวล (Mass Form) ได้แก่ รูปทรงที่มีโครงสร้างเป็นปริมาตร (Volume)

ซึ่งรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ มีลักษณะผสมระหว่าง 2 ตระกูลนี้ กล่าวคือ เป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างและมีปริมาตรเป็นมวล

ในผลงานชิ้นที่ 1 “Growing” ผลงานชิ้นที่ 2 “The Tree of Love # 1 ” และผลงานชิ้นที่ 3 “The Tree of Love # 2” เป็นตัวอย่างรูปทรงที่เป็นโครงสร้าง (Skeletal Form) ที่ชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็มีปริมาตรและมวลด้วยเช่นกัน ซึ่งรูปทรงในผลงานทั้ง 3 ชิ้น ที่กล่าวมา ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของต้นไม้และดอกไม้ โดยรูปทรงเหล่านี้จะยื่นตัวเองออกไปในอากาศ ประกอบด้วยการแยกแขนง เส้นที่ยื่นออกไปในที่ว่างทำให้รูปทรงกับพื้นที่สัมพันธ์กัน เท่ากับว่าเส้นนั้นเป็นโครงสร้างของพื้นที่ว่าง รูปทรงเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างแบบโครง มีโครงสร้างแบบโครงสร้าง มีความสม่ำเสมอ และมีมวลปริมาตรที่มีลักษณะโค้งมนเป็นการกินพื้นที่ในที่ว่าง เกิดการเคลื่อนไหว การขยายตัวไปในพื้นที่ว่าง เพื่อนำเสนอถึงพลังของความรัก ความปรารถนา การเจริญเติบโต ความเบิกบาน และความสุขชีวิต

ส่วนในผลงานชิ้นที่ 6 “Fight together” จะมีการใช้รูปทรงที่เป็นเรขาคณิตมาสร้างสรรค์ เนื่องด้วยที่มาจากแรงบันดาลใจของรูปทรงมาจากหุ่นยนต์ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาใช้ เพื่อแสดงถึงความเป็นวัตถุและแสดงถึงความแข็งแรงของรูปทรงตามเนื้อหาและเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

ภาพประกอบที่ 98 รูปทรง

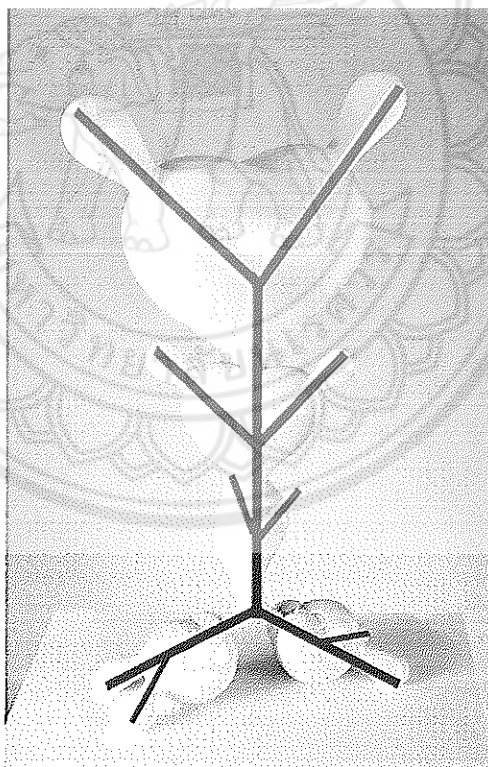
ภาพแสดงความแตกต่างของผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยรูปทรง อินทรีย์รูปและผลงานที่นำรูปทรง
เรขาคณิตมาใช้ในผลงาน

เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนงแม้แต่ในงาน
ประติมากรรมซึ่งส่วนมากจะแสดงออกด้วยวัสดุและปริมาตร แต่ก็ยังคงประกอบขึ้นด้วยมวลของรูปทรง
กับเส้นรูปนอกที่สมบูรณ์ คำจำกัดความเส้นมีดังนี้

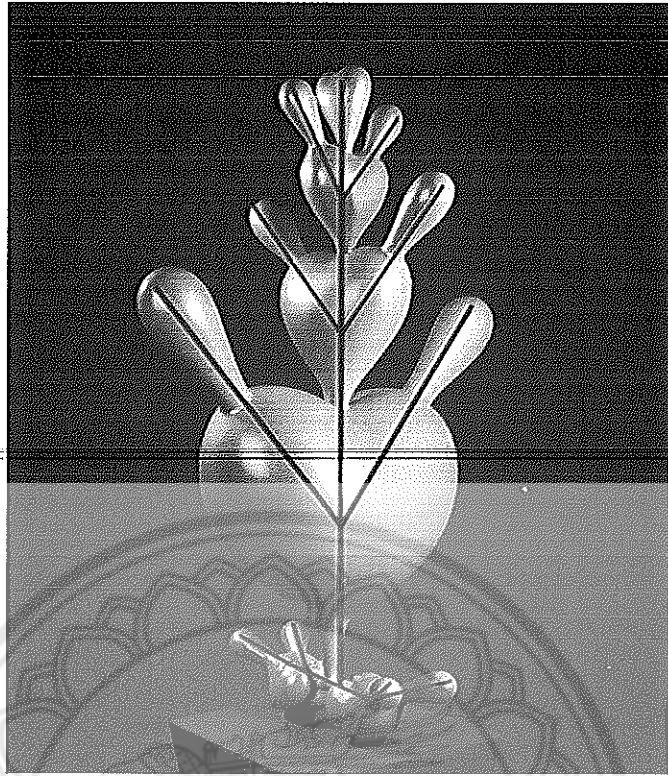
1. เส้นเกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว
2. เส้นเป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำหนักและ
ขอบเขตของสี
3. เส้นเป็นขอบเขตของกลุ่มสิ่งของ หรือรูปทรงที่รวมกันอยู่เป็นโครงสร้าง

เส้นโครงสร้าง (Structural Line) ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้นโครงสร้างคือ เส้นที่เป็นโครงสร้างภายใน เป็นเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา มีความสำคัญมากในงาน ที่ทำให้ความรู้สึก แข็งแรง สมดุล หยุคนิ่ง และเคลื่อนไหว เส้นโครงสร้างที่ทำให้ภายในงานเกิดความรู้สึก คือเส้นตรง ให้ความรู้สึก แข็งแรง เส้นโค้ง ที่ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ นุ่มนวล อ่อนโยน โดยในแต่ละชั้นของผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เส้นโครงสร้างที่มีความแตกต่างออกไปในแต่ละชั้นผลงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความรู้สึกตามที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้นมา โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

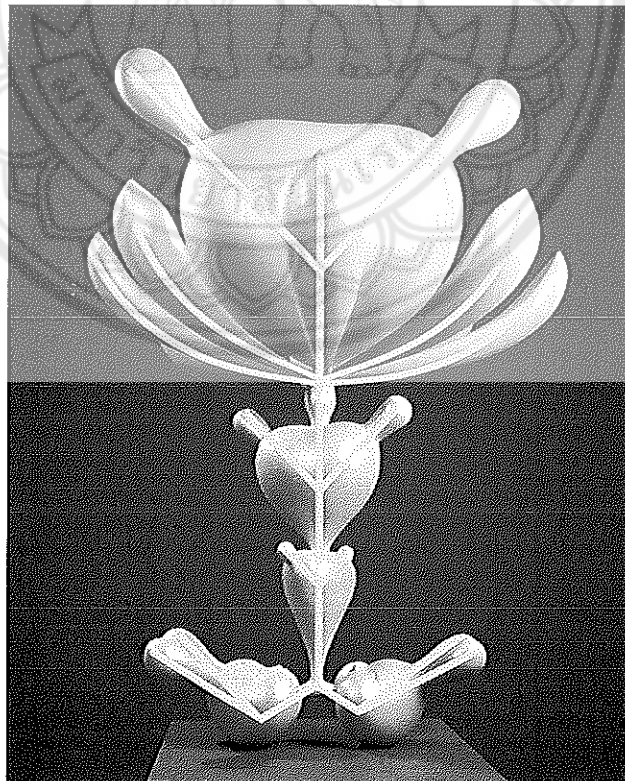
ในผลงานชิ้นที่ 1 "Growing" ผลงานชิ้นที่ 2 "The Tree of Love # 1" และผลงานชิ้นที่ 3 "The Tree of Love # 2" ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผลงานมีความรู้สึกแข็งแรง พร้อมๆกันกับการเจริญเติบโต เส้นโครงสร้างจึงประกอบไปด้วยเส้นตั้งที่ให้ความรู้สึกมั่นคง และเส้นเฉียงที่แตกแขนงออกมาจากเส้นตั้งยื่นตัวเองออกไปในอากาศ มีลักษณะเป็นแบบโครงต้นไม้ ไม้ไผ่

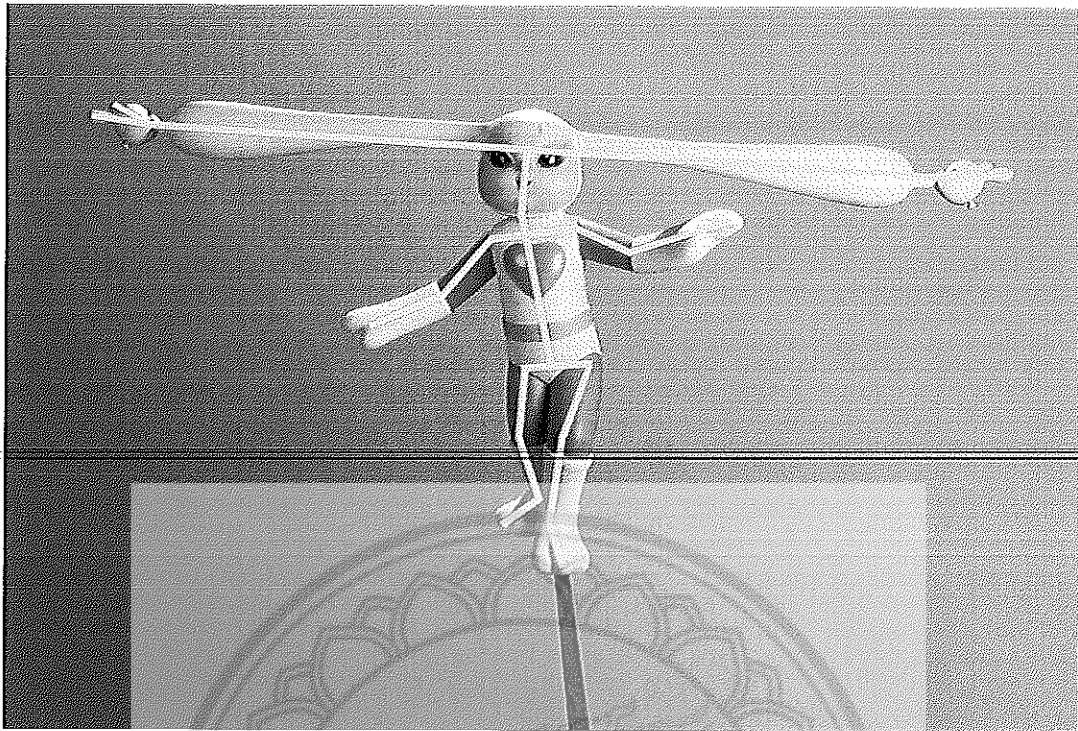
ภาพประกอบที่ 99 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 1 "Growing"

ภาพประกอบที่ 100 เส้นโค้งสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 "The Tree of Love # 1"

ภาพประกอบที่ 101 เส้นโค้งสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 "The Tree of Love # 2"

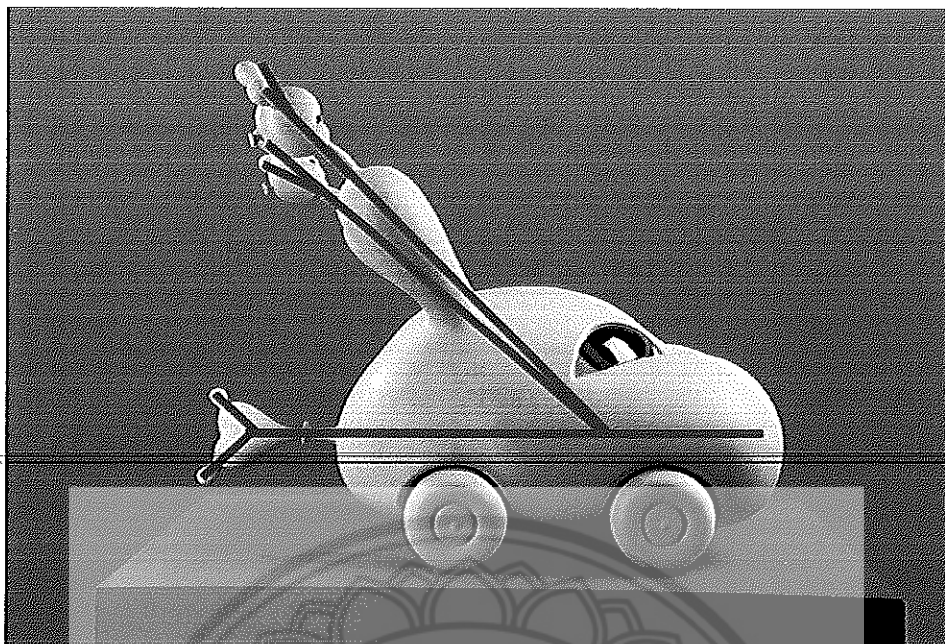

ภาพประกอบที่ 102 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 "The Walk "

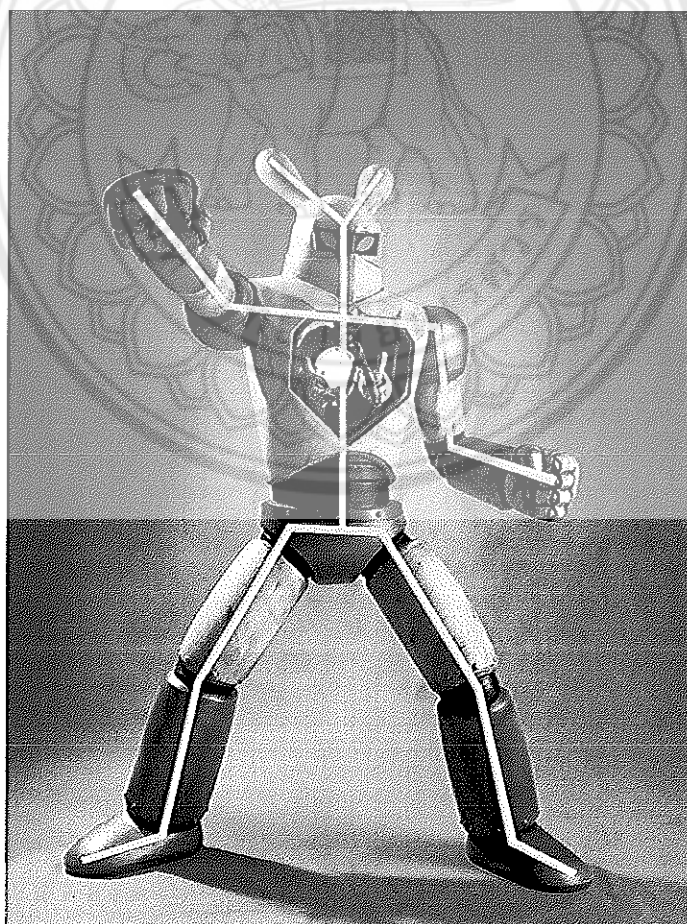
ผลงานชั้นที่ 4 "The Walk" มีเส้นโครงสร้างเป็นเส้นเฉียงประกอบเข้าด้วยกันและถ่วงดุลกัน เกิดความเคลื่อนไหวและเกิดความไม่มั่นคง เพื่อแสดงออกถึงการประคองตัวการรักษาสมดุลของร่างกายหรือความรู้สึกในขณะที่ก้าวผ่านช่วงเวลาหรือสถานการณ์หนึ่งๆในชีวิต

ผลงานชั้นที่ 5 "Together to ..." มีเส้นโครงสร้างที่ประกอบด้วยเส้นนอนและเส้นเฉียง และมีเส้นที่แตกแขนงออก โดยการประกอบกันของเส้นโครงสร้างทำให้เกิดเส้นแบบลูกศร ที่นำมาซึ่งความเคลื่อนไหวและทิศทางให้กับผลงาน

ผลงานชั้นที่ 6 "Fight together" มีเส้นโครงสร้างทั้งเส้นตั้งและเส้นแยงประกอบเข้าด้วยกัน ในรูปทรงและโครงสร้างของคนที่กำลังยืนหยัดและตั้งมั่น

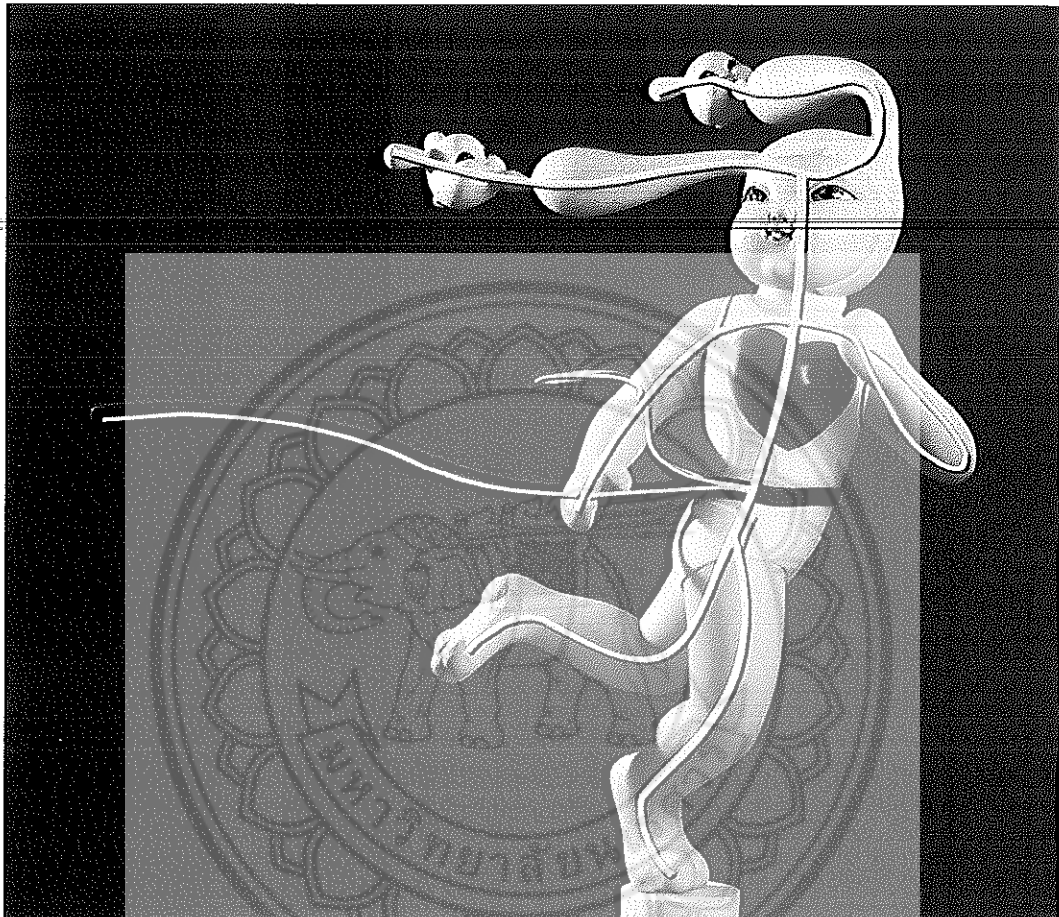

ภาพประกอบที่ 103 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 "Together to... "

ภาพประกอบที่ 104 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 "Fight Together "

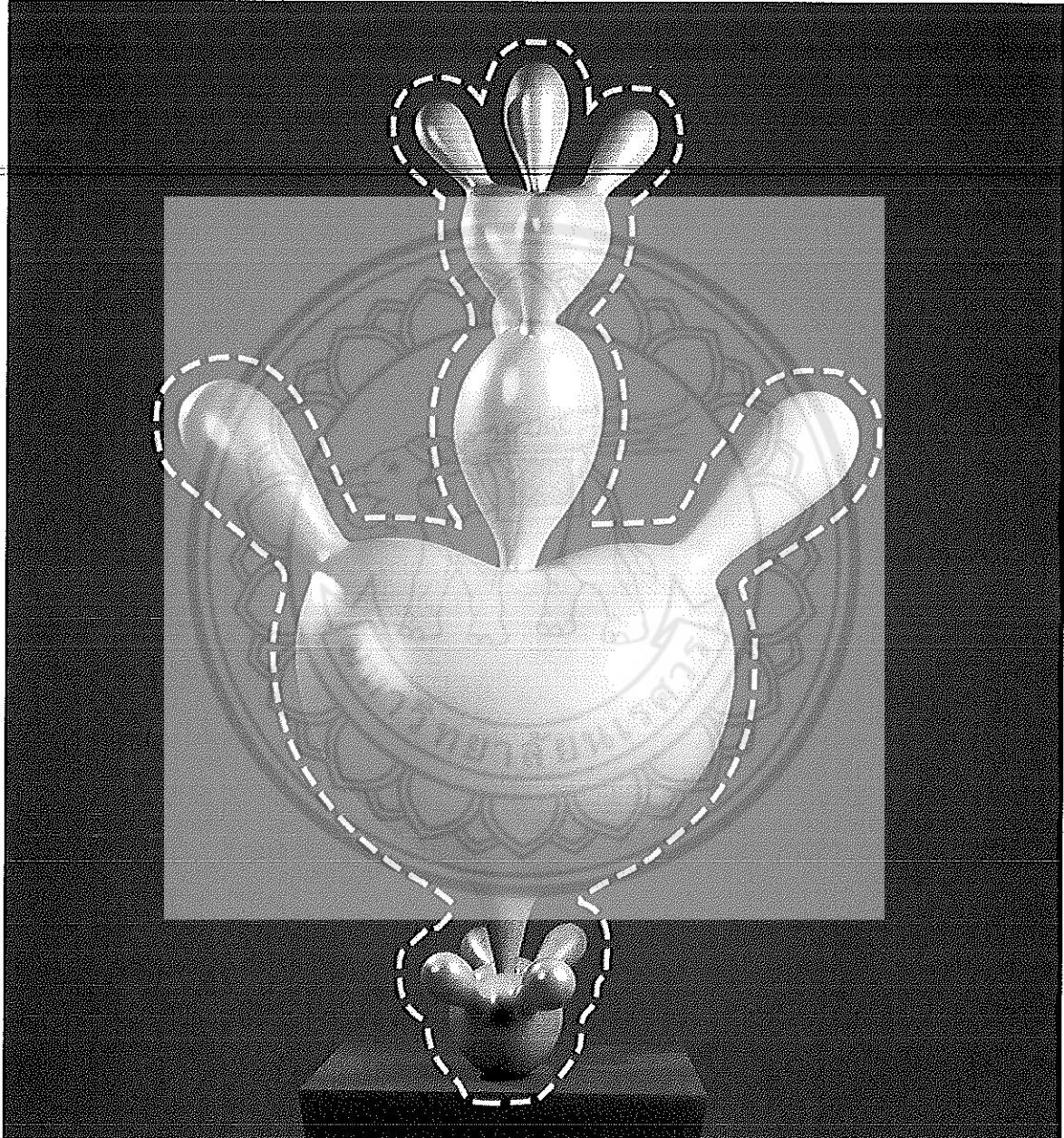
ผลงานชิ้นที่ 7 “Just Beginning” ในผลงานชิ้นนี้จะมีเส้นโค้งประกอบเข้าด้วยกันเป็น โครงสร้างในรูปทรงของคน และเส้นอิสระ โดยสาเหตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโค้งและเส้นอิสระเป็นเส้น โครงสร้างในผลงานเนื่องจากผู้สร้างสรรค์ของการการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล และเลื่อนไหล ให้กับผลงาน

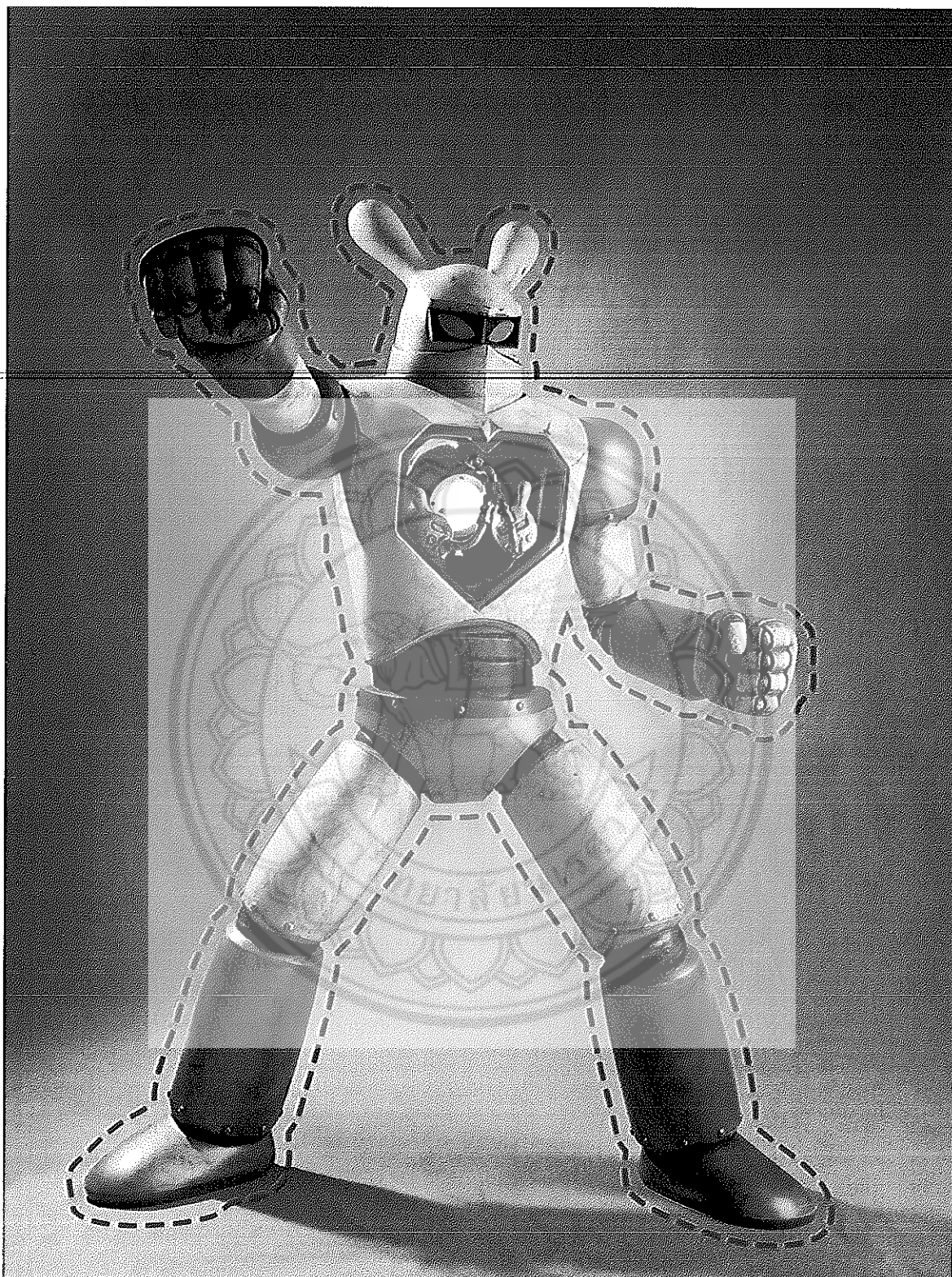
ภาพประกอบที่ 105 เส้นโครงสร้างผลงานการสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 7 “Just Beginning”

เส้นรอบนอก ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้นรูปรอบนอกของรูปทรง(outline) เป็นเส้นที่ แสดงขอบเขตของงานผู้สร้างสรรค์ โดยเส้นรอบนอกเป็นเส้นที่เกิดขึ้นผ่านการตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรง ของผู้สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเส้นลักษณะโค้งที่ลื่นไหลในผลงานทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวที่อ่อนโยน นุ่มนวล และแข็งแรง ตามลักษณะรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ขึ้นมาในแต่ละชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละชิ้นผลงาน เช่น ผลงานชิ้นที่ 6 “Fight Together” จะมีความ แตกต่างจากทุกๆชิ้นในผลงานชุดนี้ โดยทุกๆผลงานจะมีเส้นรอบนอกที่อ่อนโยน นุ่มนวล ต่างจากเส้น

รอบนอกในผลงานชิ้นที่ 6 ที่จะมีเส้นตรงและหักมุม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่แข็งแรง ซึ่งเกิดจากการ
สร้างสรรค์รูปทรงที่นำรูปทรงเรขาคณิตเข้ามาใช้ในผลงาน

ภาพประกอบที่ 106 เส้นรอบนอกผลงานการสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 2 "The Tree of Love # 1"

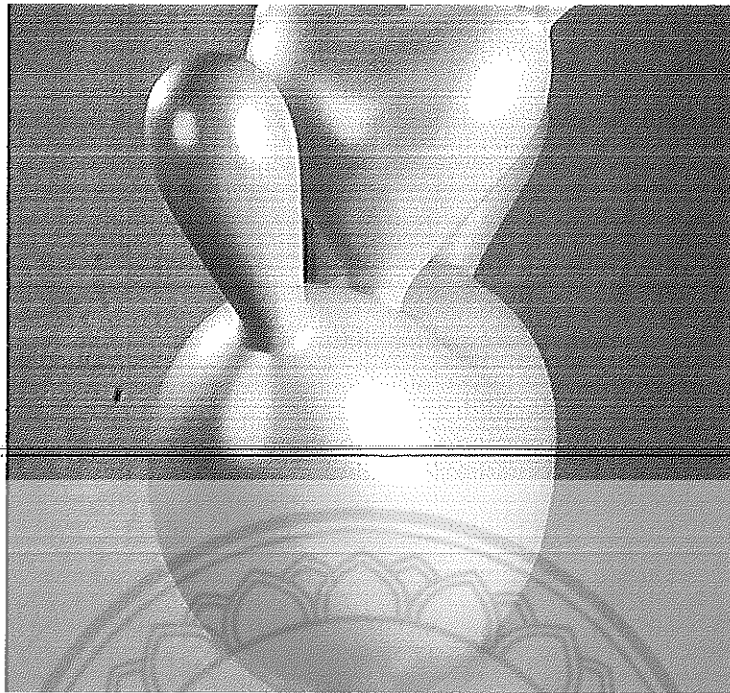

ภาพประกอบที่ 107 เส้นรอบนอกผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 "Fight Together"

น้ำหนัก (Tone) หน้าที่ของน้ำหนัก ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรงกับที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจ ซึ่งเกิดจากบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เกิดเป็นเงาของวัตถุ คุณลักษณะของน้ำหนักมีดังนี้

1. ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
2. ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เกิดจังหวะ ความงามสะดุดตา
3. ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง
4. ทำให้เกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล้ - ไกลของผลงาน
5. ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของผลงาน

ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงที่มีปริมาตรกลมกลึง และพื้นผิวที่เรียบตึง ทำให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงาที่อ่อนแก่ ไล่ระดับน้ำหนักที่นุ่มนวลตามเนื้อหาและเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้น แต่จะมีเพียงผลงานชิ้นที่ 6 "Fight Together" ที่ค่าน้ำหนักจะแตกต่างกันกับผลงานทุกชิ้น เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความที่รูปทรงเรขาคณิตมีความเป็นเหลี่ยมมุม เมื่อโดนแสงจึงเกิดค่าน้ำหนักที่ตัดกัน ให้ความรู้สึกแข็ง กระด้าง แตกต่างจากผลงานทุกชิ้นในชุดนี้ แต่ก็ยังเป็นไปตามเนื้อหาเรื่องราวที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

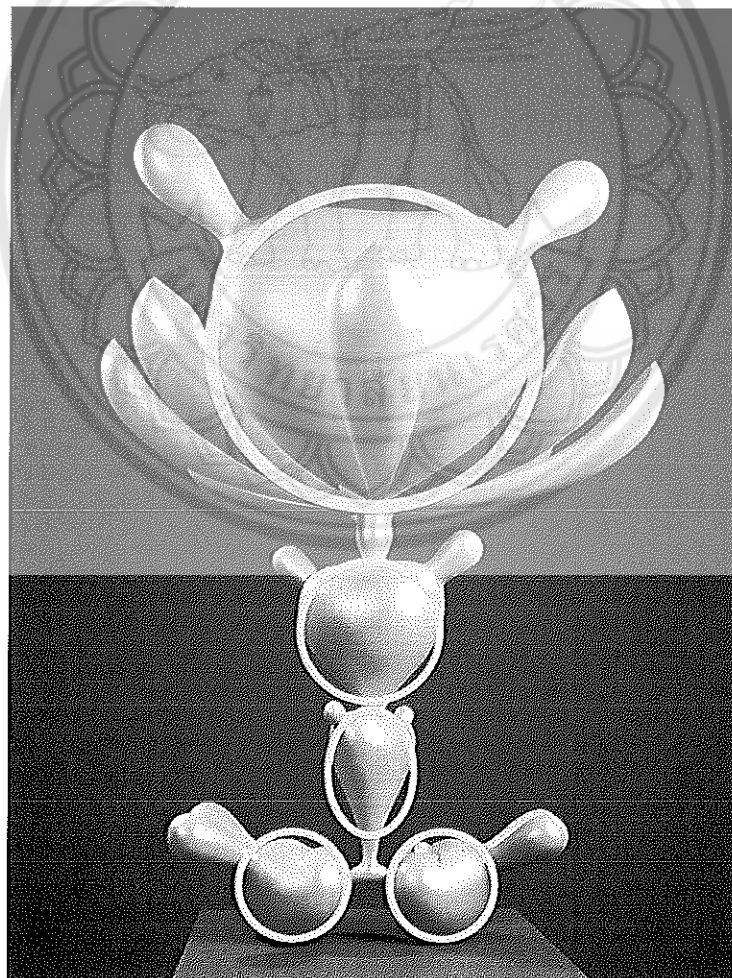
ภาพประกอบที่ 108 คำน้าหนักที่เกิดจากรูปทรงที่มีปริมาตรกลมกลิ้ง

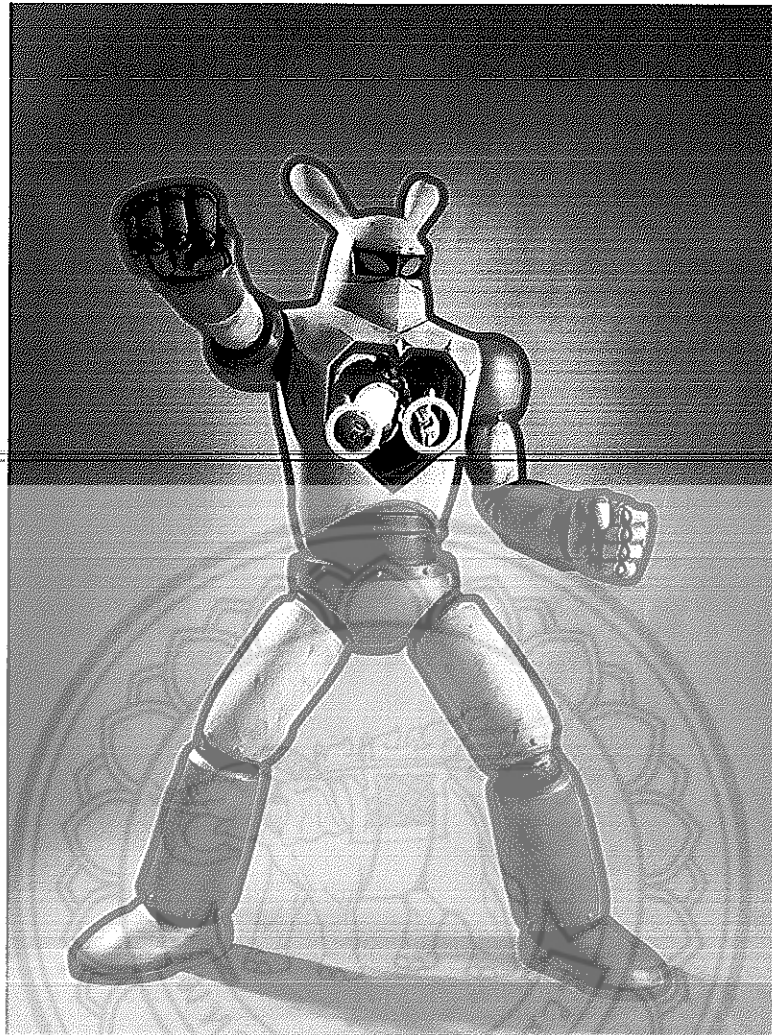
ภาพประกอบที่ 109 คำน้าหนักที่เกิดจากรูปทรงรูปทรงเรขาคณิต

สัดส่วน (Proportion) ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน

ในผลงานทุกชิ้นของสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ผู้สร้างสรรค์ได้ให้ความสำคัญกับขนาดสัดส่วนที่มีความแตกต่างกัน คือ ในผลงานแต่ละชิ้นจะมีความเชื่อมโยงรูปทรงขนาดเล็กที่เปรียบเสมือนเป็นต้นกำเนิดของลมหายใจและพลังชีวิต ส่วนรูปทรงขนาดใหญ่เปรียบเสมือนสิ่งที่สวยงามหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของความรักที่ถูกสร้างขึ้นจากลมหายใจของชีวิตคู่ ตามเนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ เมื่อในผลงานมีขนาดและสัดส่วนของรูปทรงที่ต่างกัน และประกอบเข้าด้วยกัน จึงการจูงเหวความเคลื่อนไหวและความต่อเนื่องเชื่อมโยงให้กับรูปทรงด้วย

ภาพประกอบที่ 110 สัดส่วนของรูปทรงผลงานการสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 3 "The Tree of Love # 2"

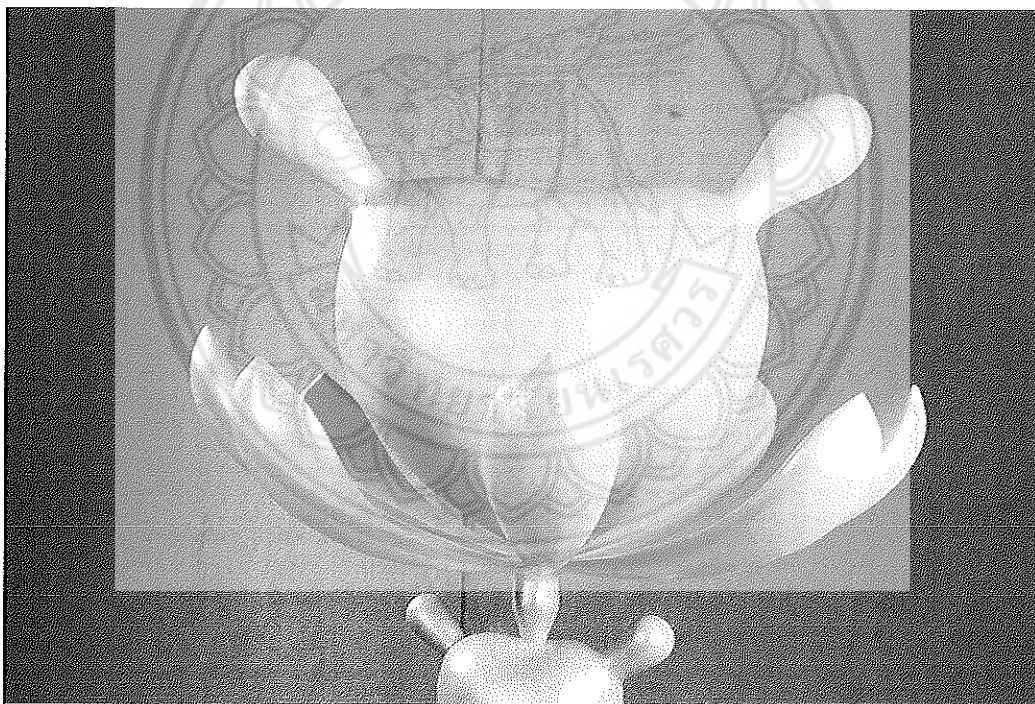
ภาพประกอบที่ 111 สัดส่วนของรูปทรงผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 “Fight Together”

สี (Colour) เนื่องจากงานประติมากรรมเป็นผลงานที่มีลักษณะ 3 มิติ ในตัวอยู่แล้วทำให้เรื่องสีในงานประติมากรรมแตกต่างจากงานประติมากรรม งานประติมากรรมจึงไม่ต้องการสีส้นเพื่อช่วยให้เกิดมิติลวงตา แต่เพราะว่าสีก็มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา ด้วยเหตุนี้ผลงานประติมากรรมบางชิ้นจึงจำเป็นต้องมีสีเข้ามาช่วยให้ผลงานสะดุดตาในบางโอกาส อย่างเช่นประติมากรรมที่ประดับตามสวนหรือสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีสีส้นที่สะดุดตาและโดดเด่น สีในงานประติมากรรมนั้นจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

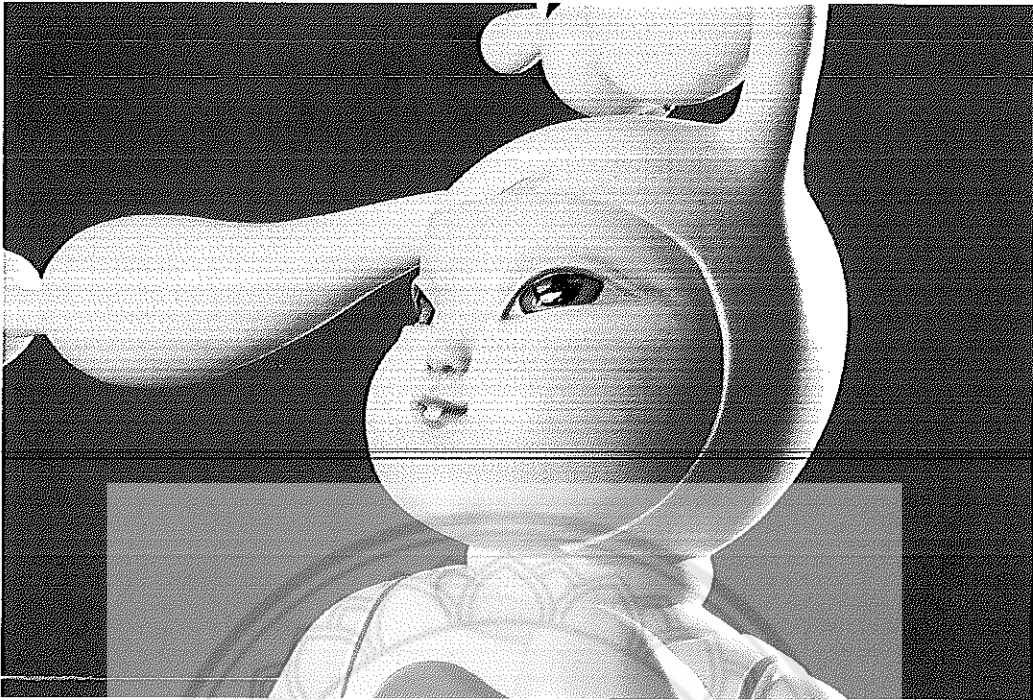
1 สีที่เกิดขึ้นจากตัววัสดุ จะเป็นสีที่เกิดขึ้นหรือแสดงความเป็นวัสดุนั้น เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น

2 สีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยจะเป็นการทำสีโดยการพ่น ทา โดยปิดบังสีของวัสดุนั้น ๆ ที่นำมาสร้าง เพื่อสร้างความโดดเด่นหรือตามความคิดของประติมากร

สีในผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นสีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยจะทำการพ่น ทา ปิดบังวัสดุที่เป็นไฟเบอร์กลาส โดยสาเหตุที่ผู้สร้างสรรค์ทำสีขึ้นมาใหม่นั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มีชีวิต ให้สีเป็นตัวบอกลักษณะและอารมณ์ความรู้สึกของพื้นผิวผลงาน เช่น นุ่มนวล หรือแข็งกระด้าง อีกประการหนึ่งคือ ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้สีเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกของชม ให้เกิดความรู้สึกสดชื่น เบิกบาน เกิดความผ่อนคลาย เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 112 สีของผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากวิธีการพ่น

ภาพประกอบที่ 113 สีของผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากวิธีการระบายสีด้วยฟู่กัน

ที่ว่าง (Space) คือ ที่ว่างเป็นสิ่งที่มืออยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่ว่างมืออยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึกที่หาขอบเขตได้ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง บริเวณว่างในงานทัศนศิลป์ เป็นบริเวณว่างที่ถูกควบคุมให้ดำเนินไปตามที่ผู้ทำงานต้องการ ลักษณะของบริเวณว่างมี 2 ลักษณะ คือ

1. บริเวณว่างจริง (Physical Space) หรือบริเวณว่างทางกายภาพ หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏจริงในงาน ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นบริเวณว่างที่สามารถรับรู้สัมผัสได้

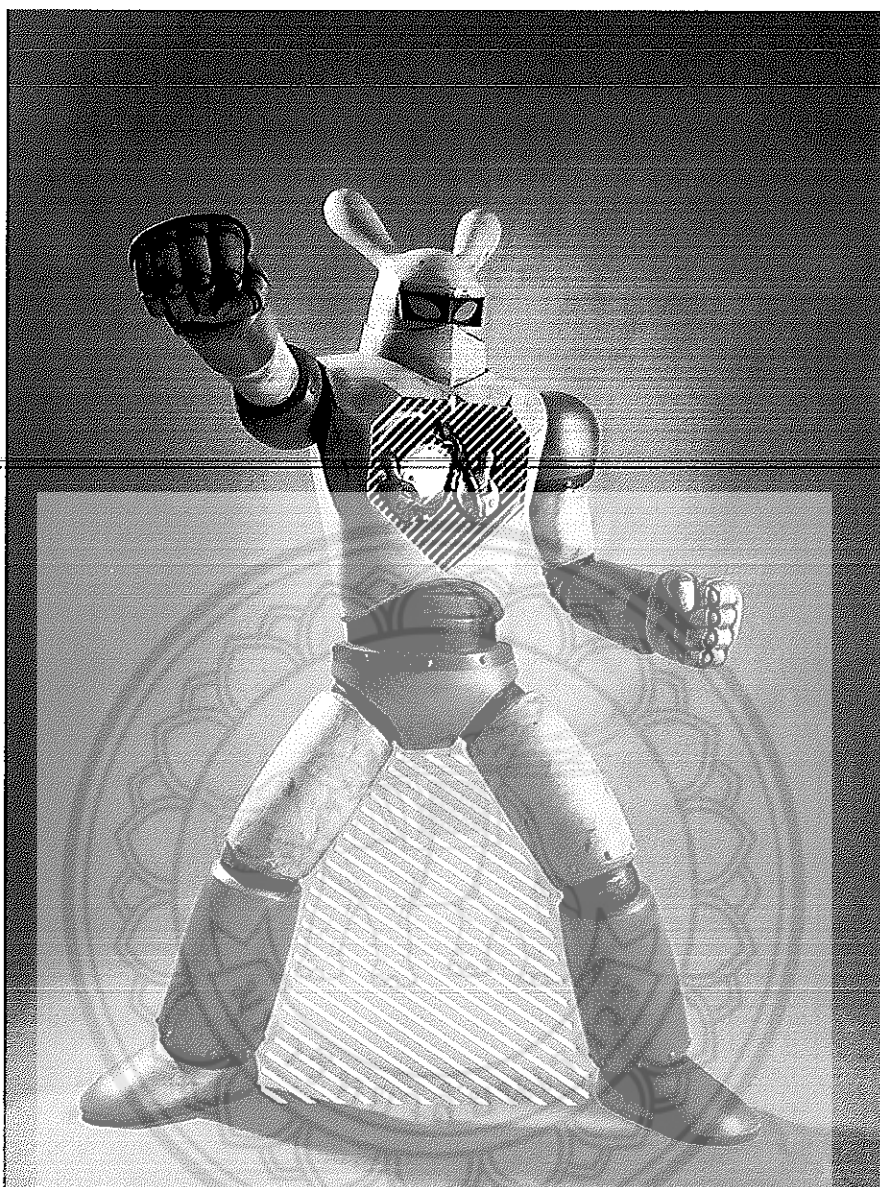
2. บริเวณว่างลวงตา (Pictorial Space) หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏในงานจิตรกรรม ศิลปะ ภาพพิมพ์ เป็นบริเวณว่าง 3 มิติแสดงความกว้าง ความยาว และความลึก ในลักษณะลวงตา บริเวณว่างลักษณะนี้จะเรียกอีกนัยหนึ่งว่าบริเวณว่างแบบรูปภาพ

ประติมากรรมจึงมีพื้นที่ว่าง(Space)แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้

1. พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง คืออากาศโดยรอบของรูปทรงถือเป็นที่ว่างรูปแบบหนึ่ง
2. พื้นที่ว่างของระนาบ คือพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นบนตัวงาน
3. พื้นที่ว่างรูปแบบเปิด คือบริเวณภายในของนั้นมีช่องว่างให้บรรยากาศไหลผ่านได้

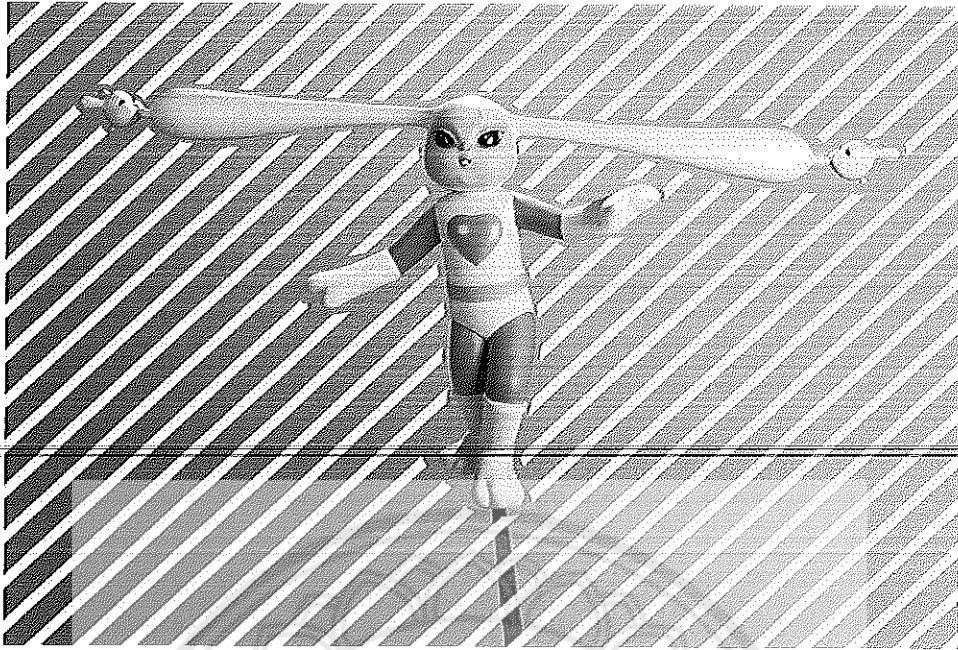

ภาพประกอบที่ 114 แสดงพื้นที่ว่างภายในรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 5 "Together to..."

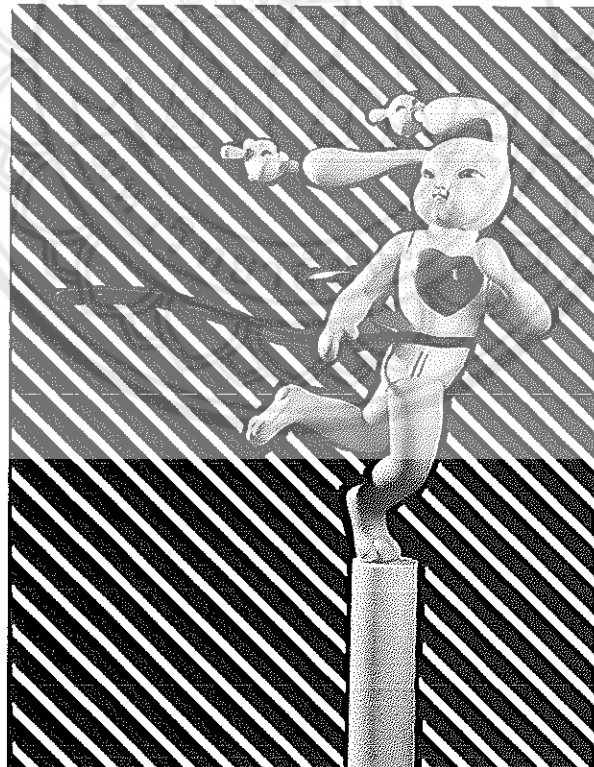

ภาพประกอบที่ 115 แสดงพื้นที่ว่างภายในรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 "Fight Together"

ในผลงานของผู้สร้างสรรคมีพื้นที่ว่างรูปเปิดที่อากาศสามารถไหลผ่านได้ เพื่อให้ผลงานรู้สึกโปร่งเบา เกิดการยกตัวของรูปทรง และทำให้เกิดความเคลื่อนไหวกับรูปทรง

ภาพประกอบที่ 116 พื้นที่ว่างโดยรอบรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 "The Walk"

ภาพประกอบที่ 117 พื้นที่ว่างโดยรอบรูปทรงของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7
"Just Beginning"

ในผลงานของผู้สร้างสรรคที่มีที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง เป็นพื้นที่ที่เกิดจากรูปแบบของที่ว่างแบบรูปปิด พื้นที่ว่างรอบนอกของผลงานนั้นสำคัญต่องานประติมากรรมเพราะที่ว่างแบบนี้จะให้พลังเคลื่อนไหวลักษณะตั้งเรียบและวิ่งอยู่รอบรูปทรงตลอดเวลา

พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด

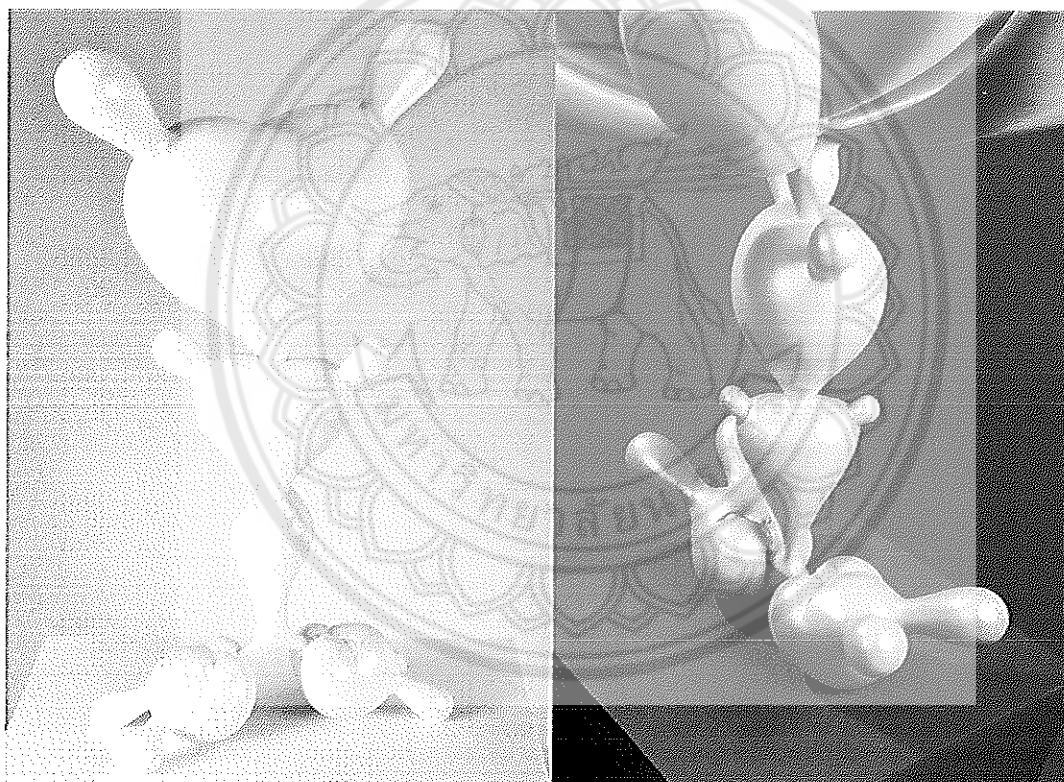
ลักษณะผิวมี 2 ชนิด

1. ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระจกทราย ผิวส้ม แก้ว
2. ลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองรู้สึกหยาบ หรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องแล้วกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ

ผลงานผู้สร้างสรรคมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบตั้งเพื่อต้องการแสดงความ นุ่มนวล เพราะในการสร้างสรรคผลงานจะต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นผิวให้เข้ากับเนื้อหา เรื่องราวที่ตัวผู้สร้างสรรคกำหนดขึ้นในแต่ละชิ้นผลงาน โดยได้ทำการแบ่งลักษณะพื้นผิวในผลงานสร้างสรรคชุดนี้ได้เป็น 3 แบบ คือ

1. ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีสีเดียวทั้งชิ้นผลงาน ผู้สร้างสรรคได้สร้างพื้นผิวในลักษณะนี้กับผลงานชิ้นที่ 1 "Growing" ผลงานชิ้นที่ 2 "The Tree of Love # 1" และผลงานชิ้นที่ 3 "The Tree of Love # 2" เนื่องจากผู้สร้างสรรคต้องการให้ทั้งรูปทรงของผลงานเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งรูปทรงไม่ได้แยกจากกัน โดยพื้นผิวเรียบก่อให้เกิดความรู้สึกที่นุ่มนวล บอบบาง เบา
2. ลักษณะพื้นผิวเรียบมีหลายสีในชิ้นงาน ซึ่งการสร้างพื้นผิวในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับ ผลงานชิ้นที่ 4 "The Walk" ผลงานชิ้นที่ 5 "Together to..." และผลงานชิ้นที่ 7 "Just Beginning" โดยพื้นผิวในงานทั้งสามชิ้นจะมีพื้นผิวที่เรียบและมีลักษณะทั้งด้าน และมันวาว เพื่อต้องการสร้างความรู้สึกที่มีชีวิตให้กับรูปทรงหรือตัวละครที่สร้างขึ้น เป็นลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นด้วยการทำสี เกิดความแตกต่างของพื้นผิว เช่น ดวงตาที่มันวาว ผิวที่นุ่มนวล เป็นต้น

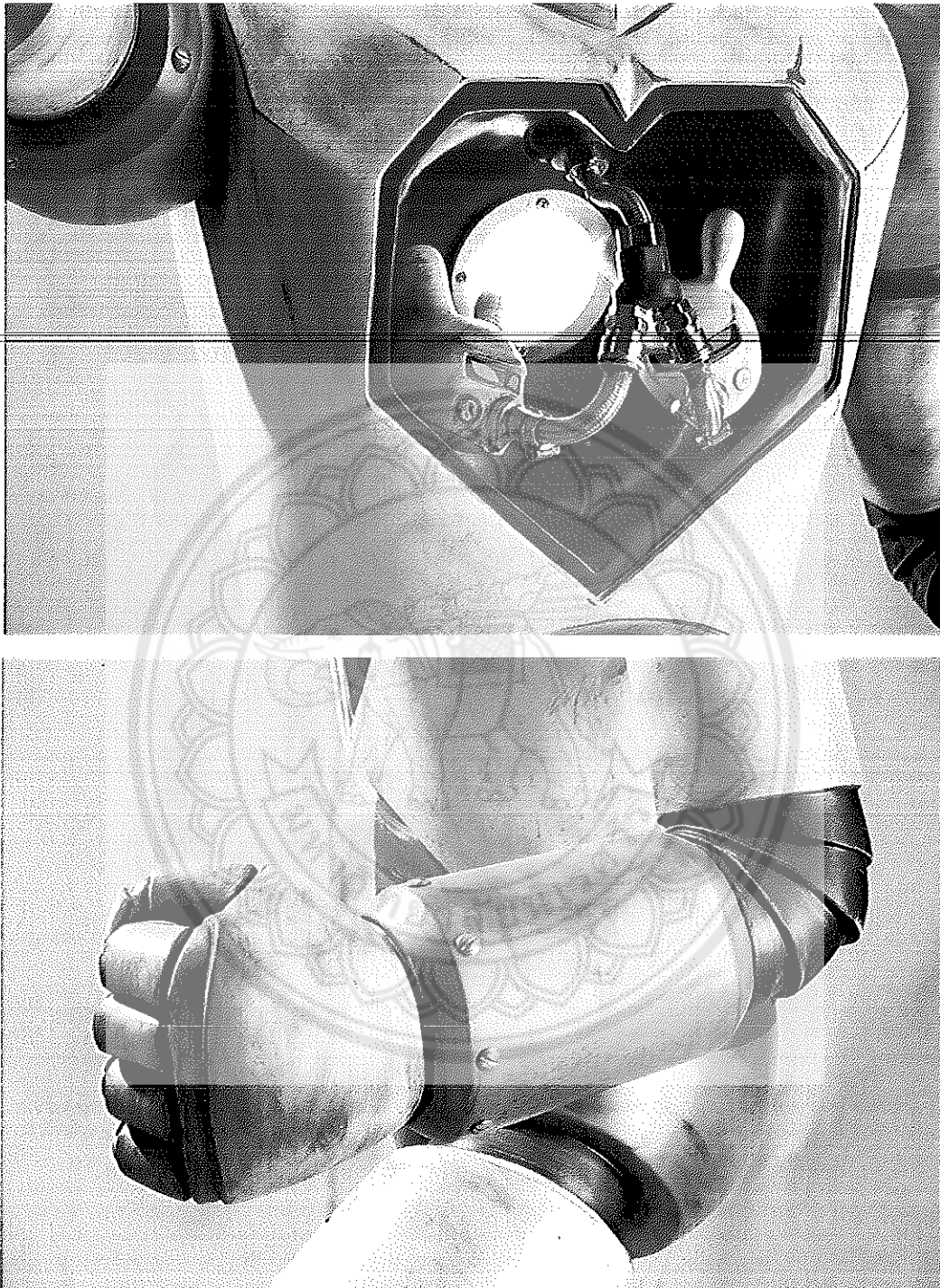
3. ลักษณะพื้นผิวหยาบและมีหลายสีในชิ้นผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างพื้นผิวในลักษณะนี้กับผลงานชิ้นที่ 6 "Fight Together" พื้นผิวในผลงานชิ้นนี้จะมีลักษณะที่หยาบ มีร่องรอยขีดข่วน มีการสร้างพื้นผิวทั้งมันและด้านในผลงาน และลักษณะคราบต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างแต่ละพื้นที่ ทำให้รูปทรงที่สร้างขึ้นดูแข็ง กระด้าง เป็นลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นด้วยการทำสี สาเหตุที่ที่ผู้สร้างสรรค์สร้างพื้นผิวในลักษณะนี้เพื่อสนองตอบให้ตรงกับเรื่องราวในผลงานชิ้นนี้ เสมือนว่าหุ่นยนต์หรือตัวละครตัวนี้ผ่านเรื่องราวต่างๆ การต่อสู้และระยะเวลามานานพอควร

ภาพประกอบที่ 118 ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีสีเดียวทั้งชิ้นผลงาน

ภาพประกอบที่ 119 ลักษณะพื้นผิวเรียบมีหลายสีในชิ้นงาน

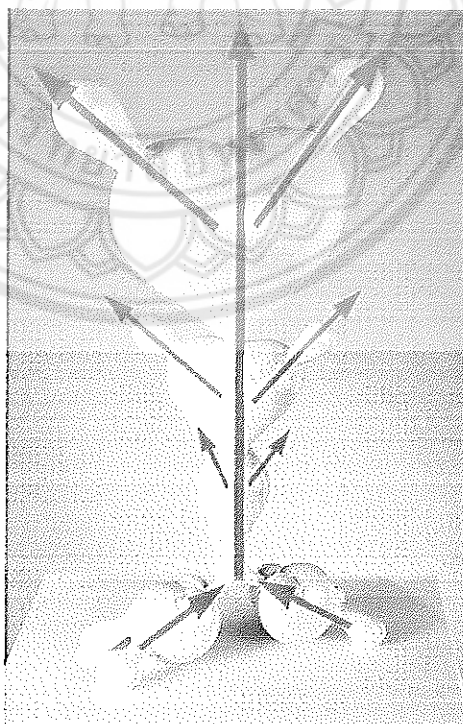

ภาพประกอบที่ 120 ลักษณะพื้นผิวหยาบและมีหลายสีในชิ้นผลงาน

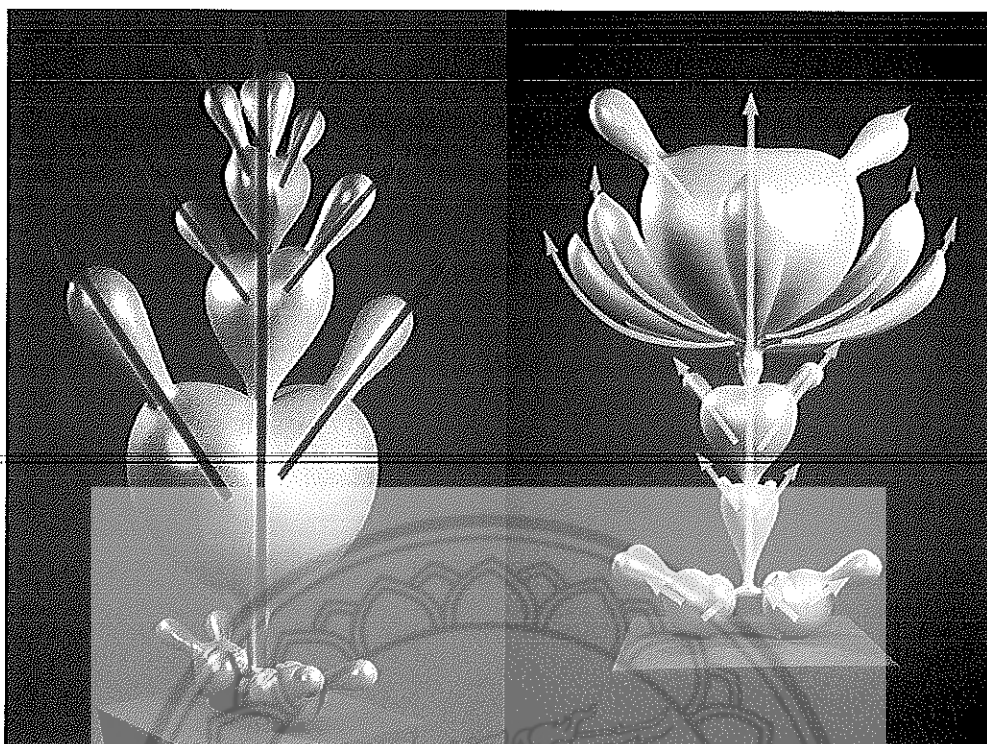
ทิศทาง (Direction) หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าการออกแบบนั้นมีลักษณะสูงใจผู้พบเห็นไปในทิศทางใด และให้ความรู้สึกว่าการออกแบบนั้นมีลักษณะเช่นใด นอกจากนี้ การออกแบบโดยคำนึงทิศทางนี้จะช่วยให้รู้สึกเคลื่อนไหวได้ด้วย

ในผลงานของแต่ละชั้นผู้สร้างสรรค์นั้นมีทิศทางจากลักษณะรูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยสอดคล้องกับเรื่องราวและเนื้อหาที่ตัวผู้สร้างสรรค์กำหนด ที่ว่าด้วยพลังของความรัก ดังนั้นแต่ละชั้นผลงานจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง โดยจากการผู้สร้างสรรค์สามารถแบ่งทิศทางของรูปทรงในแต่ละผลงานได้ดังนี้

1. ทิศทางจากล่างขึ้นบน เป็นลักษณะทิศทางที่อยู่ในผลงาน ผลงานชิ้นที่ 1 "Growing" ผลงานชิ้นที่ 2 "The Tree of Love # 1" และผลงานชิ้นที่ 3 "The Tree of Love # 2" เป็นลักษณะทิศทางที่ได้แรงบันดาลใจจากที่มาของรูปทรง คือ ต้นไม้ และดอกไม้ ที่จะโตและสูงขึ้นจากด้านล่างไปบน มีทิศทางที่มีพุ่งตั้งขึ้นและแตกแขนงออก เสมือนชีวิตและสิ่งสวยงามที่สร้างขึ้นจากความรักสามารถเติบโตขึ้นได้โดยไม่มีขีดจำกัดและสร้างความสวยงามได้เหมือนต้นไม้

ภาพประกอบที่ 121 ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 1 "Growing"

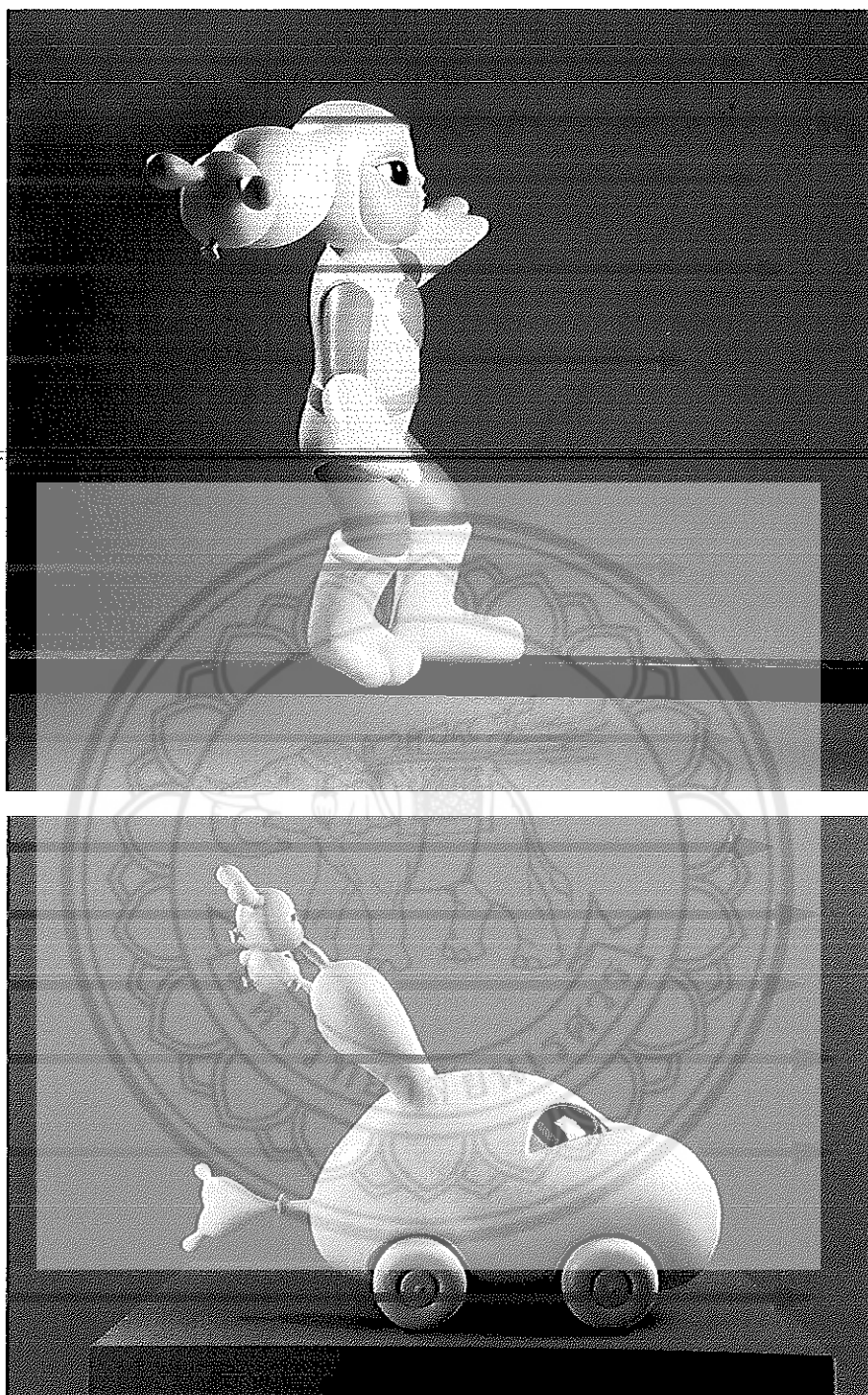

ภาพประกอบที่ 122

ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2 "The Tree of Love # 1"

และผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3 "The Tree of Love # 2"

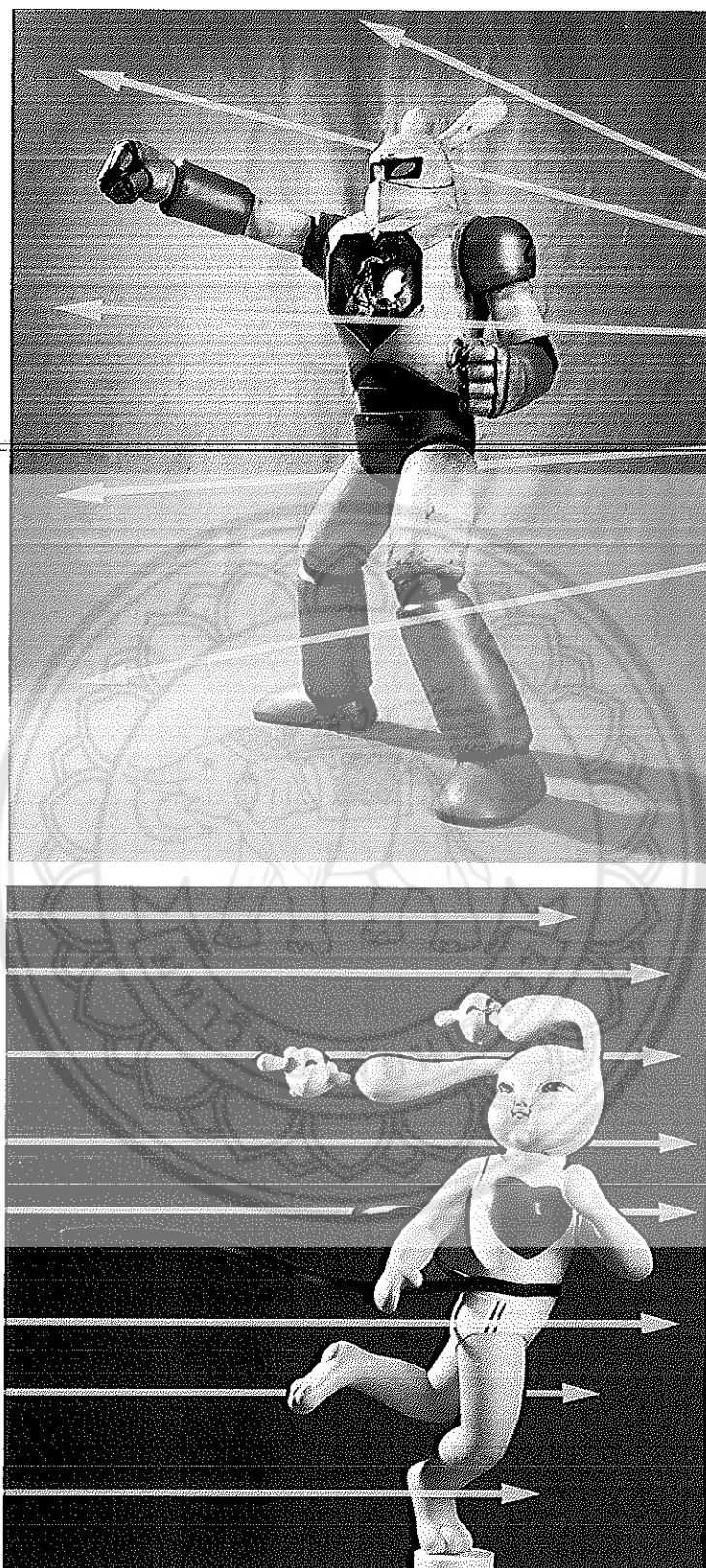
2. ทิศทางไปข้างหน้า เป็นลักษณะทิศทางที่อยู่ในผลงาน ผลงานชั้นที่ 4 "The Walk" ผลงานชั้นที่ 5 "Together to..." ผลงานชั้นที่ 6 "Fight Together" และผลงานชั้นที่ 7 "Just Beginning" เป็นลักษณะที่มุ่งไปข้างหน้า ซึ่งเกิดจากเส้นของโครงสร้างและการหันหน้าของรูปทรงหรือตัวละครที่สร้างขึ้น เสมือนเป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่จะต่างกันตรงที่แต่ละชั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน เช่น ผลงานชั้นที่ 4 "The Walk" จะมีการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่า ผลงานชั้นที่ 5 "Together to..." หรือผลงานชั้นที่ 7 "Just Beginning" เนื่องด้วยลักษณะและทิศทางของเส้นโครงสร้าง แต่ทุกชั้นที่ยกตัวอย่างมีทิศทางไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน

ภาพประกอบที่ 123

ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4 "The Walk"

และผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 "Together to..."

ภาพประกอบที่ 124 ทิศทางของผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 "Fight Together"

และผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 "Just Beginning"

4.3 การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมาย

ผลงานการสร้างสรรคชิ้นที่ 1 "Growing" ผลงานชิ้นที่ 2 "The Tree of Love # 1" และผลงานชิ้นที่ 3 "The Tree of Love # 2"

ผลงานผลงานทั้ง 3 ชิ้น เป็นการนำเอารูปทรงต้นไม้มาผสมผสานกับกับรูปทรงหัวใจและรูปทรงของกระต่ายที่เป็นตัวละครที่ผู้สร้างสรรคจะให้เป็นตัวดำเนินเรื่องราวและเนื้อหาในผลงาน โดยผู้สร้างสรรคต้องการนำเสนอผลงานที่เป็นในเชิงบวกให้เห็นถึงพลังของความรักและความปรารถนาของคนสองคนหรือชีวิตคู่ โดยได้มีการเปรียบเทียบความรักกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องการการใส่ใจดูแล หากต้องการที่จะให้ต้นไม้ที่แข็งแรง และเจริญเติบโต

ผู้สร้างสรรคจึงสร้างรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของความรัก ความงดงาม ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากลมหายใจ และความปรารถนาของทั้งสองชีวิต โดยให้กระต่ายทั้งสองเป็นตัวแทนของบุคคลสองบุคคลกำลังเฝ้าสร้างสรรคสิ่งหนึ่งขึ้นมาด้วยกันเป็นต้องการใช้ชีวิตด้วยกัน รวมเป็นหนึ่งชีวิตหนึ่งลมหายใจ หากหมดความรักหรือความใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วสิ่งที่สร้างสรรคขึ้นมาก็คงไม่สามารถที่จะงดงาม หรือดำรงอยู่ได้ดังเช่นความรักและการใช้ชีวิตคู่

สาเหตุที่ตัวผู้สร้างสรรคนำกระต่ายมาเป็นตัวละครเพื่อการสื่อสารเพราะกระต่ายมีความเชื่อมโยงกับชีวิตคู่ของผู้สร้างสรรค ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวและมุมมองของความรักที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวผู้สร้างสรรคเอง

ผลงานการสร้างสรรค ชิ้นที่ 4 "The Walk"

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรคได้รับแรงบันดาลใจมาจากบางช่วงสถานการณ์ในชีวิตคู่ และการใช้ชีวิตคู่ โดยได้เปรียบเทียบว่าบางช่วงเวลาของชีวิตจำเป็นต้องมีสติและและผ่อนคลายเข้าหากันทั้งสองฝ่าย เพื่อประคับประคองความรักและชีวิตคู่ให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆและอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตไปให้ได้

ผลงานชิ้นนี้เสมือนเป็นการทำให้เห็นภาพช่วงเวลาในขณะหนึ่ง และต้องการนำเสนอความสวยงามของความรัก ในสถานการณ์ต่างๆขึ้นมา โดยเปรียบเทียบกับการเดินทางที่ว่าจะต้องถือไม้เพื่อ

ถ่วงหรือรักษาสมดุลของร่างกาย ให้ยืนอยู่และเดินข้ามผ่านไปยังจุดหมายให้ได้ ผู้สร้างสรรค์จึงใช้แรงบันดาลใจเหล่านี้มาสร้างเป็นงาน และสร้างตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมชีวิตคู่คือตัวละครที่เป็นเด็กกำลังเดินไต่ราวไปยังจุดมุ่งหมาย และเปลี่ยนจากไม้ที่ถือเพื่อรักษาสมดุลเป็นหูของตัวละครที่กำลังเดินไต่ราว และมีกระต่ายที่เป็นตัวแทนของคนสองคนอยู่แต่ละด้าน กำลังเป่าลมหายใจผ่อนปรนเข้าหากัน หรือใช้สติเพื่อพาชีวิตคู่ข้ามผ่านสถานการณ์หรืออุปสรรคปัญหาไปให้ได้

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 5 "Together to..."

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอการเดินทางหรือการร่วมใช้ชีวิตของชีวิตคู่ โดยได้สร้างรูปทรงหรือสัญลักษณ์ร่วมของชีวิตคู่คือรถยนต์ ผู้สร้างสรรค์เองคิดว่าการใช้ชีวิตคู่ที่นุ่มนวลต้องมีจุดหมายของชีวิตร่วมกัน จึงได้เปรียบเทียบให้เสมือนกับการเดินทางไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ หากแต่ว่ารถยนต์คันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังงานไปยังจุดหมาย รถยนต์คันนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ให้ลมหายใจของความรัก และความปรารถนา จากชีวิตคนสองคนเป็นพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชีวิตคู่ไปยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้แสดงพลังชีวิตและลมหายใจของชีวิตคู่ ด้วยการสร้างสรรค์รูปทรงที่มีปริมาตร กลมกลิ้ง ราวกับการเป่าอวลลมใส่ลูกโป่งให้เต็มใบ และเมื่อปล่อยลมออก ลมก็เป็นพลังงานทำให้ลูกโป่งนั้นพุ่งหรือขยับไปได้

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 6 "Fight Together"

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของมนุษย์กับสัตว์ประหลาด โดยมนุษย์ได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ซึ่งหุ่นยนต์จะถูกบังคับด้วยคนสองคน ที่จะต้องมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน จากแรงบันดาลใจนี้ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา โดยได้สร้างรูปทรงหรือตัวละครร่วมของชีวิตคู่ขึ้นมา คือ หุ่นยนต์ ที่มีการขับเคลื่อนด้วยกระต่ายสองตัว พลังงานที่จะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้ขยับหรือต่อสู้ไปได้จึงเป็นลมหายใจของทั้งคู่ ซึ่งจะความเหมือนกับผลงานทุกชิ้นในผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้

สำหรับการบอกเล่าเรื่องราวผู้สร้างสรรค์ไม่ได้ต้องการที่จะให้เห็นจากการต่อสู้ หรือบทสรุปของเรื่องราว แต่ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้เห็นถึงพลังของความรัก ความปรารถนา และพลังของลมหายใจของชีวิตคู่ที่สามารถขับเคลื่อนให้ชีวิตดำเนินได้ แม้เรื่องนั้นจะยิ่งใหญ่หรือยากลำบากเพียงใด ผ่านท่าทางที่พร้อมจะต่อสู้ ผ่านขนาดของรูปทรงเล็กและใหญ่ พื้นผิว และร่องรอยที่เกิดขึ้นในผลงานเพื่อบอกเล่า และแสดงให้เห็นถึงเวลาประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต หากแต่เพียงมีให้ความรักซึ่งกันก็จะสามารถยืนหยัด ต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ แม้ว่าจะว่าปัญหาเหล่านั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม

ผลงานการสร้างสรรค์ ชั้นที่ 7 "Just Beginning"

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่อง "กระต่ายกับเต่า" ผู้สร้างสรรค์จึงเห็นมุมมองหรือแง่มุมที่จะสามารถตีความหรือเล่าเรื่องให้เกิดขึ้นใหม่ ให้เป็นไปเนื้อหาเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ต้องการเกี่ยวกับความรักได้ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมชีวิตคู่ คือ ตัวละครที่เป็นเด็กที่กำลังวิ่งแสดงจังหวะเข้าเส้นชัยในการแข่งขันวิ่ง ลักษณะเหมือนผลงานชั้นที่ 4 "The Walk" โดยมีกระต่ายสองตัวกำลังเป่าลมอยู่บริเวณหูทั้งสองข้าง เป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนด้วยลมหายใจของทั้งสอง ซึ่งเป็นจุดร่วมที่เหมือนกันของผลงานทุกชิ้นในการสร้างสรรค์ชิ้นนี้

สาเหตุที่ผู้สร้างสรรค์เล่าเรื่องหรือสร้างให้กระต่ายวิ่งเข้าเส้นชัยนั้น เป็นเพราะผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างเรื่องราวและตีความขึ้นมาใหม่ เป็นเหมือนเรื่องเล่าเรื่องใหม่ว่า กระต่ายตัวนี้สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยหรือถึงจุดมุ่งหมายได้เพราะมีประสบการณ์จากความผิดพลาด มีสติ และพลังที่จะทำมันให้เป็นจริง เหมือนกับความรักหรือชีวิตคู่ที่จะสามารถก้าวผ่านเรื่องราวความผิดพลาดต่างๆ ให้ไปถึงจุดหมายได้ ถ้าหากยอมรับ แก้ไข ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เริ่มต้นใหม่ และพร้อมที่จะดำเนินชีวิต ด้วยพลังความรักของทั้งคู่ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งกันและกัน

ด้วยขอบเขตของการสร้างของผู้สร้างสรรค์มีเจตนารมณ์ที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มุ่งเน้นค้นคว้าหาวิธีทางการสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตัว กล่าวคือ การนำรูปแบบของศิลปะเหนือจริง ลักษณะการ์ตูนมาสร้างรูปทรงทางประติมากรรม เพื่อให้เกิดผลของการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบที่มีความร่วมสมัย ผสมเข้ากับเรื่องราวและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับความรักในหลากหลายมุมมอง ตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์ เทคนิค กระบวนการ ที่มีการใช้วัสดุที่หลากหลายให้เกิดความรู้สึกสมจริง

ผู้สร้างสรรค์จะเน้นไปที่การบอกเล่าเรื่องราวเป็นหลักแต่การเล่าเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เล่าเหมือนนิทานหรือเรื่องเล่าปกติที่จะต้องมีตอนจบหรือบทสรุปตอนท้าย แต่เป็นการเล่าเรื่องและแสดงให้เห็นเรื่องราวในขณะหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้ชมสามารถจินตนาการเรื่องราวและมีส่วนร่วมกับผลงานโดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นตัวกำหนด

เนื่องด้วยการกำหนดรูปแบบและลักษณะผลงานที่เป็นการ์ตูนและเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรักที่เป็นในเชิงบวกมารวมเข้าด้วยกันนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงสามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงความรู้สึก จินตนาการ ต่อผลงานได้ง่ายขึ้น และยังผลให้เกิดความสุข ความอิ่มเอมใจ ความประทับใจ ในขณะที่รับชมผลงานเสมือนการดูหรือรับฟังนิทานเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นไปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้ในการสร้างสรรค์

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นกระบวนการแบบสร้างสรรค์ ประเภทศิลปกรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย ที่สามารถสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็น ถึงคุณค่าความงามของรูปทรงเป็นครั้งแรก และอย่างที่สองคือการรับรู้ทางด้านเรื่องราวเนื้อหา แนวความคิด โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำทั้งสองอย่างเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างสรรค์ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งและกำหนดเอาไว้ ผลการอภิปรายและสรุปผลของการสร้างผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่ 1. Growing 2. The Tree of Love #1 3. The Tree of Love #2 4. together to..... 5. The Walk 6. Fight Together 7. Just Beginning โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้

1. ผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ตามลำดับขั้นตอนการสร้างผลงานที่ครบถ้วนทั้งรูปแบบและเนื้อหาทลวิธีต่างๆ ที่ได้ผสมผสานกัน เป็นผลงานจำนวน 7 ผลงาน โดยการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการศึกษาหารูปแบบเนื้อหาศิลปะที่มีความร่วมสมัยและมีรูปแบบเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์

2. การสัมผัสรับรู้ คุณค่าของสุนทรีย์ภาพในผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ในชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ และเนื้อหาผลงานศิลปะ ผ่านผลงานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรม 3 มิติ โดยการหาความสมดุลความลงตัวและความเหมาะสมกันระหว่างรูปแบบ และเนื้อหาเรื่องราว เพื่อให้รูปทรงหรือรูปแบบของงานประติมากรรมในชุดนี้สามารถที่จะแสดงออกถึงจินตนาการ เรื่องราวเนื้อหา และความหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ดีงาม ประทับใจ หรือความน่าสนใจ ของผลงานนั้นๆ จากการรับรู้ด้วยตา ด้วยการสื่อสารและกลวิธีการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบ รูปเชิงสัญลักษณ์ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเสมือนนิทานที่มีตัวละครแสดงบทบาทและดำเนินเรื่องราวของที่แสดงออกถึงมุมมองของความรัก ในแต่ละแง่มุมตามแต่ละชิ้นของผลงานทั้ง 7 ผลงาน และเนื่องด้วยการที่งานสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการนำเสนอโดยการสัมผัสรับรู้ดูเห็นด้วยสายตา การจัดนิทรรศการศิลปะจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการ เพื่อให้ผู้อื่นเห็นและรับรู้ถึงคุณค่าของสุนทรีย์ภาพทางศิลปะ สุนทรีย์ภาพทางด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบของศิลปะ และในขณะเดียวกันกับ

การเข้าถึงคุณค่าของสุนทรียภาพของความรัก ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ผสมผสานถ่ายทอดออกมาเป็นบทสนทนาแห่งภาษาทัศนศิลป์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย

ผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ มีแรงบันดาลใจและสร้างขึ้นด้วยมุมมองเรื่องราวของความรักในชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ แรงปรารถนา และประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองมีความรู้สึกและเชื่อมาตลอดว่า สิ่งที่สำคัญและจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไว้ได้นั้น คือความรัก เป็นสิ่งที่ใครๆก็ยังคงหา นิยาม และหาคำตอบจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อย่างแน่ชัด แต่ในความเป็นนามธรรมนี้ ความรักกลับมีอนุภาคที่ทรงพลังที่สุด มันคือสิ่งที่งดงามทางความรู้สึก ความรู้สึกที่งดงาม เมื่อมีการส่งต่อและมอบให้ จากจุดนี้เองจึงเป็นจุดเชื่อมของหลายๆสิ่งๆ ความสัมพันธ์ที่ผู้สร้างสรรค์เชื่อมาตลอด ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงและเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นจากข้อมูล ที่ผู้สร้างสรรค์ค้นคว้าจากแรงบันดาลใจนี้ ผสมผสานกับจินตนาการและความรู้สึกที่ข้าพเจ้าประสบพบเจอ ถ่ายทอดเป็นความงดงาม และต้องการมอบความรู้สึกที่ดี แรงบันดาลใจที่ดีสู่หัวใจของผู้ชมเช่นกัน กระบวนการการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเรียนรู้แก้ปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้นได้ และผ่านไปด้วยดี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ผ่านมายังคงมีประเด็นทางศิลปะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบางสิ่ง ที่ต้องนำไปปฏิบัติ พัฒนาต่อยอดความสำคัญ ดังนั้นเจตนาก็เพื่อการมุ่งหาแสดงความคิด รูปแบบแนวทาง และเทคนิควิธีการในการแสดงออกใหม่ๆ ที่ซึ่งจะนำไปสู่ความมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัวทางศิลปะที่เข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้นจึงขอมติต้องร่วมด้วยกับการรู้จักวิเคราะห์และพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ดังเช่นผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ของผู้สร้างสรรค์ซึ่งนับว่าผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" เป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ด้วยความรัก ความใส่ใจที่จะศึกษา เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ออกมาอย่างสุดความสามารถ และหวังไว้เสมอว่าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ดีและถ่ายทอดความอímเอมใจ ความเบิกบานใจในความรักสู่หัวใจผู้ชมไปด้วยกัน

อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์

การสร้างสรรคงานชุดนี้มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานดังนี้

1. ด้านการสร้างสรรค จากผลงานการสร้างสรรคประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ได้และเห็นถึงข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่แน่นอนในแต่ละผลงาน จะได้นำมาแก้ไข ปรับปรุง รูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิด ให้มีองค์ประกอบศิลปะและสุนทรียภาพที่สมบูรณ์ลงตัวมากขึ้น

2. ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ จะมีปัญหาจากช่วงระยะเวลาของฤดูกาล สภาพอากาศที่มีการสร้างสรรคงาน เนื่องด้วยช่วงเวลาที่ผู้สร้างสรรคสร้างสรรคงานนั้นเป็นช่วงฤดูฝน ที่มีอากาศที่ชื้น โดยสภาพอากาศจะมีผลต่อกระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาส และมีผลต่อการแห้งของพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ที่ส่งผลให้กระบวนการหล่อมีความล่าช้า ซึ่งผู้สร้างสรรคเห็นถึงปัญหาจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการงานโดยจะมีการทำกระบวนการปั้นต้นแบบและทำการถอดพิมพ์ทิ้งไว้ และขึ้นกระบวนการปั้นขึ้นต่อไปโดยจะยังไม่หล่อผลงานก่อนหน้า เพื่อทิ้งให้พิมพ์แห้งให้สนิท และจะได้ไม่เสียเวลาการรอให้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แห้ง ซึ่งในช่วงเวลานั้นเราก็จะสามารถปั้นงานในขั้นต่อไปได้โดยไม่ทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน์

3. ด้านรูปแบบงานที่ส่งผลต่อเทคนิคและวัสดุ เนื่องด้วยการสร้างสรรคชุดนี้ตัวผู้สร้างสรรคได้เลือกเทคนิคและวัสดุเป็นการหล่อไฟเบอร์กลาสเพื่อให้น้ำหนักผลงานเบาและแข็งแรงสะดวกต่อการขนย้ายไปจัดนิทรรศการ แต่การที่ลักษณะของรูปทรงของงานที่สร้างสรรคขึ้นมานั้นอาจจะมีบางส่วนที่เล็กและเสี่ยงต่อการหักแตกของวัสดุ โดยผู้สร้างสรรคเล็งเห็นความเสี่ยงจึงมีการเพิ่มโครงสร้างภายในให้แข็งแรงขึ้น โดยการเพิ่มขนาดของเหล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดและรูปทรงของตัวชิ้นผลงาน ส่วนการขนย้ายก็ต้องมีการทำโครงสร้างเพื่อยึดผลงานให้หนึ่งไม่โยกเสี่ยงต่อการแตกหักและหาวิธีการขนย้ายที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" ในครั้งต่อไป ให้มีการกำหนดกรอบเนื้อหา แนวความคิดและเรื่องราว ที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นข้อกำหนด ทิศทางรูปแบบที่มีความเป็นปัจเจกเป็นเฉพาะตน ให้ลงตัวมีความสอดคล้องกับเรื่องราว เนื้อหา มุมอง ทักษะคติที่มีความเหมาะสม นับตั้งแต่การต้นเริ่มภาพร่าง (Sketch) แล้วจึงค่อยพัฒนาออกไป จนกระทั่งสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยที่สมบูรณ์

บรรณานุกรม

- ชลุด นิมเสมอ.(2557). **องค์ของประกอบศิลปะ**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์.
- วอลเตอร์ ชูเรียน.(2552). **ศิลปะแฟนตาซติก**. เชียงใหม่ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด.
- เขียน ยิ้มศิริ (ม.ป.ป.). **Love Story at Moca**. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด.
- นนทิวรรณ จันทนะผะลิน. (ม.ป.ป.). **Love Story at Moca**. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด.
- วิรุณ ตั้งเจริญ.(2553). **วิสัยทัศน์ศิลปกรรม**. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กำจร สุนพงษ์ศรี.(2554). **ศิลปะสมัยใหม่**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณาวงษ์จักร.(2558). **นิทานอีสป เล่ม 1**. กรุงเทพมหานคร : แอร์ไวร์คลาสสิกบุ๊กส์.

นวนฝัน ลีสินสวัสดิ์.(2558). **เทพนิยาย แอนเดอร์เซน**. กรุงเทพมหานคร : แอร์ไวร์คลาสสิกบุ๊กส์.

เว็บไซต์

(ความรัก. สืบค้นจาก : [https://th.wikipedia.org/wiki/ความรัก#\(01/08/2560\)](https://th.wikipedia.org/wiki/ความรัก#(01/08/2560)))

(นิทาน). สืบค้นจาก : <http://นิทาน.rakjung.com> (01/08/2560))

(การ์ตูน 2559. (2559). สืบค้นจาก : <http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/cartoon.htm>)

(ความหมายของการ์ตูน 2560. (2560). สืบค้นจาก :

<http://www.bloggang.com/mewblog.php?id=pompitrk&group=6>)

(ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.(2553). **แดนอาทิตย์อุทัยไม่ได้มี 'มูราคามิ' แค่คนเดียว**. สืบค้นจาก :

[http://starrynightsociety.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html\(01/08/2560\)\)](http://starrynightsociety.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html(01/08/2560)))

(นิทรรศน์ถาวรวัฒนธรรมเจฟฟูนส์. สืบค้นจาก : <https://sites.google.com/site/jeffkoonscultureexhibition/>

(02/08/2560))

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"

การจัดแสดงนิทรรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"

2 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

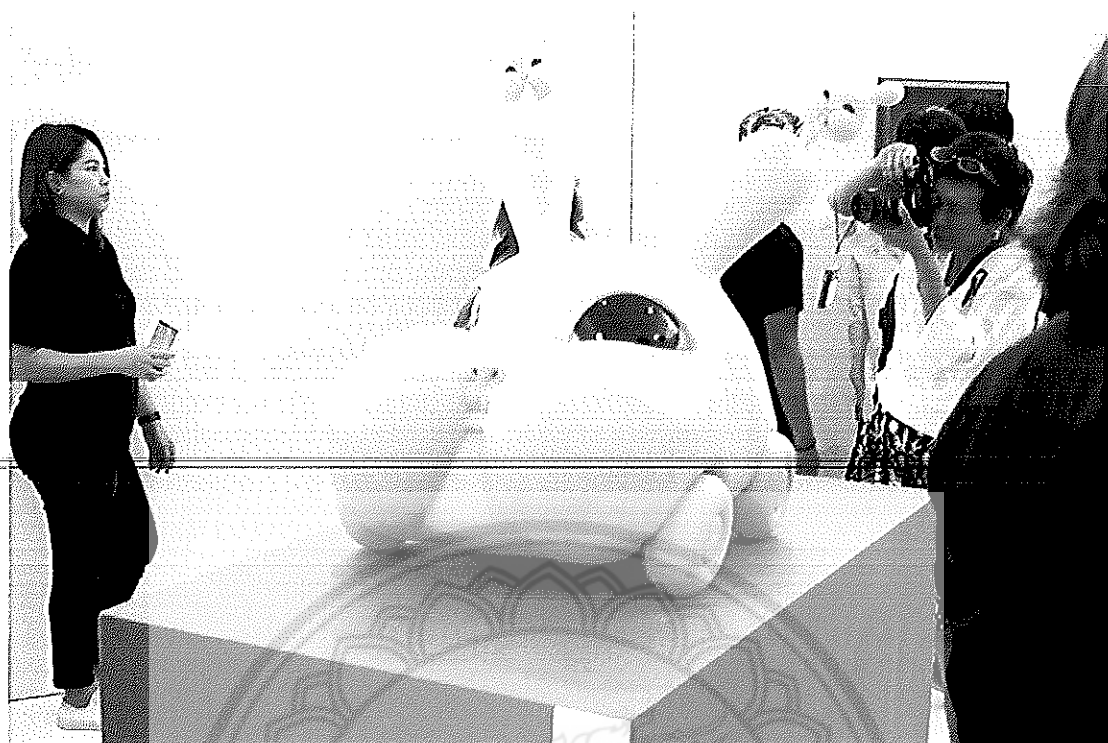

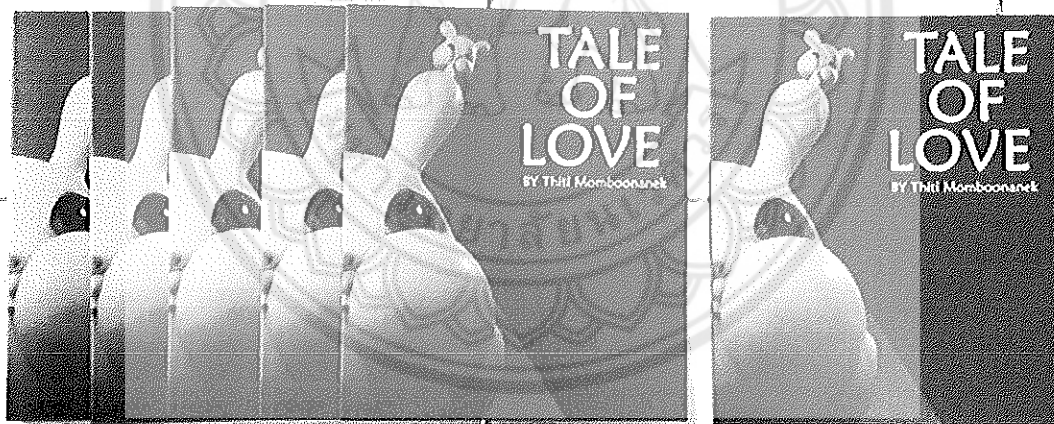
จัดพิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการในครั้งนี้

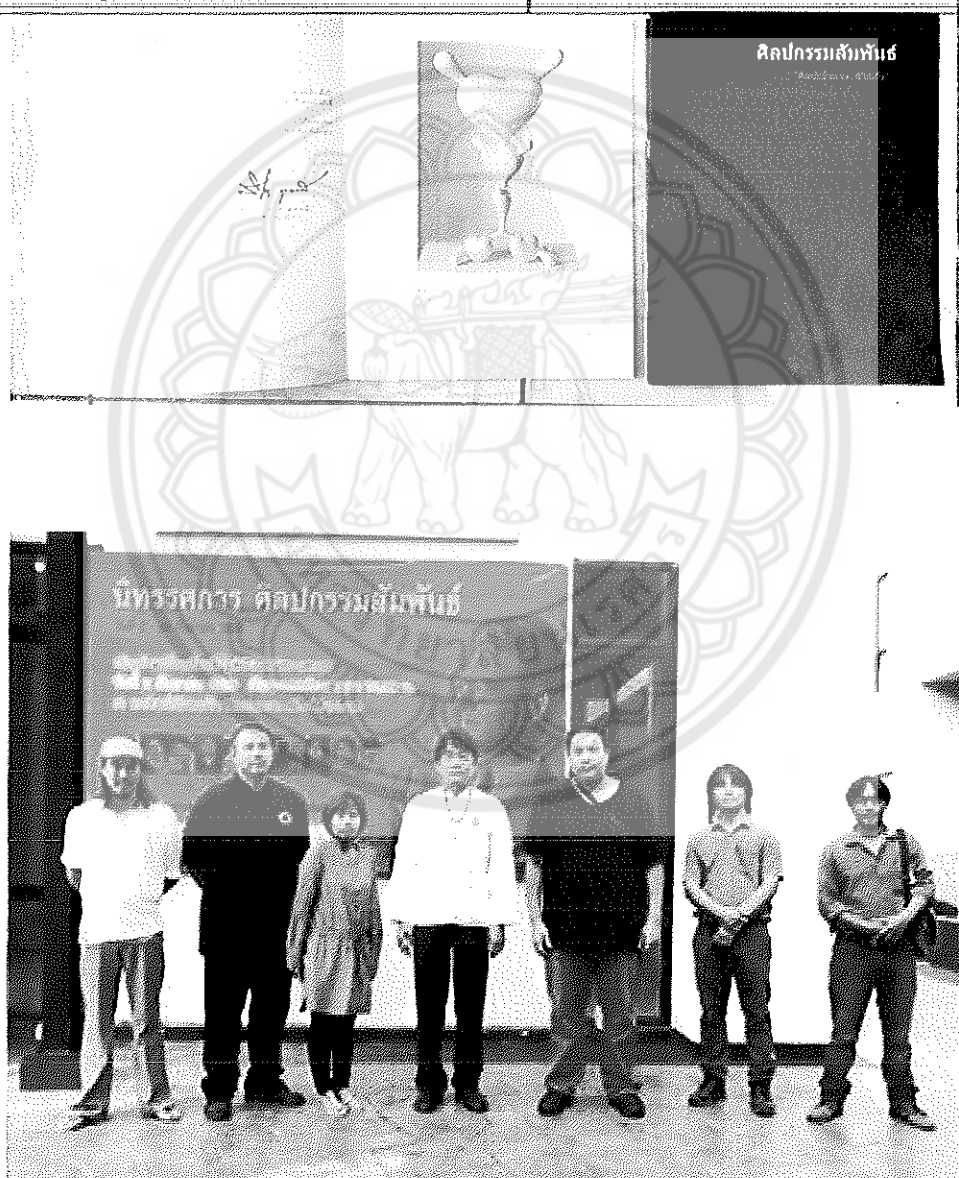
สุจิตร์นิทรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย

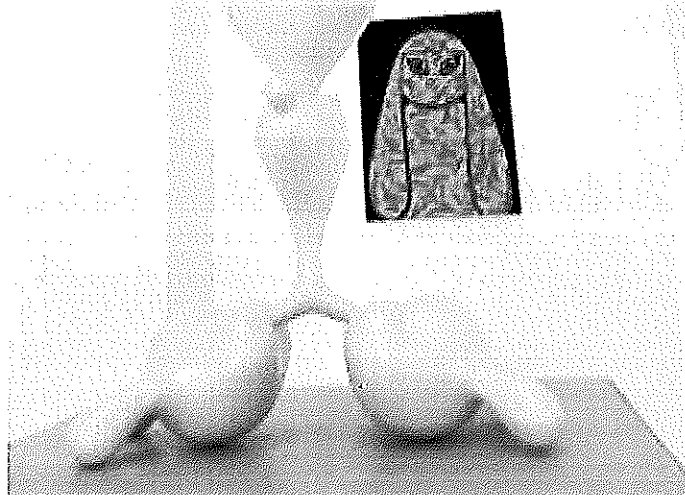
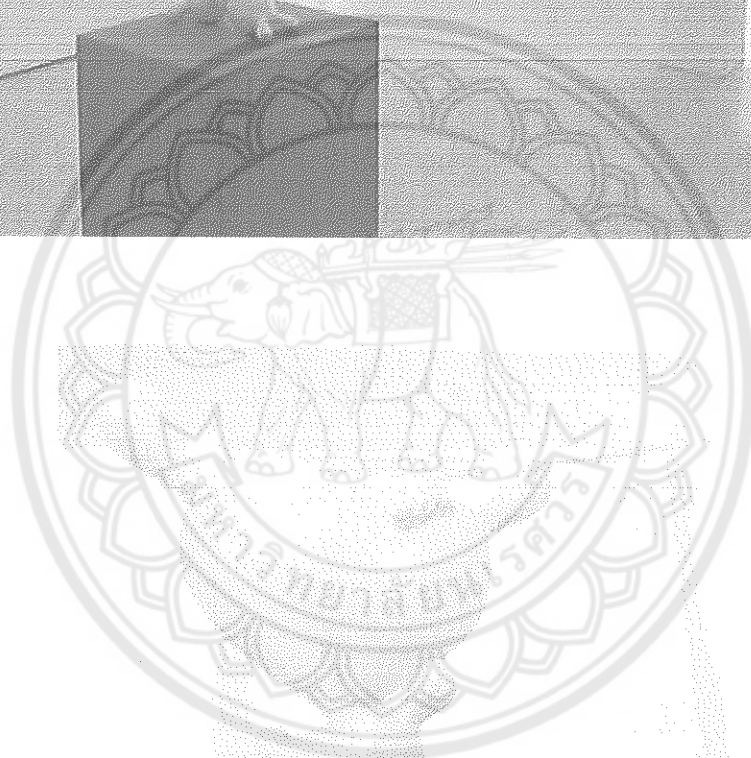
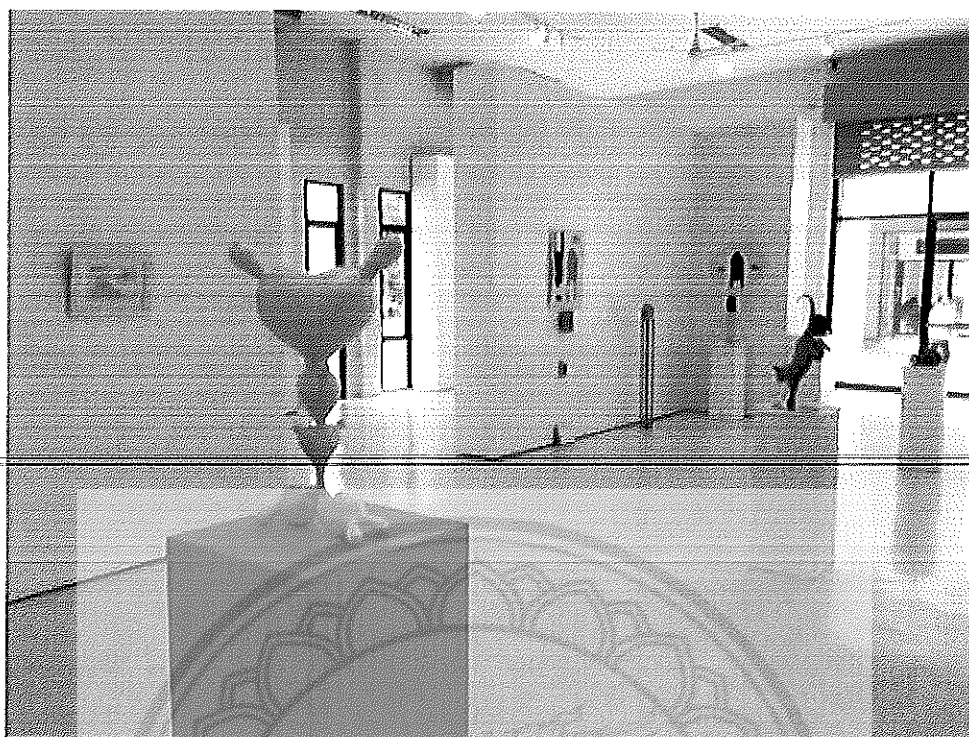
"นิทานรัก"

2 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นิทรรศการ “ศิลปกรรมสัมพันธ์”

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสอนศิลปะ 7 สถาบัน
2-24 กันยายน 2559 ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร

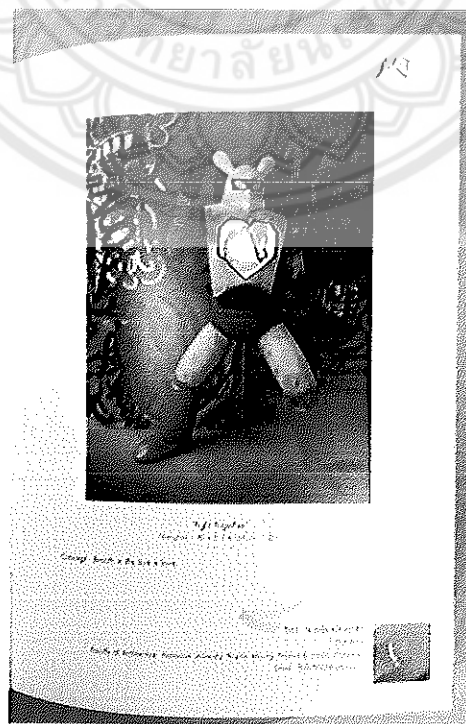
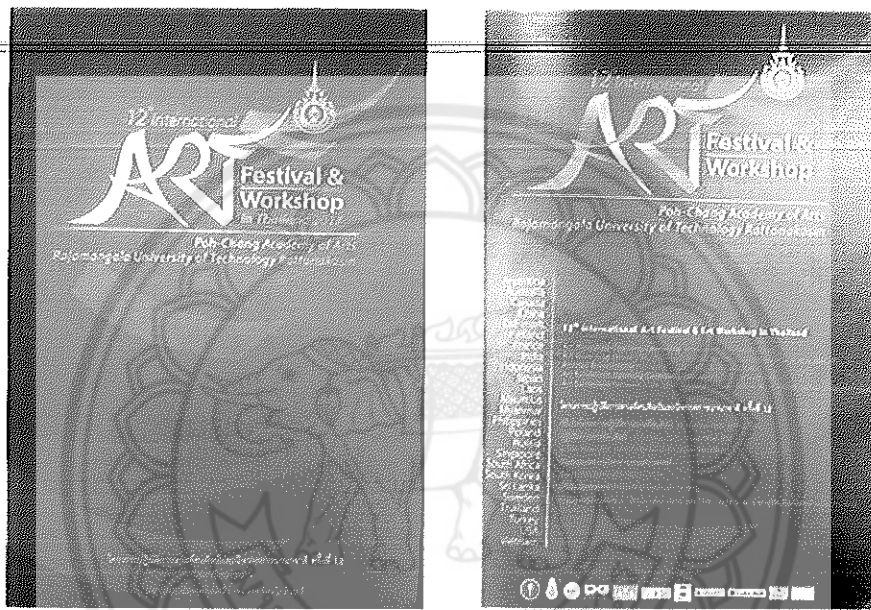

44 33

The 12 th International Visual Art Workshop and Exhibition in Thailand

ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กรุงเทพฯ ตี

พิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร

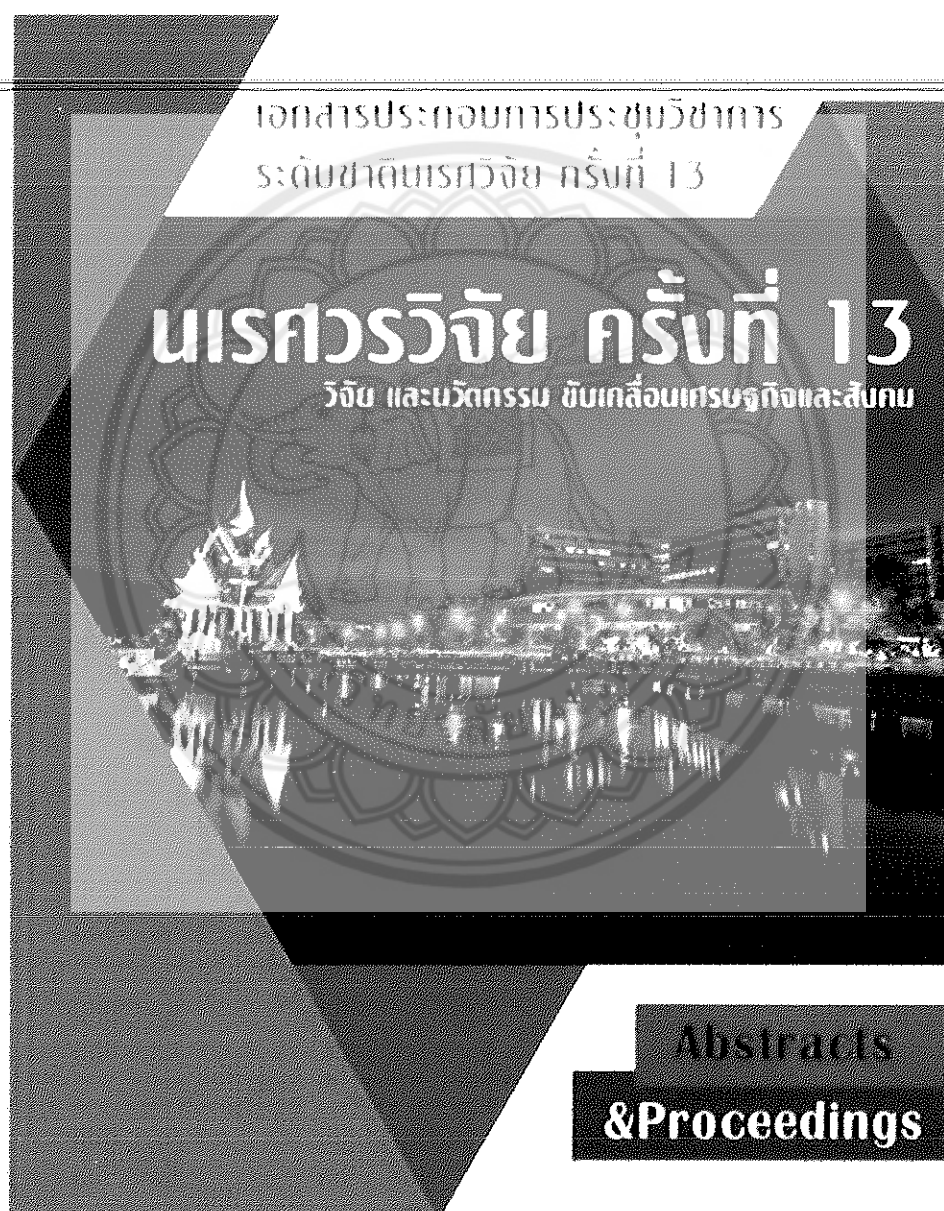

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560

จัดพิมพ์โดยนเรศวรวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวิจัยแบบสหรั้งสรรค์การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก”

ผู้ดี สมบูรณ์เอก*

Creative Contemporary Sculpture “Tale of Love”

PHI TH SOMBOONAEKI*

- * สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- * Faculty of Architecture Haresuan University Phitsanulok 65000 Thailand
- * Corresponding author, E-mail : phiits793@yahoo.com

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยเรื่อง “นิทานรัก” ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจและข้อมูลจากมุมมองเรื่องราวของความรักในชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก หัตถศิลป์ จินตนาการ แรงปรารถนา และประสบการณ์ส่วนตัว นาคิลจินตนาการร่วมกับข้อมูลและทฤษฎีทางศิลปะออกมาเป็นแนวความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการนำแนวคิดเรื่องราวของนิทานหรือเทพนิยาย ที่มีตัวละครต่าง ๆ กำเนิดดำเนินเรื่องราวไปตามคำสั่งสถานการณ์ และช่วงเวลาต่าง ๆ การได้เนื้อหาที่ได้ออกและแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์ของความรัก และความหมายที่ก่อให้เกิดจิตของความรัก ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านผลงานประติมากรรมร่วมสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์ คือ 1. สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบและเนื้อหาที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของความรัก ความปรารถนา สัมพันธภาพแห่งรัก และความหมายที่ก่อเกิดจากพลังของความรักปรารถนา ความอารมณ์ความรู้สึก หัตถศิลป์ จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ 2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย ประเภทประติมากรรม จำนวน 7 ผลงาน 3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสังคม ผู้สร้างสรรค์ได้อาศัยผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ผ่านผลงานประติมากรรมรูปแบบของศิลปะเหนือจริง ลักษณะการดู ให้ความรู้สึกหึ่งฝัน แต่ไม่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ

คำ ขอบของการแสดงออกเรื่องความรัก ด้วยกระบวนการเป็นสื่อให้เบอร์กกลาง โดยอาศัยรูปทรงและทัศนธาตุศิลปะเป็นวิธีสื่อสาร
ความ และแสดงออกในเรื่องราวและเนื้อหา อารมณ์ ความรู้สึกของผลงานโดยจะให้ผู้รับชมและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสร่วมใน
วิธี การจัดแสดงผลงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดแสดงผลงานเผยแพร่เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์และ
ศิลปะ ก่อให้เกิดการตีความถึงดีความเหมาะสม ความถี่งาม ความประทับใจ ความเอื้อเอมใจ หรือกระตุ้นจินตนาการต่อผู้ชมให้เป็น
ความ ความเจตนาของผู้สร้างสรรค์
หมาย คำสำคัญ: ประติมากรรม , นิทานรัก

Abstract

In the creation of the contemporary sculpture called "Tale of Love", the sculptor has got some inspirations and information from personal love stories, emotions, feelings, attitudes, imaginations, passions, and personal experiences to be analyzed with the data and theories of arts. This analysis is formed to be concepts and work patterns which have been presenting as the comparison of a tale or a fairy tale. These tales remain various characters driving the story through situations and periods of time under the content of expression of love and relationship, and the beauty derived from love power, in order to make it more concrete through the contemporary sculptor by having these purposes as follow:

1. To create patterns and content representing aspects of love, passion, love and relationship, beauty derived from passionate power, feelings, attitudes, imaginations, and personal experiences of the creator
2. To create 7 pieces of work of contemporary visual arts in sculpture style
3. To spread the work of creation to public
4. To promote the value of aesthetics to society through the work of sculpture as the forms of an unreal art as cartoon which gives the feeling of dreaming with some hidden feeling of love by the work of fiber-glass sculpture and casting, with having shapes and Visual Elements of Arts to be communicators for expressing stories, emotions of that work while audience are being parts of the show and the expansion of creative work. The show of creative work is considered to be the aesthetics promotion which results in having the appropriateness in making decision, the goodness, the impression, the pleasure, or the urge of imaginations towards audience according to the creator's intention.

Keywords: Sculpture, Tale of Love

บทนำ

จากเรื่องราวในชีวิตผู้สร้างสรรคที่ดำเนินผ่านไปในแต่ละวัน แต่ละเวลา และแต่ละสถานที่ ประสบ
 พบกับผู้คนที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดประสบการณ์ในชีวิต เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดี และไม่ดีขึ้นอยู่กับ
 ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งปัจจัยทางค่านิยมลักษณะนิสัยของแต่ละ
 บุคคลที่ต่างออกไป ทำให้ผู้สร้างสรรคเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเปรียบเสมือนตัวละครที่กำลังแสดง และ
 เล่นบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันและดำเนินเรื่องราวต่อไปกับตัวละครอื่นตามสภาพแวดล้อม อารมณ์ความรู้สึก
 และปัจจัยอื่น ๆ ในชีวิตที่บางทีไม่อาจคาดเดาได้ เหมือนกับเช่น ภาพยนตร์ นิทาน เทพนิยายหรือการ์ตูนต่าง ๆ

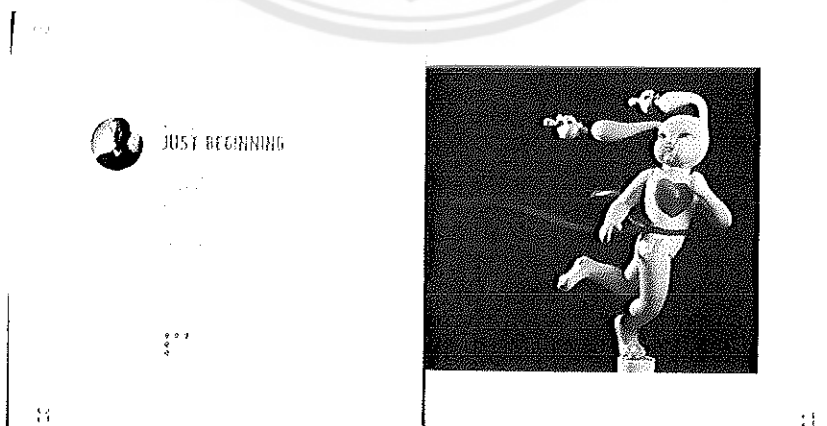
การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก”

ในการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่13

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ผลงานการสร้างสรรค์ตีพิมพ์ในสูจิบัตร

