

การเจริญเติบโตของชีวิต



ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

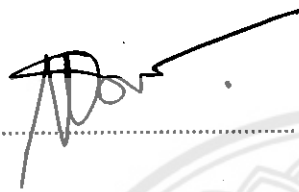
สาขาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2560

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์เรื่อง “ การเจริญเติบโต ของชีวิต ”

ของ นายอภิชาติ โทษา เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร



.....ประธาน

(อาจารย์ลักษณ์ วงศ์สวัสดิ์)



.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

อนุมัติ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง	การเจริญเติบโต ของชีวิต
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	นายอภิชาติ โภชา
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร,2559
คำสำคัญ	ความมานะพยายาม,อดทน

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ การเจริญเติบโต ของชีวิต ” นี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรคศิลปะที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพที่มีรูปแบบเป็นแนวสัญลักษณ์ ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งใน ส่วนภาคเอกสารและทางโครงสร้างศิลปะรวมถึงองค์ประกอบศิลปะงานทัศนศิลป์ และรูปถ่ายตัวอย่างรูปแบบงานศิลปะ มาวิเคราะห์และประมวลความรู้นำมาสู่ขั้นตอนการทำภาพร่างและขยายภาพผลงานขนาดจริง ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้แสดงความงามทางสุนทรียภาพผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์อันได้แก่รูปทรงเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพืช นำเสนอเรื่องราวความประทับใจการเจริญเติบโตของชีวิตในครอบครัวที่แสดงออกผ่านอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น อดทน และความผสมผสานจินตนาการที่จะสร้างงานประติมากรรม เพื่อเป็นสื่อสนับสนุนให้เห็นถึงความพยายาม ความอดทน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบมานำเสนอให้สื่อถึงความประทับใจของชีวิตในครอบครัวไปในทางที่ดีกว่าในอดีตและปรากฏคุณค่าที่ได้ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกและสร้างความปิติยินดี ความปลื้มใจให้กับผู้สร้างสรรค์และผู้ชมได้ไปพร้อมกัน

Title	growth of life
Researcher	Mr. Apichart Phoesa
Advisor Chairman	Ms.Lakkana Wongsawat
Advisor Board	Assistant Professor Sommai Ma-orn
Art Thesis	Art Thesis, Visual Arts, Naresuan University, 2016
Key words	Perseverance, patience

Abstract

The Artistic Sculpture Under the heading "Growth of Life" this purpose is to creator for creators to learn and understand the process Artistic creativity that can respond to creative ideas and feelings. By expressing values Aesthetics or aesthetics is a symbolic pattern as well as lead to the recording of the artistic creation in the systematic document in the art of the thesis, which is planned to start with the study and research in both. Documentary and artistic structures include: Body, art, work, visual and sample photos of art forms, to analyze and process knowledge leading to the process of sketching and enlarging the image of the actual scale.

Seeds offer impressive stories. Growth of family life Expressed through emotion, enthusiasm that expresses commitment, patience and imaginative mix to create a sculpture. For media support to see endeavor is near. The creators have picked up. Present to convey the impression of life in the family goes the better way in the past. And the appearance

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินพันธุฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือและคำแนะนำในการปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยมจากบุคคลผู้เปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ต่อผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อผาดแผง โฟซา และคุณแม่บุญชู โฟซา บิดามารดาของผู้สร้างสรรค์ และ ขอกราบขอบพระคุณผู้อุปการะ ร้านชาการ์ฟิว ที่เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องการทดลองค่าใช้จ่ายทั่วไปและอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เปรียบเป็นแรงผลักดันสำคัญในการศึกษา คอยสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งให้คำปรึกษาและดูแลงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำศิลปนิพนธ์ได้อย่างราบรื่นและยังเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเสมอมา

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ อาจารย์ลักณา วงศ์สวัสดิ์ประธานที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นทั้งที่ปรึกษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำ อันเป็นความรู้และเข้มงวดในกระบวนการเพื่อให้ผลงานของผู้สร้างสรรค์ออกมาสมบูรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานตลอดระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธ์ฉบับนี้..และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการศิลปนิพนธ์.ประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน กรรมการที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์.ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่..จนทำให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง.มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชญาทิศ ชิงช่วง ที่ปรึกษาชั้นเรียนสาขาทัศนศิลป์ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และเอาใจใส่ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูง และ

อ.ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์ คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานและเอื้อเฟื้อแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุด ให้ผู้สร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูลทางด้านเนื้อหา สำหรับการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

และขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ที่คอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ แบ่งปันสิ่งของต่างๆ และแวะเวียนมาหาที่ทำงานและคำแนะนำในการทำงานคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สร้างสรรค์ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์นี้จะประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมและเข้าใจในเรื่องของความคิดที่อยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
ABSTRAC	ข
ประกาศคุณูปการ.....	ค
สารบัญ.....	ง-จ
สารบัญภาพ	ฉ-ณ
สารบัญตาราง.....	ณ
บทที่1	
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	2
คำสำคัญหรือคำจำกัดความ.....	2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	2
วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	2
แผนดำเนินงาน.....	6
งบประมาณค่าใช้จ่าย.....	7
การนำเสนอและเผยแพร่.....	7
บทที่2	
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	8
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ.....	8
อิทธิพลที่ได้รับจากวิถีชีวิตของครอบครัว.....	9-10
อิทธิพลที่ได้รับจากการทำเครื่องปั้นดินเผา บ้านมอญ.....	10-12
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ.....	12-13
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	13-15
สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	15

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทที่ 3	
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	16
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล	16-23
กำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์.....	24-25
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	26-29
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	30
กระบวนการทำงานแบบร่าง.....	30-38
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	38-41
ผลงานศิลปนิพนธ์.....	42-51
บทที่ 4	
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	52
การวิเคราะห์องค์ประกอบ.....	52
รูปทรง.....	51-56
เส้น.....	57-60
น้ำหนัก.....	61
สี.....	62
ที่ว่าง.....	63-65
พื้นผิว.....	66
ทิศทาง.....	67-68
บทที่ 5	
บทสรุปข้อเสนอแนะ.....	69-70
บรรณานุกรม.....	71
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	7

สารบัญภาพ

บทที่	หน้า
บทที่ 1	
ภาพประกอบที่ 1 ไม้ป็น.....	3
ภาพประกอบที่ 2 วงเวียน/เขาควาง.....	3
ภาพประกอบที่ 3 แท่นปั้นขนาดเล็กและใหญ่.....	4
ภาพประกอบที่ 4 ดินด่านเกวียน.....	4
ภาพประกอบที่ 5 เชื้อกลบที่เผาแล้ว.....	4
ภาพประกอบที่ 6 ทรายละเอียด.....	5
ภาพประกอบที่ 7 แก้วและเตาเผา.....	5
บทที่ 2	
ภาพประกอบที่ 8 กระท่อมปลายนา.....	9
ภาพประกอบที่ 9 ชาวนา.....	10
ภาพประกอบที่ 10 การขึ้นรูปชิ้นงาน.....	11
ภาพประกอบที่ 11 เตาเผาพื้น.....	11
ภาพประกอบที่ 12 เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ.....	12
ภาพประกอบที่ 13 ชื่อผลงาน "Powercaro" ศิลปิน : Gerhard Lutz.....	13
ภาพประกอบที่ 14 ชื่อผลงาน "Also" ศิลปิน : Gerhard Lutz.....	14
ภาพประกอบที่ 15 ผลงานของ ศิลปิน : Gerhard Lutz.....	14
ภาพประกอบที่ 16 รูปภาพผลงานของอาจารย์ สมลักษณ์ ปันติบุญ.....	15

สารบัญภาพ

บทที่	หน้า
บทที่ 3	
ภาพประกอบที่ 17 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	16
ภาพประกอบที่ 18 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	20
ภาพประกอบที่ 19 ชาวนาไถ่นา.....	24
ภาพประกอบที่ 20 รูปชาวนาปลูกข้าว.....	24
ภาพประกอบที่ 21 ชาวนาเกี่ยวข้าว.....	25
ภาพประกอบที่ 22 ดินเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลัก.....	25
ภาพประกอบที่ 23 เครื่องมือการปั้นเครื่องปั้นดินเผา.....	25
ภาพประกอบที่ 24 รูปผลงานก่อนศิลปินิพนธ์ ชุดที่ 1	26
ภาพประกอบที่ 25 รูปผลงานก่อนศิลปินิพนธ์ ชุดที่ 2	27
ภาพประกอบที่ 26 รูปผลงานก่อนศิลปินิพนธ์ ชุดที่ 3	28
ภาพประกอบที่ 27 รูปผลงานก่อนศิลปินิพนธ์ ชุดที่ 4.....	29
ภาพประกอบที่ 28 ภาพแบบร่าง 2 มิติ.....	30
ภาพประกอบที่ 29 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	31
ภาพประกอบที่ 30 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	31
ภาพประกอบที่ 31 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	32
ภาพประกอบที่ 32 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2.....	32
ภาพประกอบที่ 33 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1.....	33
ภาพประกอบที่ 34 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 3 ชั้นที่ 2.....	33
ภาพประกอบที่ 35 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 4 ชั้นที่ 1.....	33
ภาพประกอบที่ 36 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	34

สารบัญภาพ

บทที่	หน้า
บทที่ 3	
ภาพประกอบที่ 37 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินพันธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	34
ภาพประกอบที่ 38 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	35
ภาพประกอบที่ 39 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2.....	35
ภาพประกอบที่ 40 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3.....	36
ภาพประกอบที่ 41 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินพันธ์ ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1 , 2.....	36
ภาพประกอบที่ 42 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปินพันธ์ ชั้นที่ 4.....	37
ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการนวดดิน.....	38
ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการขึ้นรูป ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	39
ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1 , 2 , 3.....	40
ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนการเผา.....	41
ภาพประกอบที่ 47 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	42
ภาพประกอบที่ 48 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2.....	43
ภาพประกอบที่ 49 รายละเอียดผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1.....	44
ภาพประกอบที่ 50 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3.....	45
ภาพประกอบที่ 51 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1.....	46
ภาพประกอบที่ 52 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2.....	47
ภาพประกอบที่ 53 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3.....	48
ภาพประกอบที่ 54 รายละเอียดการตกแต่งชิ้นงานผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 2.....	49
ภาพประกอบที่ 55 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 3.....	50
ภาพประกอบที่ 56 รายละเอียด ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 3.....	51
ภาพประกอบที่ 57 ผลงานศิลปินพันธ์ ชุดที่ 4.....	52

สารบัญภาพ

บทที่	หน้า
บทที่ 4	
ภาพประกอบที่ 58 หลักวิเคราะห์รูปทรง ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1 , 2.....	53
ภาพประกอบที่ 59 หลักวิเคราะห์รูปทรงชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3.....	54
ภาพประกอบที่ 60 หลักวิเคราะห์รูปทรง ชุดที่ 3.....	55
ภาพประกอบที่ 61 หลักวิเคราะห์รูปทรง ชุดที่ 4.....	56
ภาพประกอบที่ 62 หลักวิเคราะห์เส้นโครงสร้าง ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1 , 2.....	57
ภาพประกอบที่ 63 หลักวิเคราะห์เส้นโครงสร้าง ชุดที่ 3.....	58
ภาพประกอบที่ 64 หลักวิเคราะห์เส้นรูปทรง ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1 , 2.....	59
ภาพประกอบที่ 65 หลักวิเคราะห์เส้นรูปทรง ชุดที่ 3.....	60
ภาพประกอบที่ 66 หลักวิเคราะห์น้ำหนัก ชุดที่ 3.....	61
ภาพประกอบที่ 67 หลักวิเคราะห์สี ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3.....	62
ภาพประกอบที่ 68 พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง ชุดที่ 3.....	63
ภาพประกอบที่ 69 พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3.....	64
ภาพประกอบที่ 70 พื้นที่ว่างอากาศในรูปทรง ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3.....	65
ภาพประกอบที่ 71 พื้นผิว (Texture) ชุดที่ 2.....	66
ภาพประกอบที่ 72 หลักวิเคราะห์ทิศทาง ชุดที่ 4.....	67
ภาพประกอบที่ 73 หลักวิเคราะห์ทิศทาง ชุดที่ 3.....	68

สารบัญตาราง

บทที่ 1	
ตารางแผนการดำเนินงาน.....	6

บทที่ 1

บทนำ

เรื่อง การเจริญเติบโตของชีวิต (The Growth of life)

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

เรื่องราวในอดีตที่ครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ยังอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญหลายๆด้าน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เพราะฐานะของครอบครัวผู้สร้างสรรค์นั้นค่อนข้างยากจน จนกระทั่งบิดาของผู้สร้างสรรค์ได้มองเห็นถึงปัญหาในครอบครัวเพราะความพัฒนาของสังคมในเมืองเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ บิดาผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเลยคิดที่จะพัฒนาความเป็นอยู่หรือฐานะในครอบครัวให้เจริญเติบโตขึ้น ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเลยทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะพาครอบครัวย้ายบ้านไปอยู่ในตัวเมืองที่มีความเจริญและความสะดวกสบาย

ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาเรื่องของความขยัน ความเพียรพยายาม ความอดทน ในการทำงาน ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อที่จะสร้างฐานะในครอบครัวให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นตัวหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมาเป็นหัวข้อเรื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมีระเบียบของสิ่งมีชีวิตเป็นที่น่าสนใจและมีเรื่องของทัศนธาตุที่สามารถหยิบยกเอามาใช้ในการสร้างผลงานศิลปะได้ หลากหลายเพื่อถ่ายทอดถึงความซับซ้อน และความเพียรพยายามผ่านงานศิลปะ

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

2.1. เพื่อศึกษาค้นคว้าในกระบวนการขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์และนำไปสู่การบันทึกข้อมูลผลงานของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

2.2. ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจในการเจริญเติบโตของชีวิตในครอบครัวที่ได้สัมผัสและรับแรงบันดาลใจมาเป็นต้นทางของการแสดงออกในงาน 3 มิติ ที่เน้นแสดงเรื่องของโครงสร้างทัศนธาตุและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยเพียรพยายามในรูปทรงที่สมบูรณ์

2.3. เพื่อถ่ายทอดมุมมองความคิดของการอดทนการสู้ชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ เพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความอดทนความเพียรพยายามลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบัน

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบในการรวมกันให้เกิดเอกภาพในงานศิลปะและเพื่อความชัดเจนในการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้

3.1. เป็นผลงานทัศนศิลป์ : (ประติมากรรม) 3 มิติ โดยรูปแบบ นามธรรม (Abstract)

3.2. เป็นผลงานทัศนศิลป์ : (ประติมากรรม) ที่มีแนวคิดเนื้อหาและแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจ เรื่องการเจริญเติบโตในครอบครัว เพื่อแสดงความงามผ่านผลงานประติมากรรม

3.3. เป็นผลงานทัศนศิลป์ : (ประติมากรรม) ที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้กลวิธีสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา (Ceramic)

4. คำสำคัญหรือคำจำกัดความ

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต(Development) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดเป็นเนื้อเยื่อที่มีความซับซ้อนและสมบูรณ์ทั้งในด้านโครงสร้างและการทำงานของโครงสร้างนั้น ที่มา: <http://www.ipecp.ac.th/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

ประติมากรรม (Sculpture) เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่นลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือขนานนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคมวัฒนธรรมรวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชิ้นงานประติมากรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ที่มา: <https://homegame9.wordpress.com> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

ศิลปะนามธรรม (Abstract) หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ถ่ายทอดเป็นรูปภาพจะมีลักษณะเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ผู้สร้างสรรค์อาจละทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้นอาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

เซรามิกส์ (Ceramic) มีความหมายว่า สิ่งที่ถูกเผาในอดีตวัสดุเซรามิกส์ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือเซรามิกส์ดั้งเดิมทำมาจากวัสดุหลักคือดินเหนียว โดยในช่วงแรกเรียกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ว่า ไชน่าแวร์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนจีนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการผลิตเครื่องปั้นดินเผารุ่นแรกๆ ที่มา: www.thaiceramicsociety.com/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

5. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5.1. ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุด นิมสมอ (2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558), องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557, (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)

หนังสือ เซรามิกส์ สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ , กรุงเทพมหานคร 10700 ,ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550 , (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)

6. วิธีการดำเนินการวิจัยแบบสร้างสรรค์

- 6.1. กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
- 6.2. ดำเนินข้อมูลและสภาพต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและจากหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ
- 6.3. จัดทำเขียนภาพร่าง (sketch) ผลงาน เพื่อศึกษาและค้นหารูปร่างรูปทรงและพัฒนาองค์ประกอบของศิลปะที่เหมาะสม
- 6.4. ทดลองกระบวนการกลวิธี (Technique) ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อหาอัตลักษณ์ รูปแบบ

เฉพาะให้แก่ตนเอง

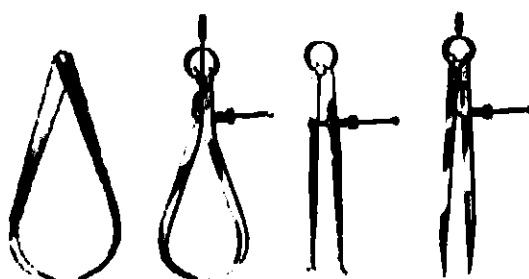
- 6.5. นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองทำขึ้นไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำวิพากษ์วิจารณ์
- 6.6. นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่าง (sketch) ผลงานให้สมบูรณ์
- 6.7. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินค่านเกวียน ไม้ปั้นและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์
- 6.8. ขยาย (sketch) ผลงาน ลงบนงานขนาดที่กำหนด และที่ทำแบบร่างเอาไว้
- 6.9. นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้คณะอาจารย์ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์และนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 6.10. ดำเนินบันทึกกระบวนการขั้นตอน กลวิธี ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพผลงานศิลปะต่อไป

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์



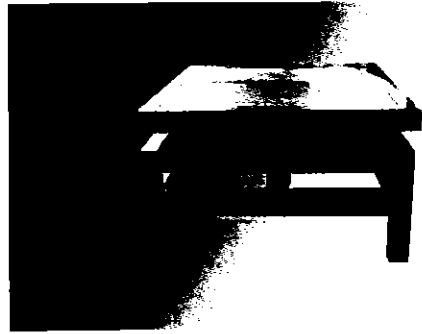
ภาพประกอบที่ 1 ไม้ปั้น อุปกรณ์ในการขึ้นโครงสร้างและปั้นดิน

ที่มา: <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)



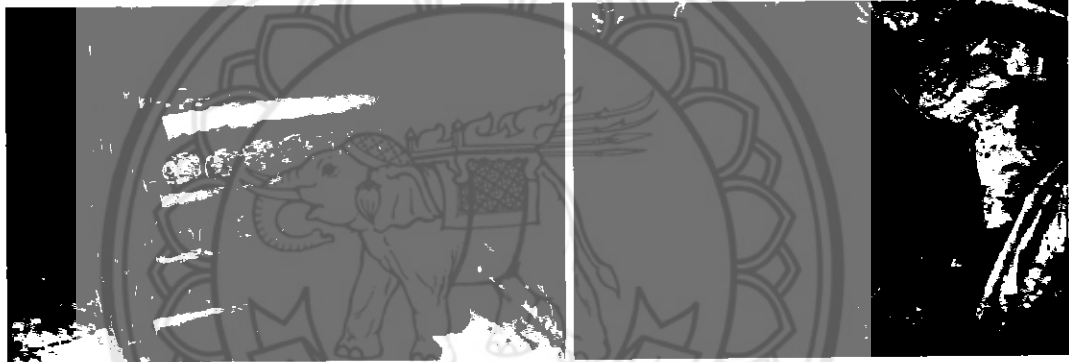
ภาพประกอบที่ 2 วงเวียน/เขาควย อุปกรณ์ในการวัดสัดส่วนโครงสร้าง

ที่มา: <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)



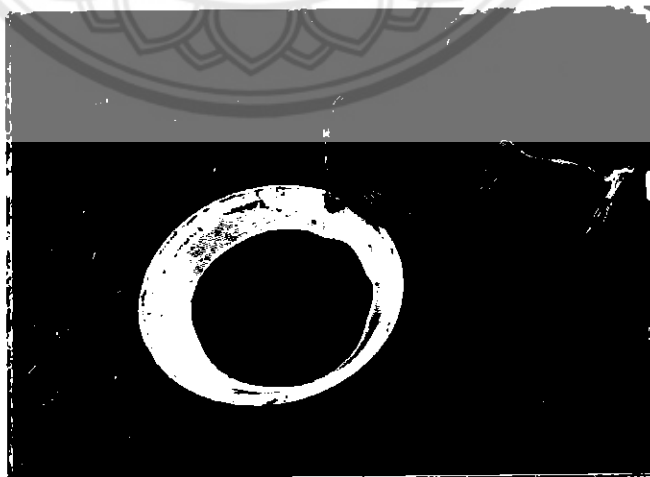
ภาพประกอบที่ 3 แท่นปั้นขนาดเล็กและใหญ่

ที่มา: <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 4 ดินโคราช (ดินด่านเกวียน)

ที่มา: <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 5 เชื้อกลบที่เผาแล้ว

เป็นวัสดุที่ช่วยในการหดตัวของดินมากขึ้นเพื่อลดอาการแตกร้าวของชิ้นงาน

ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)



ภาพประกอบที่ 6 ทรายละเอียด เป็นวัสดุที่เป็นโครงสร้างของดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อดิน
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)



ภาพประกอบที่ 7 แก๊สLPG และเตาเผา

ที่มา: <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560)

9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

13.1 ดินโคราช (ดินด่านเกวียน) 100 กิโลกรัม	7,000	บาท
13.2 แก๊ส LPG	5,650	บาท
13.3 อุปกรณ์เครื่องมือปั้น	1,500	บาท
13.8 อุปกรณ์อื่นๆ	500	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	14,650	บาท

10. การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

- 10.1 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 10.2 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 10.3 จัดพิมพ์เอกสารสูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ โดยมีภาพผลงานศิลปนิพนธ์บทคัดย่อ และเนื้อหาแนวความคิดของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ไปยังห้องสมุดสถาบันการศึกษาศิลปะต่างๆ



บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพโดยชอบ)

การเลี้ยงชีพ จัดเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งทั้งในหมู่มนุษย์และหมู่เดรัจฉานเพราะปราศจากการหาเลี้ยงชีพเสียแล้วชีวิตย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ ถ้าการเลี้ยงชีพนั้นผิดเคืองชีวิตย่อมเป็นไปลำบากเหมือนกายเรือในโคลนตม

ในจำพวกเดรัจฉานไม่มีการเลือกทางเลี้ยงชีพเพราะธรรมชาติแต่งมาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น พ่อแม่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เช่น สุนัข สุกร แพะ แกะ วัว ควาย ช้าง ม้า นก หนู เป็นอาทิ เมื่อพันปีก่อนเป็นอย่างไรวัดนี้ก็อย่างนั้น มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางก้าวหน้ากว่าบรรพบุรุษสัตว์ของมันเพราะปัญญาของมันมีน้อยเกินไป

ส่วนในหมู่มนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาเรื่อยๆ ผิดกับบรรพชนเป็นอันมากแล้วมนุษย์ได้เลือกทางเลี้ยงชีพต่างๆกัน เช่น พี่น้องท้องเดียวกัน บางคนเป็นครู บางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้า บางคนเป็นทหารตำรวจ ฯลฯ และมนุษย์ก็ยังเจริญก้าวหน้าจนมาถึงปัจจุบัน (ที่มา : พุทธปรัชญาเถรวาท.2525, หน้า 262)

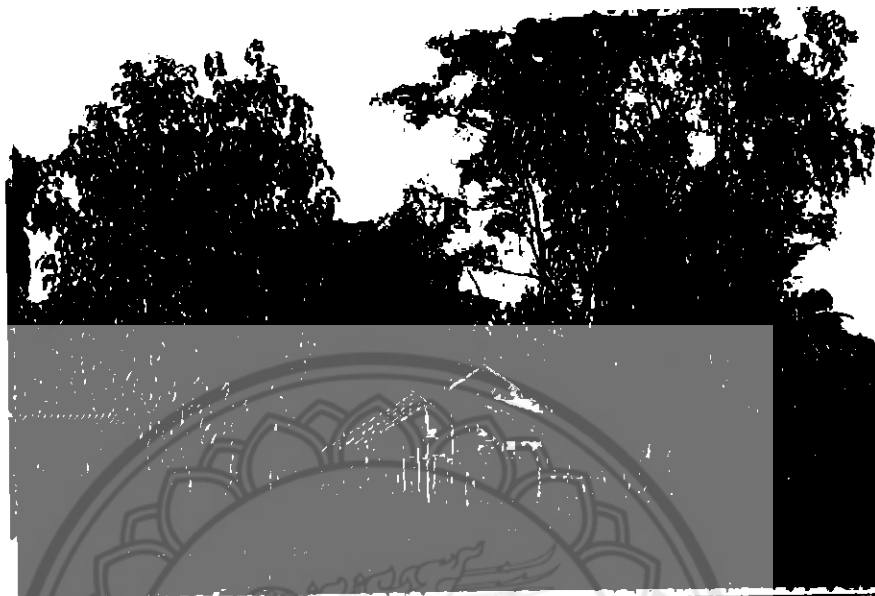
แรงบันดาลใจ

ครอบครัว เป็นสถาบันสังคมที่สำคัญที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเป็นสถาบันที่มีความคงทนที่สุดและยังไม่เคยปรากฏว่าสังคมมนุษย์ใดไม่มีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู่ เพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ในสถาบันนี้ เนื่องจากเป็นสังคมกลุ่มแรกที่เรจะต้องเผชิญตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตในครอบครัวครอบครัวจะให้ตำแหน่งชื่อและสกุล ซึ่งเป็นเครื่องบอกสถานภาพและบทบาทในสังคมที่เรามีส่วนร่วมด้วย ตลอดจนกำหนดสิทธิและหน้าที่ที่สมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม (ที่มา : www.smnc.ac.th/group/research/images/stories/home.pdf)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือวัตถุ ทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ “ การเจริญเติบโต ของชีวิต ” โดยผลงานแต่ละชิ้นจะมีความเพียร ความพยายามและความอดทนในการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความรู้สึกผ่านผลงานประติมากรรมและมีทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้นที่มีความหมายรูปร่างรูปทรงและจังหวะมาถ่ายทอดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์

อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์

1. อิทธิพลจากวิถีชีวิตของครอบครัว



ภาพประกอบที่ 8 กระท่อมปลายนา

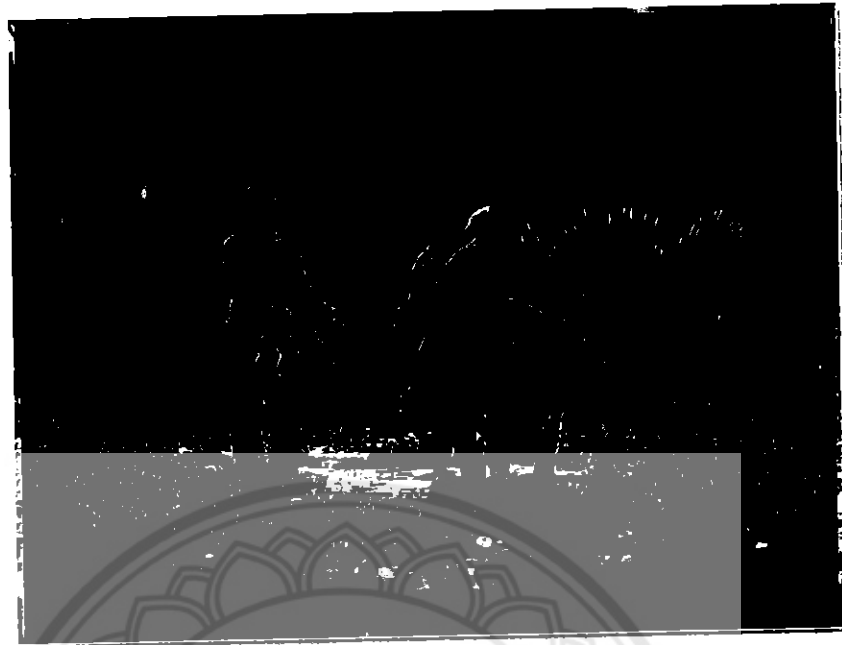
ที่มา: www.masasom.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

ในอดีตที่กระผมนั้นอยู่ในวัยเด็ก อายุประมาณ 7-8 ขวบ กระผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์ พ่อแม่พี่น้องกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าทุกวัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่มีปัญหาด้านการเงิน ครอบครัวกระผมอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ความสะดวกสบายไม่มีกระทั่งไฟฟ้าและน้ำประปา กระผมจำได้ว่ากระผมทำการบ้านโดยใช้แสงสว่างจะตะเกียงและผมก็มีความฝันที่อยากจะทำโทรศัพท์มือถือเพราะตอนไปโรงเรียน เพื่อนๆ รุ่นเดียวกันเขาพูดคุยอย่างสนุกสนานว่าการ์ตูนอุตสาหกรรม กระผมไม่รู้จัก เพราะที่บ้านไม่มีโทรศัพท์มือถือแค่วิทยุ แต่ความคิดในช่วงวัยนั้นกระผมไม่เคยคิดเลยว่าตนเองมีความลำบากแต่อยากมีเพื่อนเล่นด้วยเท่านั้น

พอวันเวลาผ่านไป ผมก็มีความสงสัยว่าทำไมพ่อกับบ้านมีดทุกๆวัน ไม่ค่อยได้กินข้าวกับพ่อเลย แม่ให้คำตอบว่า “ พ่อไปทำงานลูก เดียวพ่อก็กับ ” พ่อทำงานหนักจากเดิมทุกวัน เพราะพ่อกับแม่มีความคิดที่จะพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นจากเดิม ทำงานหาเงินมาสร้างบ้านที่มีความสะดวกสบายอาชีพหลักของครอบครัวผมคือเกษตรกรอาชีพรองที่พ่อหาเพิ่ม คือ

- รับจ้างทั่วไป คือ หวานข้าว, ฉีดยาข้าว, หวานปุ๋ย, และอื่นๆ
- รับส่งเปิด คือ การขนส่ง เปิดประมาณ 800-900 ตัว/ครั้ง จากที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่ง
- ลากข้าว คือ การนำรถไปขนส่งข้าวเปลือกที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว นำไปขายที่โรงสี
- ช่างไม้ คือ การทำโต๊ะ, เตียง, ตู้เสื้อผ้า, ตู้กับข้าว

จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2547 พ่อและแม่ได้สะสมเงินได้จำนวนมากพอที่จะย้ายไปปลูกบ้านในชุมชนตำบล หัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ หลักจากนั้นครอบครัวของผมมีการเจริญเติบโตทางด้านวัตถุขึ้นเลย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม พาหนะและอื่นๆ



ภาพประกอบที่ 9 ชาวนา

ที่มา: www.masasom.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

ผู้สร้างสรรค์มีความภาคภูมิใจในครอบครัวที่จะสร้างชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น ด้วยความขยันอดทน ความเพียรพยายาม ผู้สร้างสรรค์จึงนำแรงบันดาลใจมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างเป็นผลงานประติมากรรมให้มีความเพียรพยายาม โดยการต่อที่ละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นฟอร์มที่สมบูรณ์

2. อิทธิพลจากการทำเครื่องปั้นดินเผา

เป็นภูมิปัญญาที่มีมรดกตกทอดมากกว่า 200 ปี เป็นชุมชนชาวมอญที่ได้อพยพมาจากอำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาอยู่อาศัยที่จังหวัดนครสวรรค์ ทรัพยากรดินที่ชุมชนบ้านมอญได้มาตั้งถิ่นฐานมีจำนวนมากที่จะประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาได้ จึงได้สืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผาจนเป็นภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาได้ จึงได้สืบทอดจนเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดเป็นศูนย์สาธิตด้านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของชุมชนด้านภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเยาวชนรุ่นหลังและผู้มาเยี่ยมชม

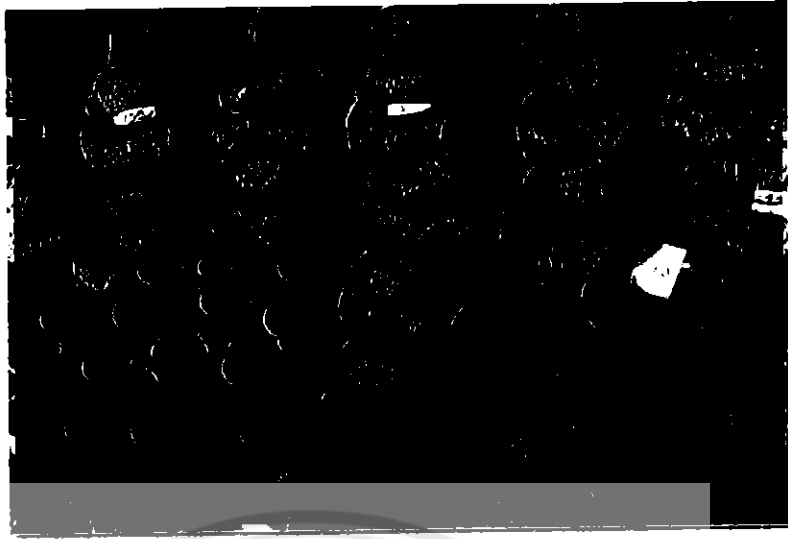


ภาพประกอบที่ 10 การขึ้นรูปชิ้นงาน
ที่มา: TAT Contact Center (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

เตาจะก่อตัวเป็นรูปทรงกลม ข้างบนมีลักษณะโค้งเหมือนโดมมีช่องสำหรับใส่ไฟ การเรียงภาชนะในเตาเผาต้องเรียงสลับแบบฟันปลา เพื่อให้ภาชนะโดนไฟอย่างทั่วถึงและเป็นการประหยัดเนื้อที่การเผาวันแรกต้องเริ่มจากการใส่เชื้อเพลิงที่ละน้อยๆเพื่อให้ภาชนะค่อยๆปรับตัว ถ้าใส่ไฟแรงเกินไปภาชนะปรับตัวไม่ทันอาจแตกได้ใช้เวลาเผา 3 วัน จึงนำภาชนะออกจากเตาเผา



ภาพประกอบที่ 11 เตาเผาพื้น
ที่มา: TAT Contact Center (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 12 เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
ที่มา: TAT Contact Center (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวคิดตลอดจนใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์(imagination) เพื่อสะท้อนรูปแบบการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพล กลวิธีและเทคนิคของวิถีชีวิตบ้านมอญ ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงแถบบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์

3.อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ

ศิลปะสมัยใหม่ เป็นคำที่ใช้เรียกการสร้างงานศิลปะตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงประมาณ คริสต์ทศวรรษ 1970 (สำหรับการสร้างงานศิลปะเมื่อไม่นานมานี้ มักจะเรียกว่า ศิลปะร่วมสมัยหรือ ศิลปะหลังสมัยใหม่) โดยการเป็นงานที่มีลักษณะเป็นสากลและเป็นแบบอย่างของแต่ละบุคคลมากกว่าที่จะเป็นแบบอย่าง ศิลปะแห่งแคว้น ซึ่งเป็นแบบที่มีความแตกต่างกันจนยากที่จะกล่าวอย่างผิวเผินได้ วัสดุและเทคนิคใหม่ๆ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งผลผลิตของเครื่องจักรกลได้สะท้อนไปสู่งานศิลปะทำให้รูปแบบ ของศิลปะมีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น

เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ลัทธิศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ หลักการของเซอร์เรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออกจินตนาการคือจิตไร้สำนึกและจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝันที่มีขอบการ ต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่นเป็นเพียงปรากฏการ ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะ ให้สมบูรณ์ได้และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการ นำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่อยู่เข้ากันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งที่ เดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับ ความคิดเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

3.1 ศิลปินที่ให้แนวคิดปรัชญาด้านศิลปะ

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci , พ.ศ. 2435-2505) ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า
 “ ศิลปะ หมายถึง งานอันเป็นความผูกเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและด้วยความคิด ”

(ชอุต นิมเสมอ,2534) ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก สติปัญญา ความคิด และความงาม

3.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

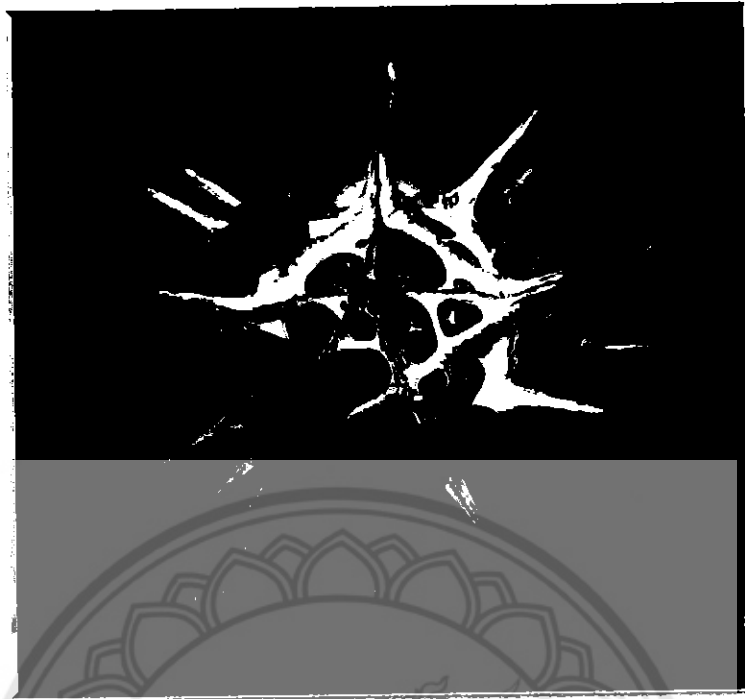
อิทธิพลที่รับจากศิลปินต่างชาติ Gerhard Lutz

ศิลปินชาวเยอรมัน เกิดเมื่อ 1942 เมืองมิวนิก เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมัน ผลงานแสดงถึงรูปร่างของวัตถุที่มาจากธรรมชาติ เช่น กระดูก เห็ด ผลไม้ ทางทะเลและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก



ภาพประกอบที่ 13 ชื่อผลงาน "Powercaro "

ศิลปิน : Gerhard Lutz เทคนิค :เครื่องปั้นดินเผาเผาที่อุณหภูมิ 1230 °C
 ที่มา: <http://www.lutz-tonkunst.de/keramik/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 14 ชื่อผลงาน "Also "

ศิลปิน : Gerhard Lutz เทคนิค :เครื่องปั้นดินเผา (ทำจากเนื้อดินสโตนแวร์) เเผาที่อุณหภูมิ 1230 °C
ที่มา: <http://www.lutz-tonkunst.de/keramik/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 15

ศิลปิน : Gerhard Lutz เทคนิค :เครื่องปั้นดินเผา เเผาที่อุณหภูมิ 1230 °C
ที่มา:<http://www.lutz-tonkunst.de/keramik/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560)

อิทธิพลที่รับจากศิลปิน

อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ

อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ใช้ชีวิตบนดอยดินแดง จังหวัดเชียงราย สร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา มาร่วมสองทศวรรษ อ.สมลักษณ์ เปรียบเทียบงานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาว่า “ คล้ายกับการปรุงอาหาร ” เหตุ เพราะผู้ทำงานจะต้องเข้าใจในส่วนผสมทั้งหมดก่อนจะเริ่มลงมือทำ



ภาพประกอบที่ 16 รูปภาพผลงานของอาจารย์ สมลักษณ์ ปันติบุญ
ที่มา: <http://oknation.nationtv.tv> (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560)

สรุป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ได้แก่ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ตลอดจนอิทธิพลด้านเทคนิคของผู้สร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความอดทน ความพยายาม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดแนวความคิดและการกำหนดรูปแบบของผลงาน

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดการเจริญเติบโตของชีวิต จุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวการเจริญเติบโตของครอบครัวผู้สร้างสรรค์จากประสบการณ์และการศึกษาหาข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้กระบวนการปั้นดินเซรามิกส์ เผาด้วยอุณหภูมิ 800 - 1250 องศา ในการถ่ายทอดความอดทน ความขยันหมั่นเพียรและอารมณ์ความรู้สึกผ่านมุมมองการสื่ออารมณ์ตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เป็นกระบวนการด้านวิชาการประกอบกับการใช้ฝึกทักษะฝีมือและประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการบันทึกข้อมูลการค้นคว้าและผลสำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังพอเป็นแนวทางความรู้สำหรับนำไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ



ภาพประกอบที่ 17 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : องค์ประกอบของศิลปะ, ชุด นิยมเสมอ(2530:26) (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือความงาม ก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือองค์ประกอบแรกคือ รูปทรง(Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและอีกส่วนเรียกว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

ส่วนประกอบทางด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ หมายถึง ธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในงานศิลปะได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอย่างมาสร้างสรรค์ซึ่งให้ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุสามารถสร้างอารมณ์ต่างๆ ให้กับคนที่ดูจึงเป็นความรู้พื้นฐาน นับตั้งแต่จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง แสง เงา มักมีปรากฏอยู่ในความงามอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งสิ้น

จุด (Point)

หมายถึง สิ่งที่ปรากฏบนพื้นขนาดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างความยาวความสูงความหนา หรือ ความเล็กจุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเป็นศูนย์จุดสามารถแสดงตำแหน่งได้ เมื่อมีบริเวณว่างรองรับจุดถือเป็นทัศนธาตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์จุดเป็นต้น กำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้นและรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวค่าความอ่อนแก่แสงเงา เราสามารถพบเห็นจุดได้โดยทั่วไปในธรรมชาตินอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นๆ แล้วการนำจุดมาจัดให้เกิดรูปแบบใหม่อาจจะทำได้หลากหลายลักษณะ

เส้น (Line)

เส้น คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขีดขีดเขียนของวัตถุเป็นรอยยาว เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. เส้นตรง

- 1.1 เส้นตั้ง คือ เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง
- 1.2 เส้นนอน คือ เส้นตรงที่นอนราบไปกับพื้นระดับ ให้ความรู้สึกกว้างขวาง สงบเยือกเยือก
- 1.3 เส้นเฉียง คือ เส้นตรงเอนไม่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว
- 1.4 เส้นพินปลา คือ เส้นตรงหลายเส้นต่อกันสลับขึ้นลงระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึกรุนแรง
- 1.5 เส้นประ คือ เส้นตรงที่ขาดเป็นช่วงๆ มีระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึกต่อเนื่องขาดระยะ

2. เส้นโค้ง

- 2.1 เส้นโค้งลง คือ เส้นที่เป็นท้องกระทะคล้ายเชือกหย่อน ให้ความรู้สึกอ่อนโยน
- 2.2 เส้นโค้งขึ้น คือ เส้นที่โค้งเป็นหลังเต่าคล้ายคันธนู ให้ความรู้สึกแข็งแรง เชื่อมมั่น
- 2.3 เส้นคด คือ เส้นโค้งขึ้นโค้งลงต่อเนื่องกันคล้ายคลื่นในทะเล ให้ความรู้สึกเลื่อนไหล
- 2.4 เส้นกันหอย คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันวนเข้าเล็กลงเป็นจุดคล้ายกันหอย ให้ความรู้สึกอึดอัด
- 2.5 เส้นโค้งอิสระ คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันไปไม่มีทิศทาง คล้ายเชือกพันกัน ให้ความรู้สึกยุ่ง

น้ำหนัก

หมายถึง ความอ่อนแก่ของสีหรือแสงเงา ที่นำมาใช้ในงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์เป็นคนกำหนด การให้น้ำหนักนั้นจะทำให้เกิดรูปทรงและปริมาตร คือแสงและเงา (Light & Shade) แสงและเงาเป็นองค์ประกอบที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อกระทบกับวัตถุจะทำให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำหนดระดับค่าน้ำหนักความเข้มของจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงในที่ที่มีแสงสว่างมากเงาจะเข้มขึ้นและในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเงาจะไม่ชัดเจน เงาจะอยู่ในทิศที่มีแสงสว่างเสมอค่าของแสงและเงาสามารถจำแนกเป็นลักษณะได้ดังนี้

- บริเวณที่แสงสว่างจัด Hi-Light เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของแสงมากที่สุด จะมีความสว่างมากที่สุด ในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงได้ชัดเจน
- บริเวณแสงสว่าง Light เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณแสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงออกมาและเริ่มมีค่าน้ำหนักน้อยลง
- บริเวณเงา Shade เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง เป็นบริเวณที่ถูกบดบังจากแสงสว่าง ซึ่งมีค่าน้ำหนักเข้มขึ้นมากกว่าบริเวณแสงสว่าง
- บริเวณเงาเข้มจัด Hi-Shade เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังหลายๆชั้น จะมีค่าน้ำหนักเข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด
- บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังของเงาของวัตถุที่ทาบบลงไป เป็นบริเวณที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับความเข้มของเงาของพื้นหลังทิศทางและระยะของเงา

ที่ว่าง (Space)

บริเวณที่ว่างในโลก 3 มิติ ที่แสดงถึงความกว้างความยาวและความลึก ที่ว่างตามปรกติจะเป็นบริเวณที่หาขอบเขตไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏก็จะเกิดปฏิกิริยากับที่ว่างนั้นทันที เช่นเดียวกับบริเวณว่างบนพื้นโลก เมื่อเราอยู่ที่สูงมองไปรอบๆ เราจะเห็นบางสิ่งใกล้ตัว บางสิ่งไกลตัวจนเกิดระยะบริเวณว่าง ลักษณะนี้เรียกว่า บริเวณว่างจริง (Physical space) หรือบริเวณว่าง 3 มิติ (Three Dimension space) ที่ว่างในทัศนธาตุเป็นที่ว่างที่ได้มีการควบคุมและกำหนดขอบเขตสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยที่ว่างเป็นเหมือนสนามหรือเวทีสำหรับจัดวางทัศนธาตุลงไปเพื่อแสดงบทบาทงานสร้างสรรค์ก็ใช้ที่ว่างต่างกันออกไป เช่น ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมก็ใช้ที่ว่างแบบ 3 มิติ จิตรกรรมก็ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ แต่ก็มีกำหนดที่ว่างและความกว้างความยาว ก็สามารถเป็นที่ว่างแบบ 3 มิติ บนพื้นระนาบ 2 มิติได้เช่นกัน ลักษณะนี้ เรียกว่าที่ว่างลวงตา (Illusionshade) และที่ว่าง 2 มิติ (Two Dimension shade)

5. พื้นผิวหรือผิวสัมผัส (Texture)

หมายถึง บริเวณผิวนอกของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางตาและกายสัมผัส ก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะต่างๆ กัน เช่น หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน และขรุขระพื้นผิวเป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์เพราะพื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางตาและจับต้องได้ทางกาย สัมผัส พื้นผิว มีความสำคัญมากสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบพื้นผิวจะถูกนำมาใช้ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ผู้สร้างสรรค์จะใช้พื้นผิวสร้างความงามและค่าน้ำหนักเพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืน ความแตกต่าง และจุดเด่น เป็นต้น

การเกิดของพื้นผิว

พื้นผิวที่สัมผัสได้มีแหล่งกำเนิด 3 แหล่ง คือ

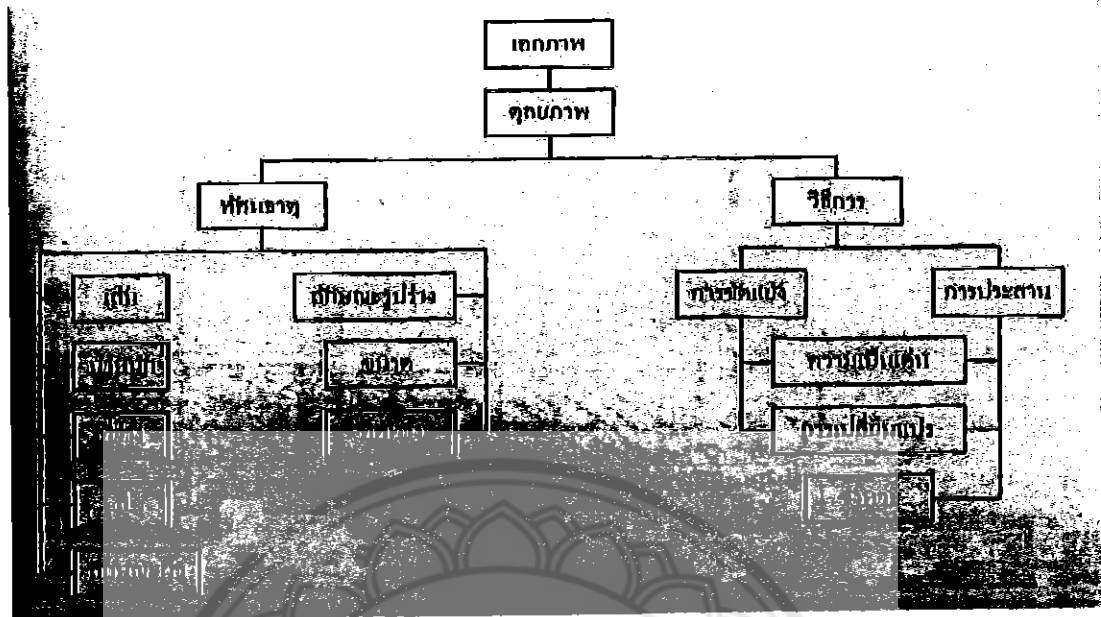
1. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่พื้นผิวของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เช่น เปลือกไม้ ก้อนกรวด ก้อนหิน กิ่งไม้ ใบไม้ ผิวหนังสัตว์ ฯลฯ

2. เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การขีด ขีด ระบาย ฯลฯ ให้เกิดเป็นร่องรอยพื้นผิว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนเส้นด้วยปากกา ดินสอ การเขียนสีด้วยแปรงแห้งๆ การใช้ฟองน้ำ ตะแต่มสีบนกระดาษ ในงานจิตรกรรม การสร้างพื้นผิวหยาบและละเอียดในงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม

3. เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเครื่องจักร การเกิดของพื้นผิวลักษณะนี้ถือว่าเกิดขึ้นโดยมนุษย์ เช่นเดียวกัน แต่ผ่านทางเครื่องจักรไม่ใช่โดยน้ำมือมนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้ได้พื้นผิวที่หลากหลายและพื้นผิวที่เกิดขึ้นนี้ มีทั้งล้อเลียนจากธรรมชาติและพื้นผิวที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง

3.1 พื้นผิวละเอียดเรียบ ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวแบบนี้จะสะท้อนแสงและถ้ามีน้ำหนักแสงเงาเกิดขึ้นก็จะเป็นน้ำหนักแสงเงาที่นุ่มนวล ซึ่งจะให้ความรู้สึกนุ่มนวล บอบบาง เบา สุภาพและถ้าพื้นผิวเรียบมีความมันวาว ก็จะให้ความรู้สึกหรูหรามีราคา

3.2 พื้นผิวหยาบไม่เรียบ ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวแบบนี้จะดูดซับแสงและทำให้น้ำหนักของแสงเงาที่เกิดขึ้นมีน้ำหนักที่รุนแรงจะให้ความรู้สึกเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง น่ากลัว กระจ่าง



ภาพประกอบที่ 18 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง
ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ(2530 : 208) (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560)

เอกภาพ

หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

1. เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นอนและมีความเรียบง่ายงานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้จะทำให้สับสนขาดเอกภาพและการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์แต่ละคนก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้

2. เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพและมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นสิ่งทีศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราวความคิดและอารมณ์ ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ

1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

1.2 การขัดแย้งของขนาด

1.3 การขัดแย้งของทิศทาง

1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่างๆ เข้ากันได้อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งๆ ที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกันด้วยการใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดแต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุด

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้วยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 2 ข้อ คือ

1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งด้วยการเพิ่มหรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจ ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

2. การเปลี่ยนแปลง (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด

2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไปกลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทนและถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่นๆ มากจะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง

จังหวะลีลา

หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กันมาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟหรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรงหรือน้ำหนัก รูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกว่าแม่ลาย การนำแม่ลายมาจัดวางซ้ำๆ กันทำให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป ด้วยการเว้นช่วงหรือสลับช่วงก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่ายๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผินและเบื่อง่าย เนื่องจากขาดความหมายเป็นการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันแต่ไม่มีความหมายในตัวเองจังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ การเติบโตของพืช การเดินรำเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้ความบันเทิงตา ใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย

สัดส่วน

หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติของคน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไปถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติจะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า “ ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม ” ทำให้สิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว

2. สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนาอารมณ์และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการลักษณะเช่นนี้ ทำให้งานศิลปะของชนชาติต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราวอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่างๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติเน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิมเน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัวดังนั้นรูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป

ดุลยภาพ

ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุลเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริงๆ

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันมักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบหรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ จัดวางให้สมดุลทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเลือกรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกนจะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมาหรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะ ที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

เนื้อหา

คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรงหมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ เนื้อหาประกอบไปด้วย เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายในหมายถึง ทักษะธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในงานคือเส้น น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ส่วนเนื้อหาภายนอก หมายถึง ข้อมูลที่เป็นผลศึกษาทางด้านการแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น ทุกข์ สุข เศร้า ดีใจ เป็นต้น

เรื่อง

หมายถึง สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ศาสนา ฯลฯ หรือหมายถึง “ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร”

แนวเรื่อง

คือ สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงานของผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่มีการเจริญเติบโตขึ้นในด้านฐานะการเป็นอยู่ จากที่อยู่อย่างลำบากยากจน ชีวิตของครอบครัวผู้สร้างสรรค์มีความสะดวกสบายขึ้น

ในส่วนของแนวเรื่องในศิลปนิพนธ์ชุดนี้คือการเจริญเติบโตของครอบครัวผู้สร้างสรรค์ ที่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะความสามัคคีในครอบครัวจึงทำให้มีความสุข ความสบายใจ ไม่เครียด กับทุกขปัญหาของชีวิต

ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม

เมื่อได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ รูปภาพจริงและจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือ จึงทำการแยกแยะความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้นและพิจารณาวิเคราะห์โดยคำนึงความเหมาะสมจากตัวเนื้อหา เรื่องราวว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึกอย่างไรต่อแหล่งข้อมูล มีความเป็นไปได้ในการนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถแสดงแนวคิดต่อการแสดงออกในสร้างสรรค์ผลงานมาน้อยเพียงใด จากนั้นก็เลือกจากข้อมูลเนื้อหาประกอบกับความต้องการจากความคิดมาจัดการสร้างสรรค์ตามจินตนาการและตามหลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการจากอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ตามจุดประสงค์ของเรื่องราว และสื่อออกมาให้มีความรู้สึกถึงการเจริญเติบโต การสร้างที่ละเล็กที่ละน้อย ถ่ายทอดมาเป็นผลงานที่แสดงถึงมุมมองความคิดของความพยายาม ความอดทนตอบสนองเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอให้มากที่สุด

กลวิธีในการทำงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์มีขั้นตอนกลวิธีคือการปั้นเครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด้านเกวียน) เเผา ในอุณหภูมิ ที่ 1,250 องศาเซลเซียส ที่นำเสนอเรื่องราวของการเจริญเติบโตของผู้สร้างสรรค์โดยการต่อยอดและตัดทอนจากรูปร่างของเมล็ดพืช ผลไม้และเซลล์ออกมาในรูปแบบเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ จากความเป็นจริงสู่การสร้างสรรค์ที่มีความเหนือจริง ลักษณะพื้นผิวที่เรียบขรุขระและปรุโปร่งแสดงถึงการเจริญเติบโตที่ชัดเจนมีอารมณ์ความรู้สึกถึงความพยายาม ความอดทนเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร และภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ ได้แก่ ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหนังสือทางวิชาการ อันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาแนวความคิดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์

- หนังสือเซรามิกส์ สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2539

- หนังสือองค์ประกอบศิลปะ โดย อาจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ : สำนักพิมพ์ อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพมหานคร ปีที่ออก พ.ศ. 2557

2.1.2 ภาพถ่ายและการสื่อสาร ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อหาลักษณะของความรู้สึกของความขยับเขยื้อน และการสร้างชีวิตซึ่งภาพเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชุดนี้



ภาพประกอบที่ 19 ชาวนาไถ่นา

ที่มา : www.columbusmagazine.nl (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 20 รูปชาวนาปลูกข้าว ที่มา : www.columbusmagazine.nl
(สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 21 ชาวนาเกี่ยวข้าว

ที่มา : www.columbusmagazine.nl (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์มี 4 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ส่วนประกอบทางด้านวัสดุที่สำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดการเจริญเติบโตของชีวิต ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกกลวิธีปั้นเซรามิกส์ ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีวัสดุดังนี้ ดินโคราช , แกลบ , ทรายละเอียด และเครื่องมือดังนี้ ไม้ปั้น , แท่นปั้น , เตาดเผาและแก๊ส LPG



ภาพประกอบที่ 22 ดินเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลัก ที่ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์

ดิน,แกลบ,ทราย, ที่มา : <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 23 เครื่องมือการปั้นเครื่องปั้นดินเผา

แท่น,เตาดเผา,แก๊ส,ไม้ปั้น ที่มา: <http://www.cerawan.com/> (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

ผลงานก่อนศิลปินพจน์



ภาพประกอบที่ 24 รูปผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้น1 ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ชื่อผลงาน การสร้างชีวิต หมายเลข1

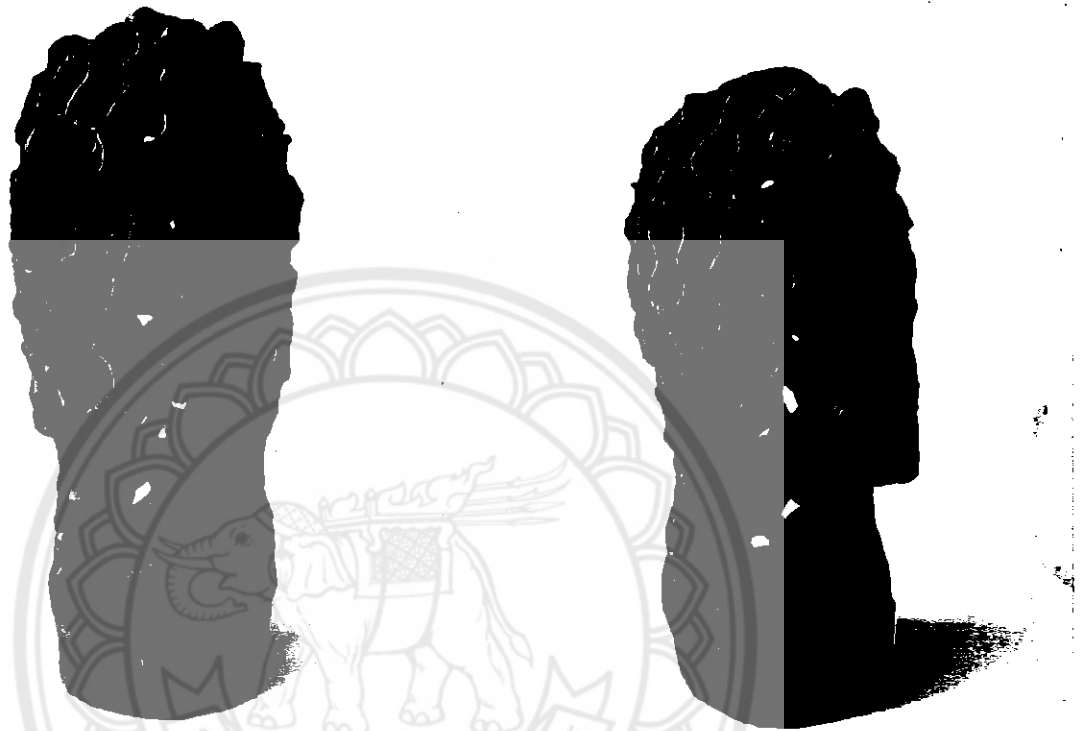
ขนาด 20x40x60 cm

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา

อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

ผลงานก่อนศิลปินพจน์ ชั้น 1 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความ
อดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้นรูปทรงให้เกิด
ความรู้สึกถึงการสร้างชีวิตด้วยการต่อที่ละเล็กทีละน้อย

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 25 รูปผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้น 2 ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ชื่อผลงาน การสร้างชีวิต หมายเลข 2

ขนาด 20x40x60 cm

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา

อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้น 2 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความ
อดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิตให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิด
ความรู้สึกถึงการสร้างชีวิตด้วยการต่อที่ละเล็กละน้อย

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 26 รูปผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้น 3 ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ชื่อผลงาน การสร้างชีวิต หมายเลข 3

ขนาด 40x30x60 cm

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา

อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชั้น 3 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความ
อดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิตให้มีความสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิด
ความรู้สึกถึงการสร้างชีวิตด้วยการต่อที่เล็กละน้อย

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 27 รูปผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้น 4 ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ชื่อผลงาน การสร้างชีวิต หมายเลข 4

ขนาด 40x30x60 cm

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา

อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้น 4 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความ
อดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิตให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิด
ความรู้สึกถึงการสร้างชีวิตด้วยการต่อที่ละเล็กละน้อย

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

1. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เมื่อรวบรวมเป็นรูปธรรม เช่น ประสบการณ์จากชีวิตจริงและผลงานทัศนศิลป์ของผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจแล้วนำมาดำเนินการสร้างภาพร่าง โดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบและพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพร่างตามแนวคิดและความรู้สึกที่ต้องการจะแสดงออก อันมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

1.1 การสร้างแบบร่าง 2 มิติ

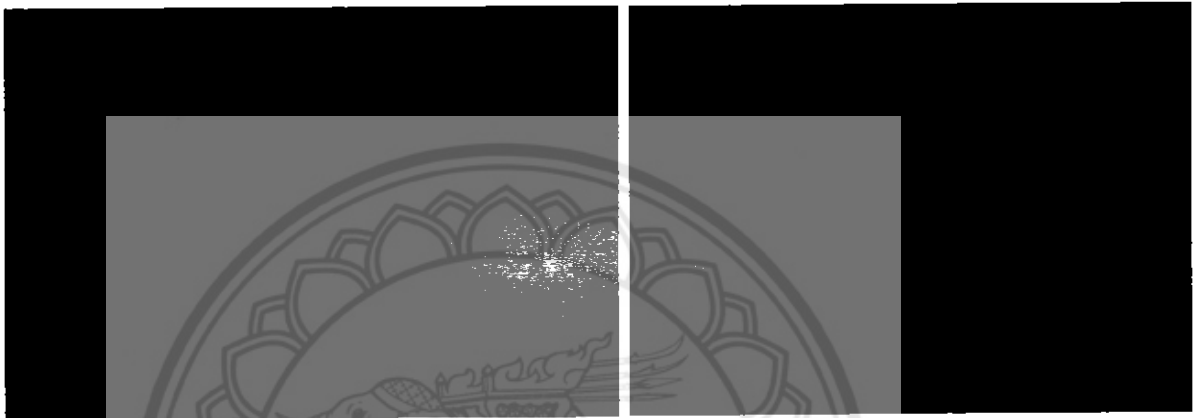


ภาพประกอบที่ 28 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

สร้างภาพร่างโดยกำหนดรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ ที่แสดงถึงเจริญเติบโตของชีวิตโดยเป็นการร่างแบบที่เกิดจากจินตนาการแบบคร่าวๆ

1.2 การสร้างแบบจำลอง (Model) 3 มิติขนาดเล็ก

โดยรวมรวมข้อมูลจากเอกสาร รูปถ่าย และผลงานของผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ โดยการนำมาจัดองค์ประกอบของรูปทรงแล้วนำแบบร่าง 2 มิติไปปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและนำมาพัฒนาเป็นแบบร่าง 3 มิติ ที่ได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์



ภาพประกอบที่ 29 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 30 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 31 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



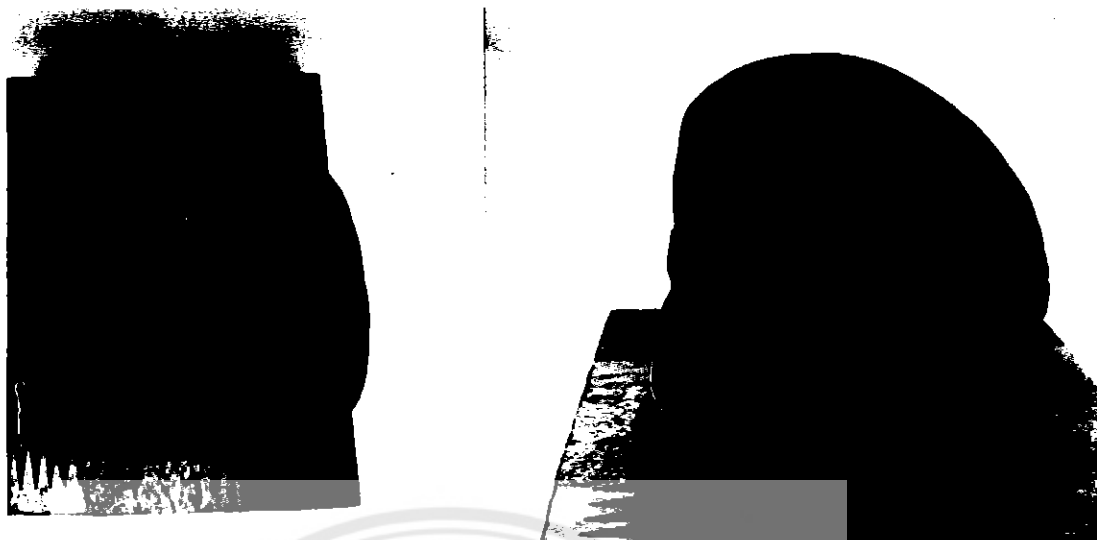
ภาพประกอบที่ 32 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 33 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1,2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 35 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ชุดที่ 4 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 36 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 37 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความอดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียรในการที่จะสร้างชีวิต ให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิดความรู้สึกถึงการสร้างชีวิตด้วยการต่อที่ละเล็กละน้อย



ภาพประกอบที่ 38 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

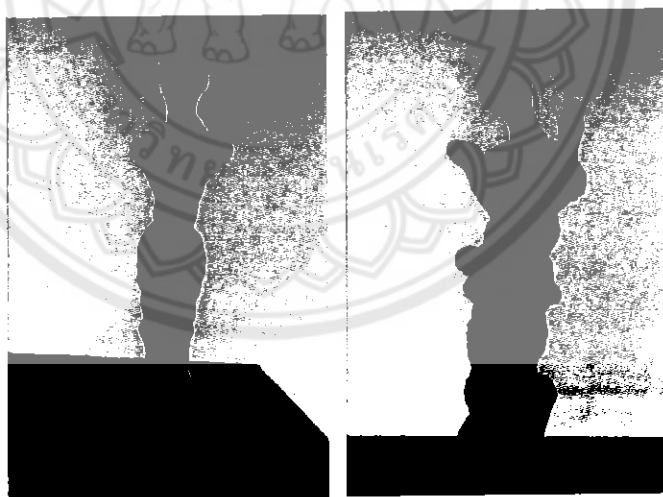


ภาพประกอบที่ 39 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)



ภาพประกอบที่ 40 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความอดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิตให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิดความรู้สึกถึงการเจริญเติบโตของชีวิต



ภาพประกอบที่ 41 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1 , 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความอดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิตให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิดความรู้สึกถึงการเจริญเติบโตของชีวิต



ภาพประกอบที่ 42 ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปิน นิติน ชินนัท
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ภาพแบบร่าง 3 มิติ ศิลปิน นิติน ชินนัท โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในครอบครัวที่มีความอดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ในการที่จะสร้างชีวิตให้มีความสมบูรณ์ โดยจัดองค์ประกอบเส้น รูปทรง ให้เกิดความรู้สึกถึงการเจริญเติบโตของชีวิต

1.3 ขั้นตอนขยายแบบร่าง (model) 3 มิติ

แบบร่าง 3 มิติ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่มเข้าสู่กระบวนการขยายให้ได้สัดส่วน ขนาดตามความเหมาะสม

เมื่อได้แบบร่าง (model) 3 มิติ ที่เป็นแบบสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นผู้สร้างสรรค์ได้นำมาวัดขนาดที่จะขยายจริงโดยนำมาเทียบสัดส่วนตามความเหมาะสม แล้วทำการขยายภาพร่างลงกระดาษ เพื่อเป็นต้นแบบเท่าจริงแล้วนำมาเทียบขยายตามขนาดจริง

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

1.3.1 ขั้นตอนการเตรียมดิน



ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการนวดดิน

ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560)

ส่วนผสมของการนวดดิน ดิน 10 กิโลกรัม แกลบ 2.5 กิโลกรัม ทราาย 2.5 มิลลิกรัม แล้วนำมานวดให้เข้ากัน เพื่อเป็นโครงสร้างในเนื้อดินแกลบ เป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ดินหดตัวน้อยลง ทราาย เป็นส่วนผสมที่ช่วยในความแข็งแรงของเนื้อดิน

1.3.2 ขั้นตอนการขึ้นรูป



ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการขึ้นรูป ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559)

นำดินที่นวดจนเข้ากับส่วนผสมได้ดีแล้ว มาขึ้นรูปโดยการขึ้นแบบบีบ ให้ได้ตามแบบร่าง 3 มิติ (model) แล้วดูสัดส่วนให้เหมาะสม

1.3.3 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

ตรวจสอบความเรียบร้อย ในเรื่องขององค์ประกอบเส้น รูปทรง และมีการแก้ไขตามความเหมาะสมที่
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ



ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1 , 2 , 3
ที่มา: โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560)

1.3.4 ขั้นตอนการเผา

ขั้นตอนการเผา โดยใช้อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และเวลาในการเผาประมาณ 6 ชั่วโมง เป็นเวลาที่ต้องเฝ้าดูแลตลอดการเผา เพื่อที่ไม่ให้มีการผิดพลาด ของชิ้นงาน



ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนการเผา
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560)

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 47 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน	การเจริญเติบโต ของชีวิต
ขนาด	60x60x80 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด่านเกวียน)
อุณหภูมิ	800 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 48 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน	การเจริญเติบโต ของชีวิต
ขนาด	40x40x60 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด่านเกวียน)
อุณหภูมิ	800 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 49 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน การเจริญเติบโต ของชีวิต

ขนาด 60x60x80 cm.

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด่านเกวียน)

อุณหภูมิจ 800 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 50 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3

ที่มา: โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน SEED

ขนาด 60x60x75 , 60x60x55 , 60x60x45 cm.

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด่านเกวียน)

อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส

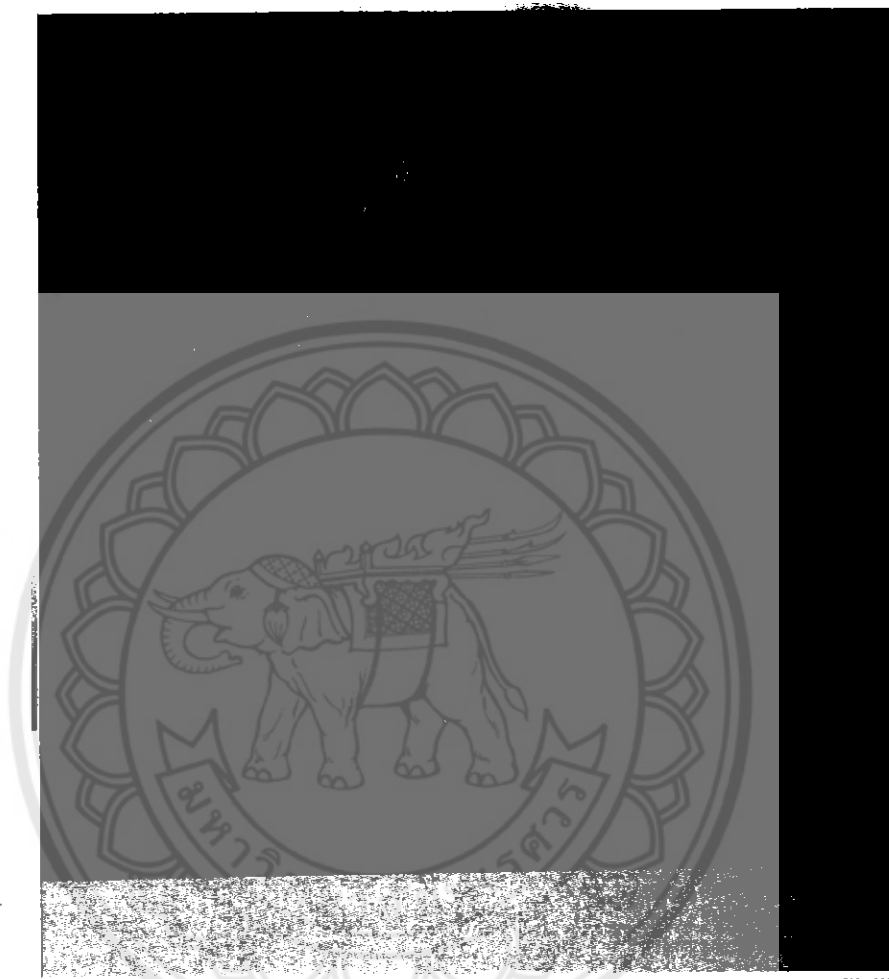
ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 51 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน	SEED
ขนาด	60x60x45 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินดำนเกวียน)
อุณหภูมิ	1,050 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 52 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน	SEED
ขนาด	60x60x55 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด่านเกวียน)
อุณหภูมิ	1,050 องศาเซลเซียส

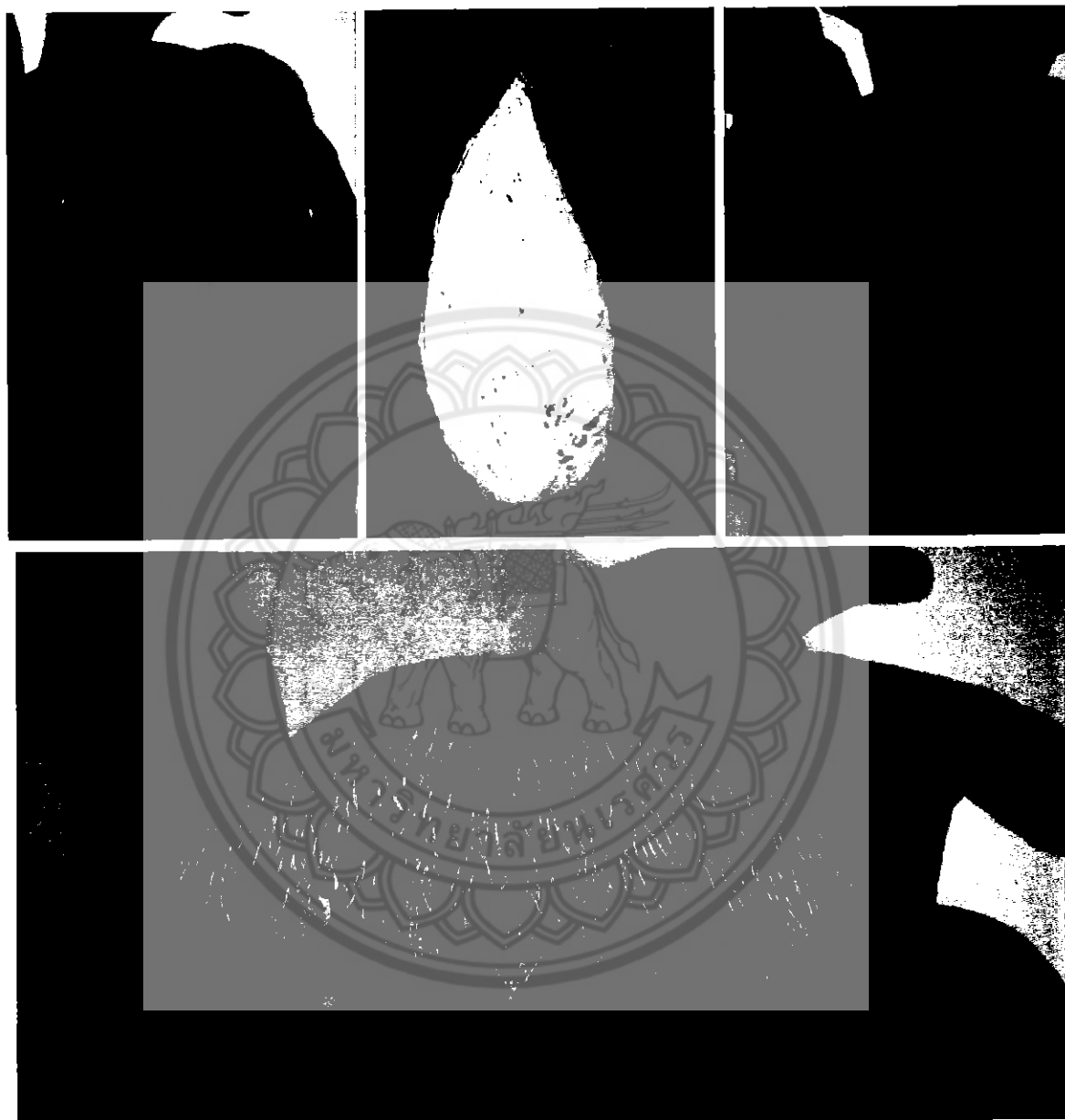
ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 53 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

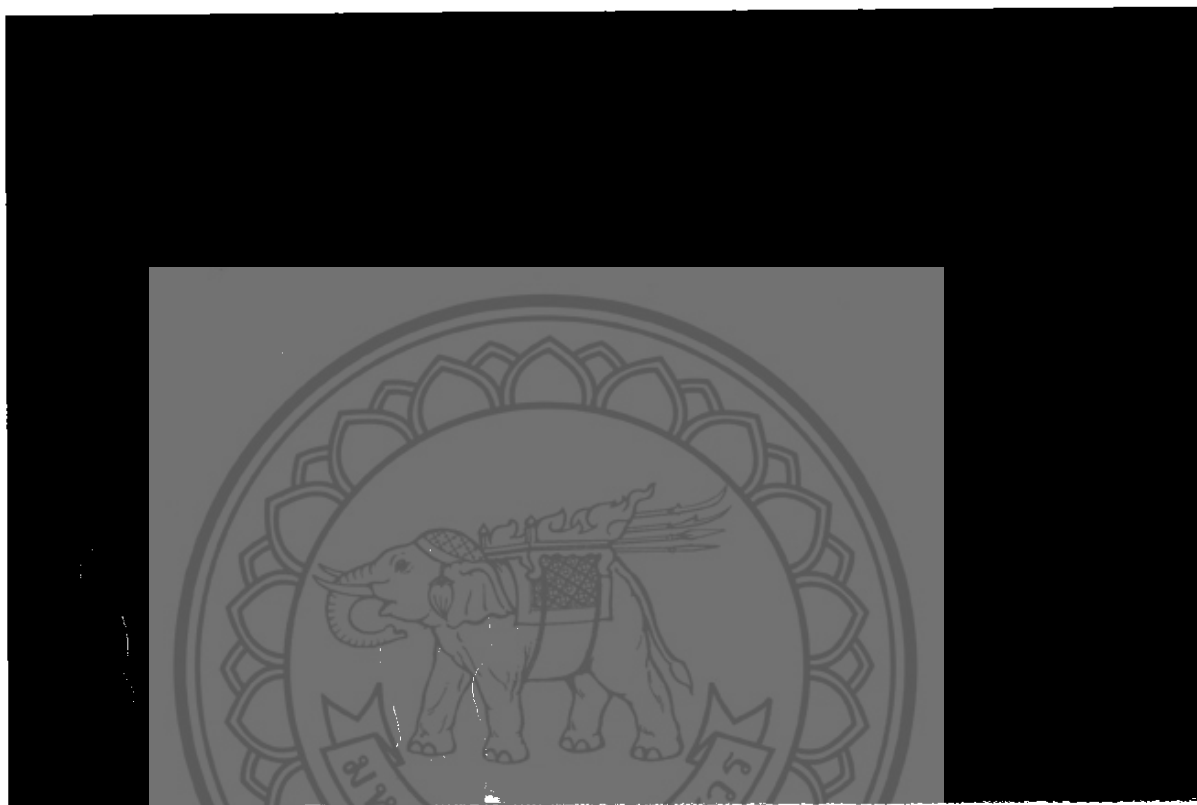
ชื่อผลงาน	SEED
ขนาด	60x60x75 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (ดินต้านเกรียน)
อุณหภูมิ	1,050 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปะนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 54 รายละเอียดการตกแต่งชิ้นงานผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

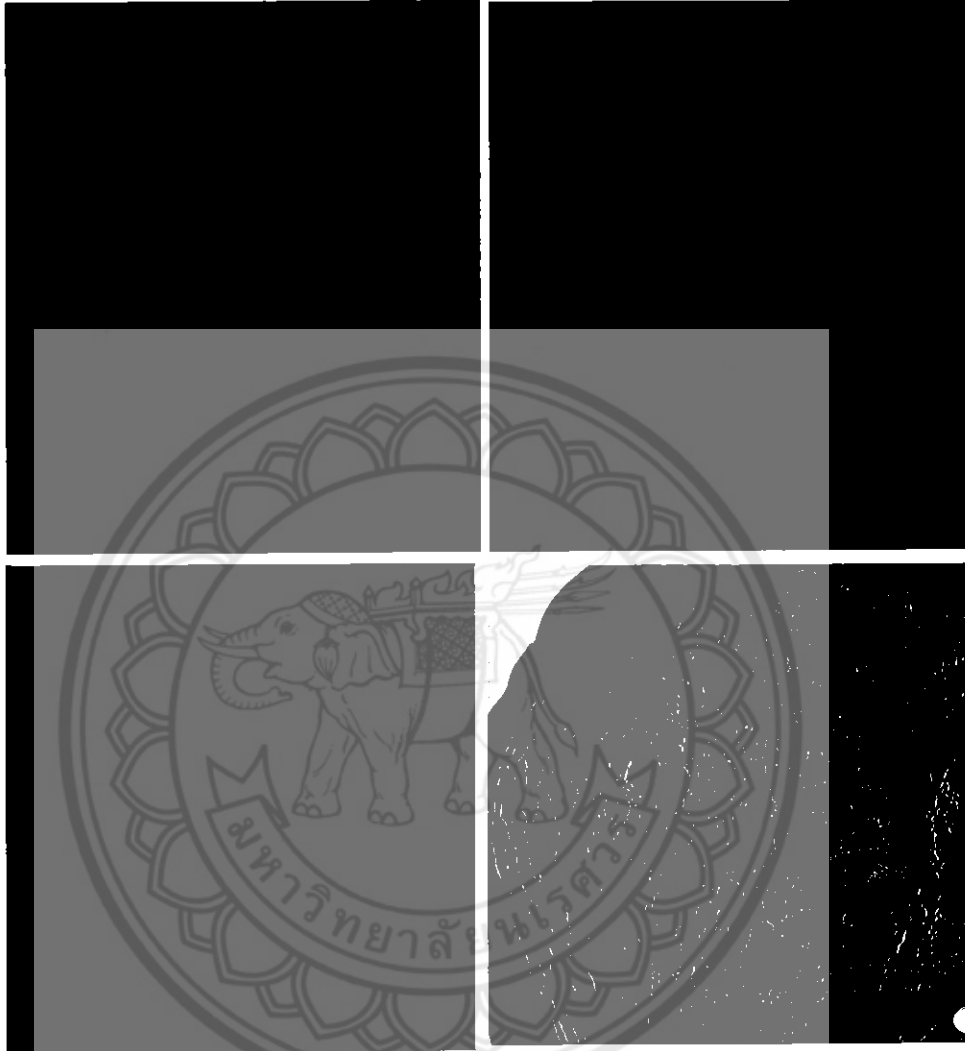
ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน	Tree
ขนาด	60x150x100 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินดำนเกวียน)
อุณหภูมิ	1,050 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 56 รายละเอียด ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อผลงาน	Tree
ขนาด	60x150x100 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินด่านเกวียน)
อุณหภูมิ	1,050 องศาเซลเซียส

ผลงานศิลปนิพนธ์



ภาพประกอบที่ 57 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 4
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)

ชื่อผลงาน	Flower
ขนาด	60x60x100 cm.
เทคนิค	เครื่องปั้นดินเผา (เนื้อดินค่านเกวียน)
อุณหภูมิ	1,250 องศาเซลเซียส
เคลือบ	ซีเถ้าไม้

บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด การเจริญเติบโตของชีวิต ซึ่งทำให้เกิดทั้งส่วนที่ดีและบกพร่องโดยผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบกลวิธี เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป ฉะนั้นเมื่อผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ได้สำเร็จก็จะนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ วิเคราะห์ร่วมกับ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

1. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element)

เนื่องจากเนื้อหาและความบันเทิงใจนั้น มีที่มาจากความรู้สึกประทับใจในครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ ที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์นั้นเปลี่ยนไปจากความเครียด ความหดหู่ ความกลัว ความท้อแท้ ไม่มีกำลังใจ ที่เกิดขึ้นมาในจิตใจได้กลับกลายเป็นความผ่อนคลาย สุขใจ และมีกำลังใจที่จะสู้กับปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

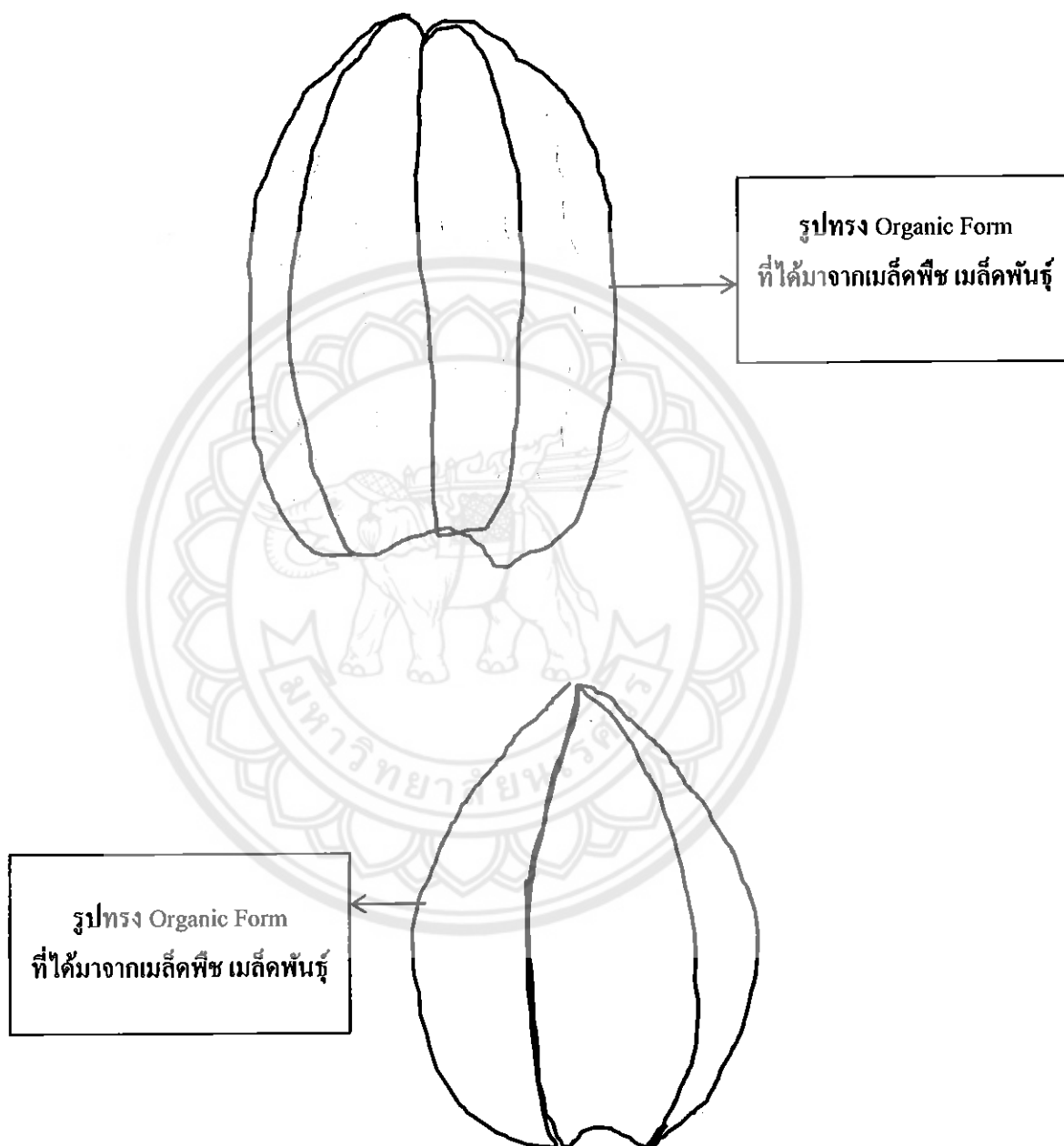
2. หลักการองค์ประกอบศิลปะ

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุด การเจริญเติบโตของชีวิต ผู้สร้างสรรค์สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการนำรูปทรงจากเมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ ที่มีรูปทรงแสดงถึงการเจริญเติบโต มาตัดทอนเพิ่มเติมให้เกิดการประสานกลมกลืน ด้วยทิศทางของรูปทรง ขนาดของรูปทรงที่มีเล็ก ใหญ่ หนา บาง ก่อให้เกิดจังหวะ (Rhythm) ในขณะเดียวกัน ความเป็นเด่น (dominance) เกิดจากเส้นโครงสร้างของรูปทรงเมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ ที่เคลื่อนไหวและน้ำหนักของแสงเงา (Tone) คุณภาพแบบสมมาตรเพื่อให้รู้สึกถึงทั้งความนิ่งสงบบ้างก็เคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองความรู้สึกถึงการเจริญเติบโต ในความรู้สึกถึง ความพยายาม ความอดทน โดยการให้น้ำหนักและปริมาตร ที่กลมกลืน

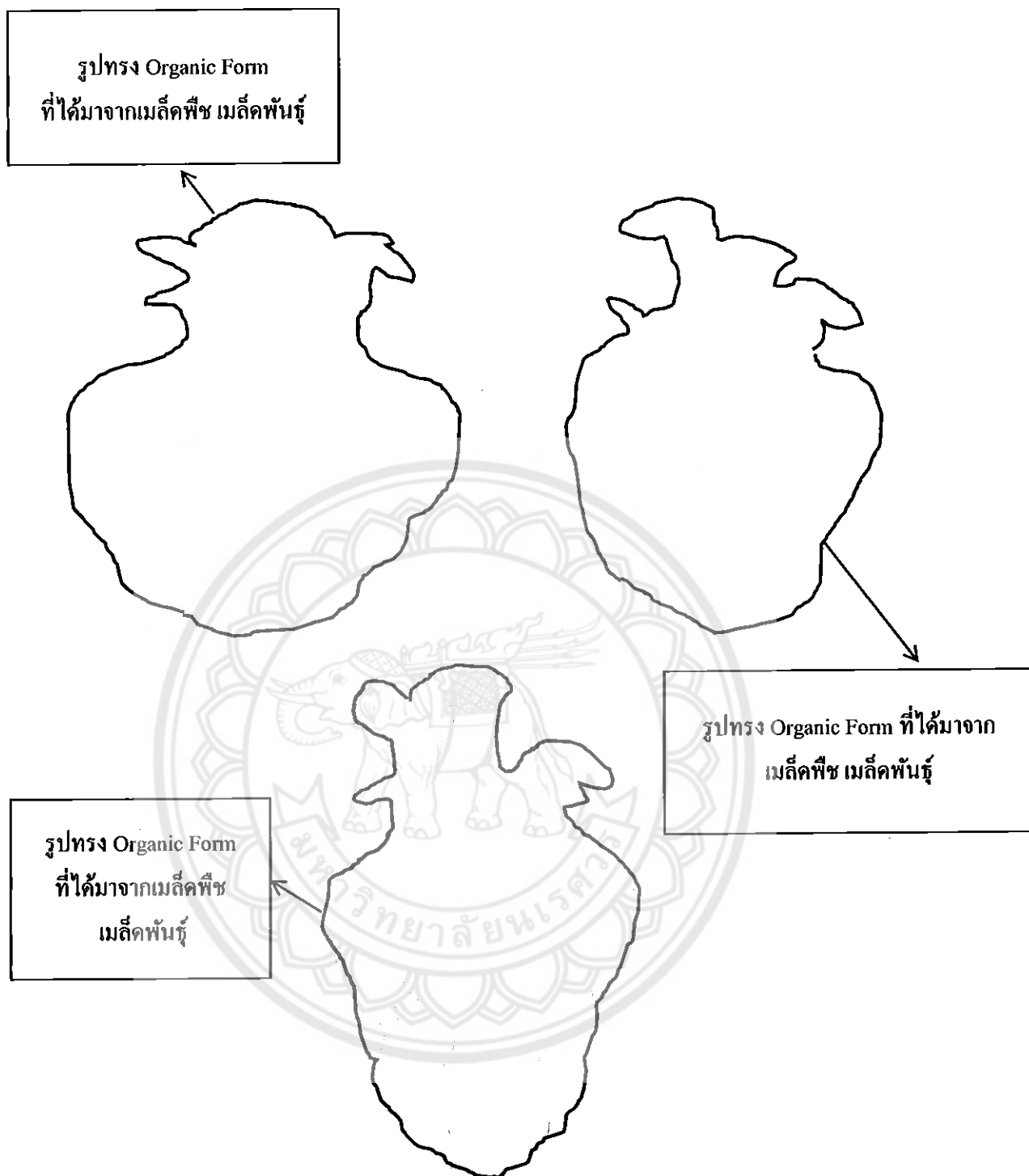
3. หลักวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ การเจริญเติบโตของชีวิตนี้ ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ได้มาจากเส้นโครงสร้างจาก รูปทรงจากเมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ คือผู้สร้างสรรค์ ต้องการให้รับรู้ถึงความรู้สึกถึงความอดทน ความมานะ พยายาม ในการสร้างชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนเส้นโครงสร้างมีทั้งประสานกลมกลืน และขัดแย้งด้วยเช่นกัน ลักษณะของรูปทรงเป็นมวล (Mass)

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ เป็นส่วนที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ ซึ่งรูปทรงจะประกอบไปด้วย เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง สี และพื้นผิว รูปทรงประกอบไปด้วย 2 ส่วน โครงสร้างทางรูป และโครงสร้างทางวัตถุ

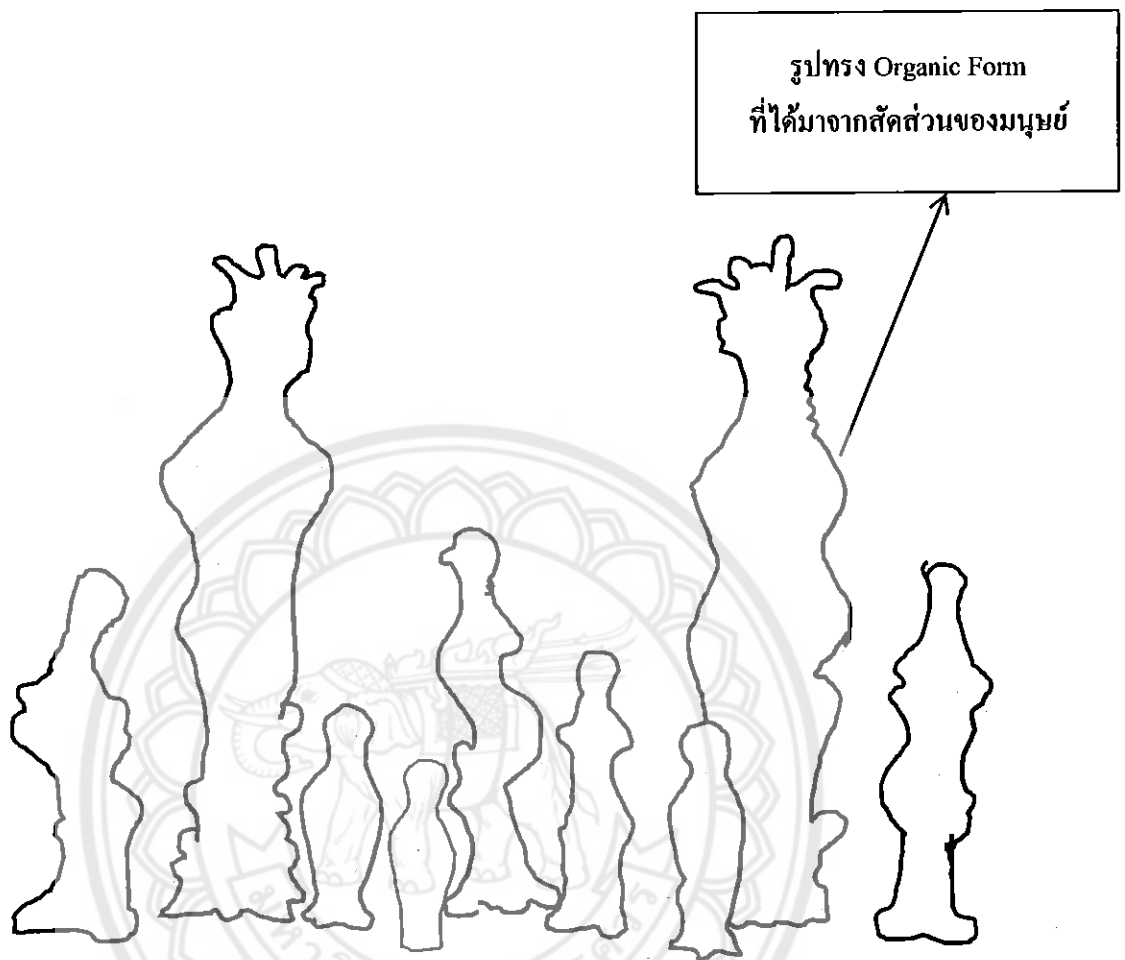


ภาพประกอบที่ 58 หลักวิเคราะห์รูปทรง ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1, 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

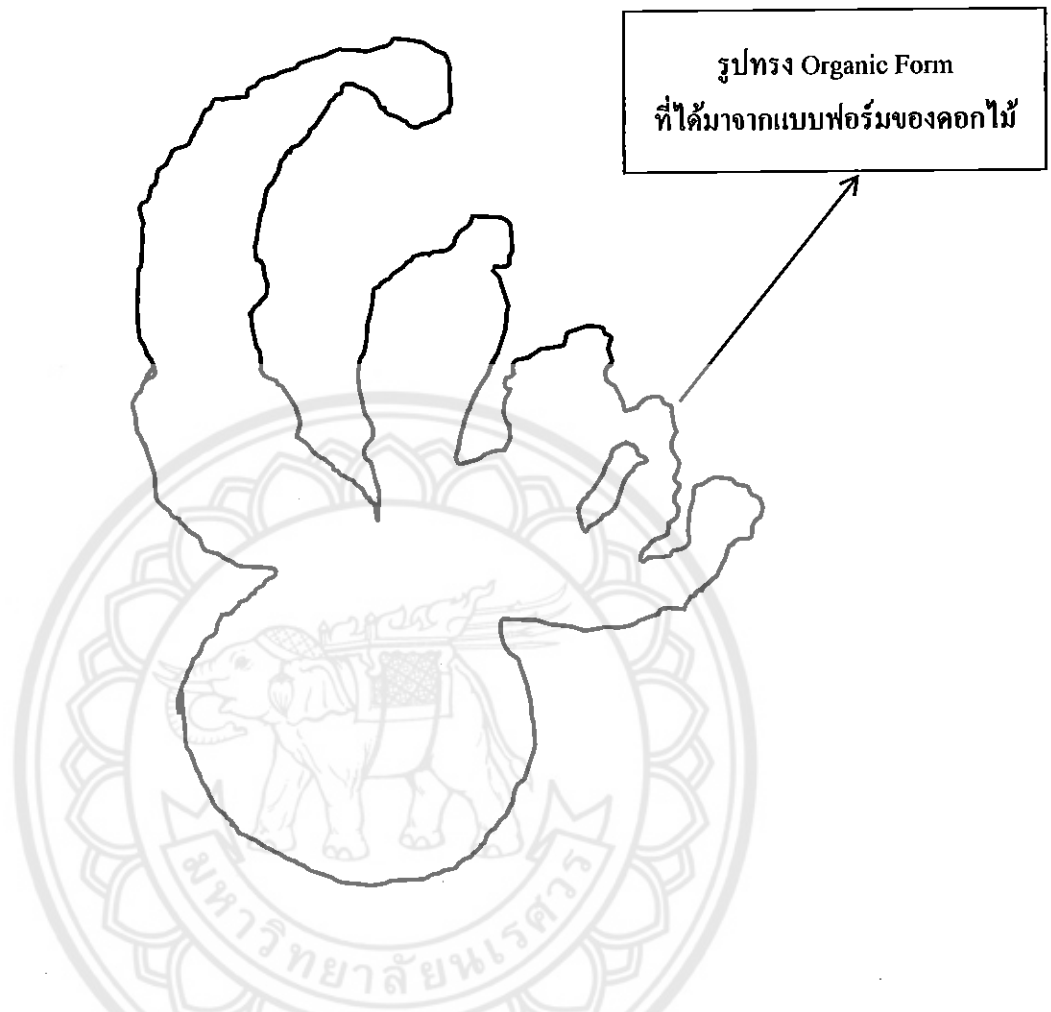


ภาพประกอบที่ 59 หลักวิเคราะห์รูปทรงชุดที่ 2 ชั้นที่ 1, 2, 3

ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)



ภาพประกอบที่ 60 หลักวิเคราะห์รูปทรง ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)



รูปทรง Organic Form
ที่ได้มาจากแบบฟอร์มของดอกไม้

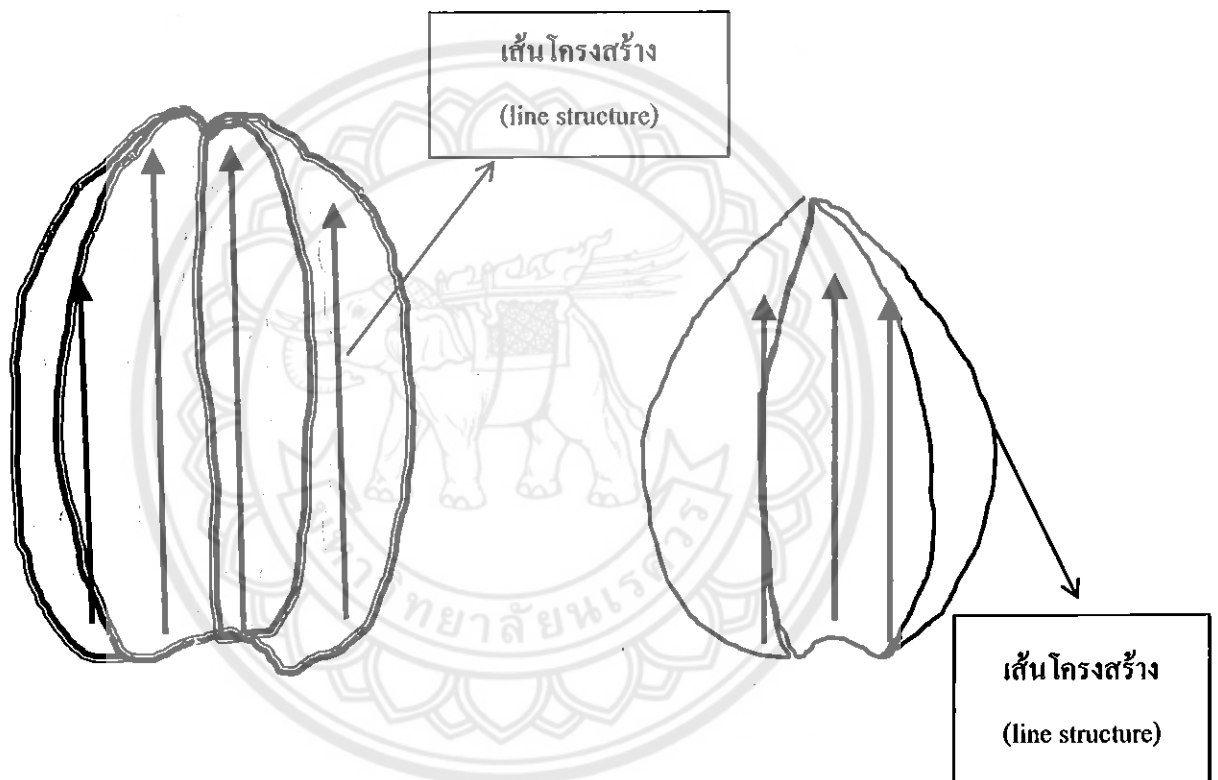
ภาพประกอบที่ 61 หลักวิเคราะห์รูปทรง ชุดที่ 4

ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)

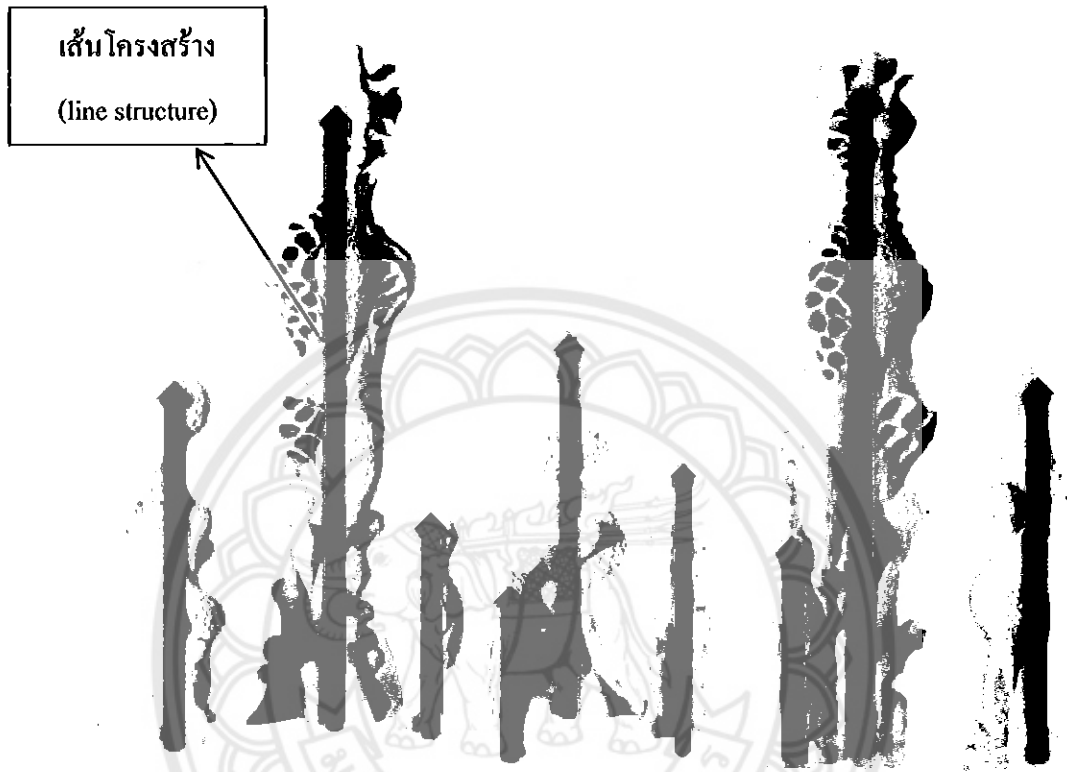
ในงานของผู้สร้างสรรค์รูปทรงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักจูงให้ผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวและเนื้อหา เพราะรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างโดยอ้างอิงจากรูปแบบที่ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ที่ได้มาจากรูปทรง เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์ตั้งใจให้มีความรู้สึกถึงความเพียรพยายาม ที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้น ผู้สร้างสรรค์ใช้ลักษณะของรูปทรงที่เป็นมวล (Mass) และมีการตัดทอนเพิ่มเติมแต่งให้รูปทรงคลี่คลายเป็นผลงานประติมากรรมให้มีความเหมาะสมและพอดี

เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนงแม้แต่ในงานประติมากรรมซึ่งส่วนมากจะแสดงออกด้วยวัสดุและปริมาตร แต่ก็ยังคงประกอบขึ้นด้วยมวลของรูปทรงกับเส้นรูป นอกที่สมบูรณ์ คำจำกัดความเส้นมีดังนี้

1. เส้นเกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว
2. เส้นเป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำหนักและขอบเขตของสี
3. เส้นเป็นขอบเขตของกลุ่มสิ่งของ หรือรูปทรงที่รวมกันอยู่เป็นโครงสร้าง

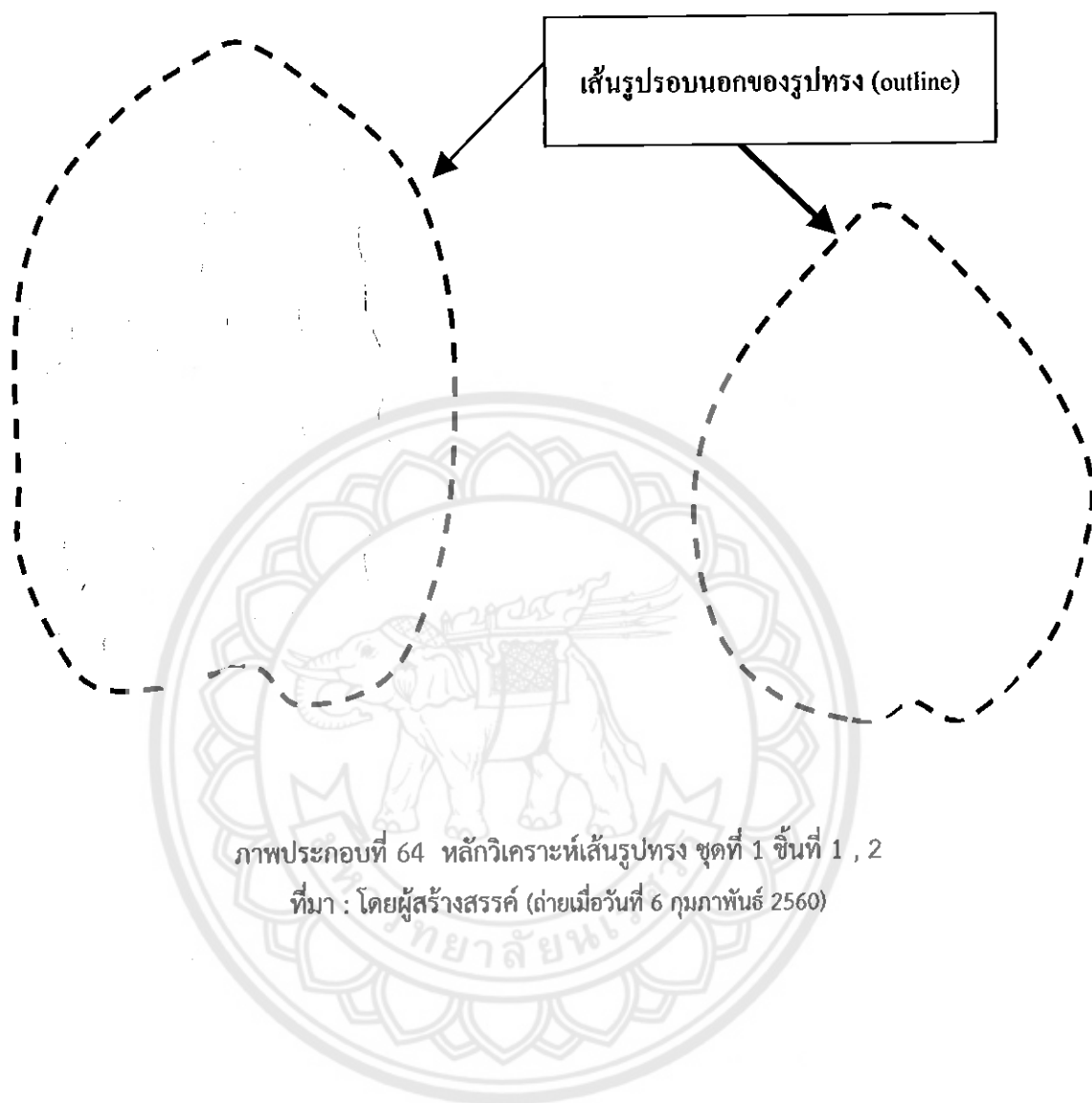


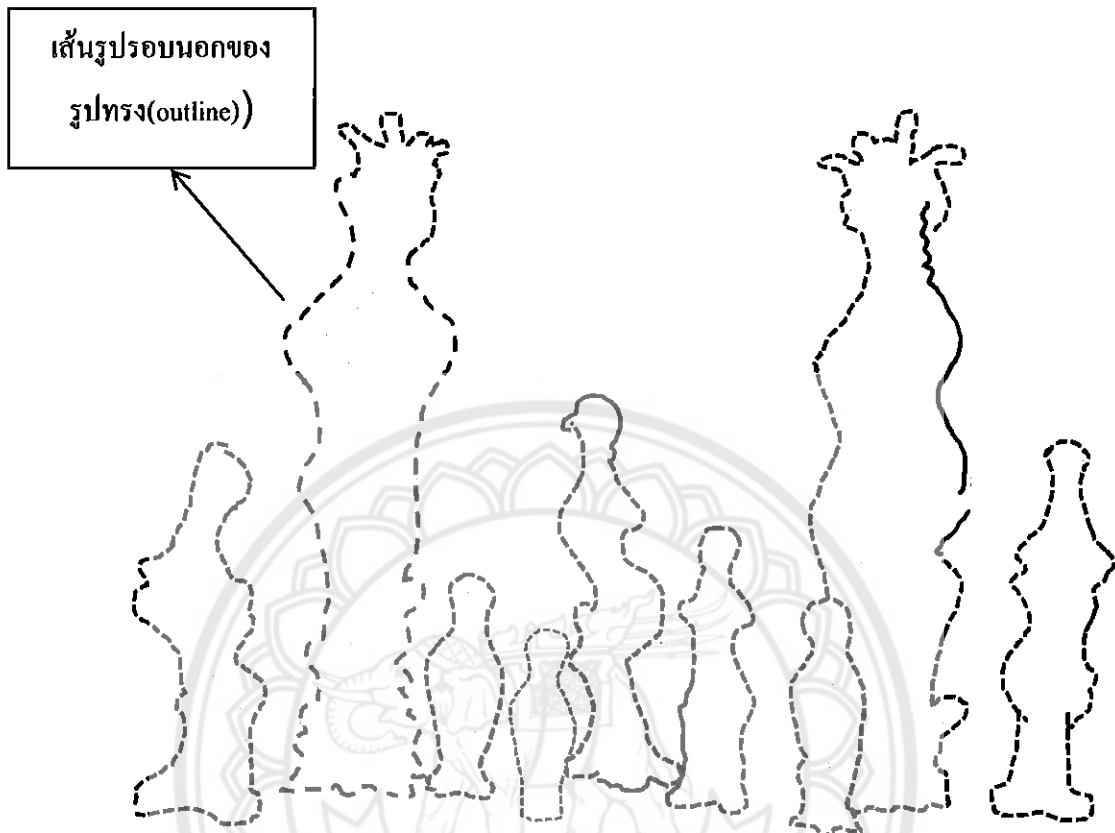
ภาพประกอบที่ 62 หลักวิเคราะห์เส้นโครงสร้าง ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1, 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)



ภาพประกอบที่ 63 หลักวิเคราะห์เส้นโครงสร้าง ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้นโครงสร้าง (Structural Line) คือ เส้นที่เป็นโครงสร้างภายใน เป็นเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา มีความสำคัญมากในงานที่ทำให้ความรู้สึกแข็งแรง สมดุล และหยุดนิ่ง เส้นโครงสร้างที่ทำให้ภายในงานเกิดความรู้สึกคือเส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง เส้นโค้ง ที่ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ นุ่มนวล อ่อนโยน





ภาพประกอบที่ 65 หลักวิเคราะห์เส้นรูปทรง ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้นรูปรอบนอกของรูปทรง(outline)เป็นเส้นที่แสดงขอบเขตของงานผู้สร้างสรรค์ เป็นเส้นที่มีลักษณะโค้งตามรูปทรงของเมล็ดพืช เป็นเส้นที่เกิดขึ้นผ่านการสร้างเพิ่ม ตัดทอน รูปทรงของผู้สร้างสรรค์และเส้นลักษณะโค้งที่สั่นไหวในผลงานทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวแสดงถึงการเจริญเติบโต

น้ำหนัก (TONE) น้ำหนักของน้ำหนัก ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรงกับที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจ ภายในงานของผู้สร้างสรรค์น้ำหนักเกิดจากแสงและเงา (Tone) ซึ่งเกิดจากบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เกิดเป็นเงาของวัตถุ คุณลักษณะของน้ำหนักมีดังนี้

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

ภายในงานของผู้สร้างสรรค์มีรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) ที่ได้มาจากสรีระร่างของมนุษย์ ทำให้ค่าน้ำหนักที่เกิดจาก Organic Form เกิดการไล่ค่าน้ำหนักจากเข้มไปอ่อนทำให้ค่าน้ำหนักกลมกลืนผสมผสานกันจนเกิดความนุ่มนวลของรูปทรง เพื่อจะสื่อถึงความหมายของงานว่าแม้นั้นกำลังประคับประคองชี้นะแนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะลำบากขนาดไหน แม้อย่างพยายามเลี้ยงดูแลส่งเสริมเราให้เดินไปในสู่ทางที่ดีและเป็นคนดี



ภาพประกอบที่ 66 หลักวิเคราะห์น้ำหนัก ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

สี (Coler) สีที่อยู่ในงานสร้างสรรค์เป็นสีของเนื้อวัสดุ คือ ดินด่านเกวียนและดินลำปาง ลักษณะสีของดิน ก็จะมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับประเภทของดินแต่ละชนิด สำหรับดินที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คือ เนื้อดินด่านเกวียนเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะสีของเนื้อดินด่านเกวียน เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส จะเป็นสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีของกะปิ ส่วนดินลำปาง จะเป็นสี ขาว



ภาพประกอบที่ 67 หลักวิเคราะห์น้ำหนัก ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1, 2, 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ที่ว่าง (SPACE) คือ ที่ว่างเป็นสิ่งที่มียอยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่ว่างมีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึกที่หาไม่ขอบเขตได้ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง บริเวณว่างในงานทัศนศิลป์ เป็นบริเวณว่างที่ถูกควบคุมให้ดำเนินไปตามที่ผู้ทำงานต้องการ ลักษณะของบริเวณว่างมี 2 ลักษณะ คือ

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

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

ประติมากรรมจึงมีพื้นที่ว่าง (Space) แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้

1. พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง คือ อากาศโดยรอบของรูปทรงถือเป็นที่ว่างรูปแบบหนึ่ง
2. พื้นที่ว่างของระนาบ คือ พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นบนตัวงาน
3. พื้นที่ว่างรูปแบบเปิด คือ บริเวณภายในของนั้นมีช่องว่างให้บรรยากาศไหลผ่านได้



ภาพประกอบที่ 68 พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง ชุดที่ 3

ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)



ภาพประกอบที่ 69 พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง เป็นพื้นที่เกิดจากรูปแบบของที่ว่างแบบรูปปิด พื้นที่ว่างรอบนอกของผลงานนั้นสำคัญต่องานประติมากรรมเพราะที่ว่างแบบนี้จะให้พลังเคลื่อนไหวลักษณะตั้งเรียบและวิ่งอยู่รอบรูปทรงตลอดเวลา



ภาพประกอบที่ 70 พื้นที่ว่างอากาศในรูปทรง ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1 , 2 , 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

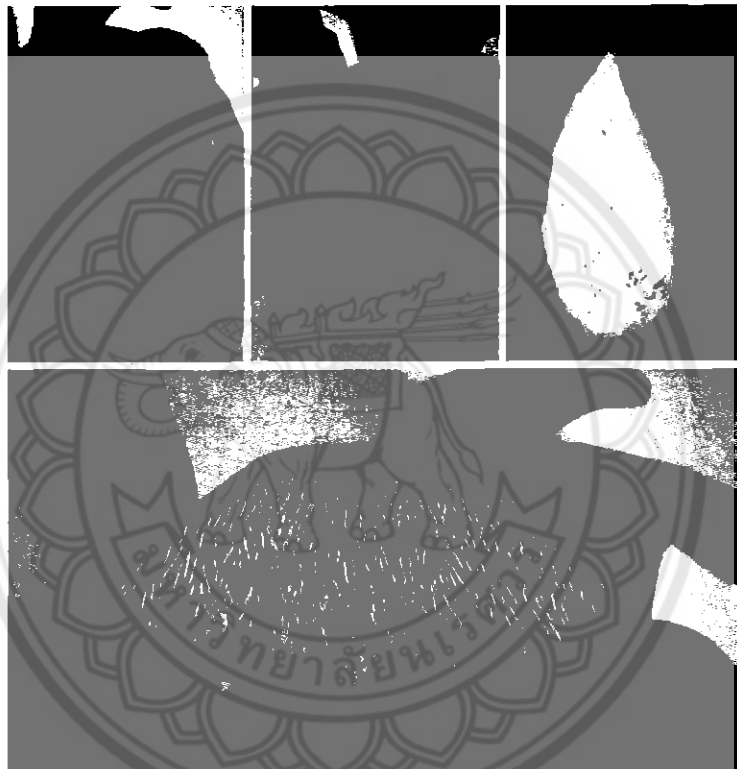
ในผลงานของผู้สร้างสรรค์มีที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างรูปเปิดที่อากาศไหลผ่านได้เนื่องจากผลงานของผู้
สร้างสรรค์นั้นได้เป็นงานประติมากรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากเมล็ดพืช พันธุ์ที่กำลังเจริญเติบโต ลักษณะของเมล็ด
จึงมีช่องว่างให้อากาศได้ไหลผ่านเพื่อให้ผลงานดูเคลื่อนไหวไปกับอากาศ

พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า หยาบ , ละเอียด , มัน , ด้าน , ขรุขระ , เป็นเส้น , เป็นจุด

ลักษณะผิวมี 2 ชนิด

1. ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว
2. ลักษณะผิวที่ทำให้เพิ่มขึ้น เมื่อมองรู้สึกว่ายาบ หรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องแล้วกลับเป็น

พื้นผิวเรียบๆ



ภาพประกอบที่ 71 พื้นผิว (Texture) ชุดที่ 2
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ผลงานผู้สร้างสรรค์มีลักษณะพื้นผิวที่ ขรุขระ , เป็นจุด , เป็นหลุม , เหตุเพราะในการสร้างสรรค์งานศิลปะจะต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นผิวให้เข้ากับเนื้อหา หรือเรื่องราว พื้นผิวที่ ขรุขระ , เป็นจุด , เป็นหลุมสามารถบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวและรู้สึกถึงความเข้มข้นของผลงาน

ทิศทาง (Direction) หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าการออกแบบนั้นมีลักษณะจงใจผู้พบเห็นไปในทิศทางใด และให้ความรู้สึกว่าการออกแบบนั้นมีลักษณะเช่นใด นอกจากนี้ การออกแบบโดยคำนึงทิศทางนี้จะช่วยให้รู้สึกเคลื่อนไหวได้ด้วย



ภาพประกอบที่ 72 หลักวิเคราะห์ทิศทาง ชุดที่ 4
ที่มา: โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)

ในผลงานของผู้สร้างสรรคนั้นมีทิศทางของรูปทรงที่ชัดเจนเพราะจากลักษณะรูปทรงเป็นลักษณะของกลีบดอก ทำให้มีทิศทางรอบด้านของรูปทรง ผลงานสร้างสรรค์จึงเกิดทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้น ทิศทางที่เกิดขึ้นภายในงานของ ผู้สร้างสรรคนั้นเกิดขึ้นตามลักษณะการเจริญเติบโต ให้ดูเหมือนการเคลื่อนไหวของชีวิตที่พัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างชัดเจน



ภาพประกอบที่ 73 หลักวิเคราะห์ทิศทาง ชุดที่ 3
ที่มา : โดยผู้สร้างสรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560)

ในผลงานของผู้สร้างสรรคนั้นมีทิศทางของรูปทรงที่ชัดเจนเพราะจากลักษณะรูปทรงเป็นลักษณะของต้นไม้ ทำให้มีทิศทางของรูปทรงพุ่งไปในทางด้านบนและมีทิศทางกระจายในส่วนยอด ดูเหมือนต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโต ผลงานสร้างสรรค์จึงเกิดทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้น ทิศทางที่เกิดขึ้นภายในงานของผู้สร้างสรรคนั้นเกิดขึ้นตามลักษณะการเจริญเติบโตให้ดูเหมือนการเคลื่อนไหวของชีวิตที่พัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างชัดเจน

บทที่ 5

การสรุปการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุด“การเจริญเติบโตของชีวิต” (The growth of life) ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานแนวทาง ความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อศึกษาค้นคว้าในกระบวนการ ขั้นตอน ของการสร้างสรรคผลงานทางทัศนศิลป์และนำไปสู่การ บันทึกข้อมูลผลงานของการสร้างสรรคผลงานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

2.2 ผู้สร้างสรรคต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจใน การเจริญเติบโตของชีวิต ในครอบครัว ที่ได้สัมผัสและรับแรงบัลดาลใจมาเป็นต้นทางของการแสดงออกในงาน 3 มิติ ที่เน้นแสดงในเรื่องของโครงสร้าง ทัศนธาตุและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเพียรพยายามในรูปทรงที่สมบูรณ

2.3 เพื่อถ่ายทอดมุมมองความคิดของการอดทน การสู้ชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จเพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบัน มีความอดทน มันเพียร พยายาม ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจึงเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบัน

ผลที่ได้จากการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรคได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการ สร้างสรรคผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรคผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาค ศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง “การเจริญเติบโตของชีวิต” (The growth of life)

จำนวน 9 ผลงาน ตลอดจนการนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวบรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรคตอบสนององความคิดและความรู้สึกแสดงออก ถึงคุณค่าทาง ความงามในรูปแบบงานประติมากรรมสร้างสรรคนำเรื่องราวของชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรคที่มีความรู้สึกในเชิงบวก ก่อให้เกิดความรู้สึกความบันเทิงใจและถ่ายทอดผลงานรูปแบบกึ่งนามธรรม

ในการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรคได้ประสบปัญหาต่อการทำงานสร้างสรรคคือ ข้อเสียปัญหาแทนสำหรับปั้นผลงานมีไม่จำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการการแก้ไขปัญหาคือ ใช้โต๊ะและหาวัสดุ ที่มี ความสูงใกล้เคียงมาแทน

ทักษะฝีมือไม่มีความชำนาญทำให้เกิดการหลุดตัวของดินและดินแตก ผู้สร้างสรรคจึงแก้ไขปัญหานี้ โดยการ นวดกลมและทรายเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนการนวดดิน ในอัตรา 2ต่อ1 เพื่อการหลุดตัวของดินลดน้อยลง

เนื่องจากเทคนิคการเผาเครื่องปั้นดินเผาจำเป็นต้องใช้เตาเผาที่มีขนาดใหญ่มีระยะทางห่างจากสถานที่ปฏิบัติงานทำให้ผู้สร้างสรรค์ประสบกับปัญหาการเคลื่อนย้ายผลงานเพราะผลงานมีความแข็งแรง น้อยเพราะ เนื้อดินมีโครงสร้างที่ไม่มั่นคงด้วยเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา ผู้สร้างสรรค์จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การสร้างสรรค์ผลงาน ไปปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติเครื่องปั้นดินเผาใกล้เตาเผา

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปะที่ได้สร้างขึ้นด้วยความตระหนักในเรื่องหนึ่งของผู้สร้างสรรค์จะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะในเรื่องราวที่น่าเสน่อออกไป แม้ว่าประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาของ การสร้างสรรค์ ที่สามารถทำความเข้าใจไปในทิศทางอันดีงาม และกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ นี้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตต่อไปได้

อนึ่ง ผลงานสร้างสรรค์ชุด "การเจริญเติบโต ของชีวิต" (The growth of life) ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจใน การเจริญเติบโตของชีวิต ในครอบครัว ที่ได้สัมผัสและรับแรง บัลดาลใจ มาเป็นต้นทางของการแสดงออกในงาน 3 มิติ ที่เน้นแสดงในเรื่องของโครงสร้าง ทัศนธาตุและการเปลี่ยนแปลง อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยเพียรพยายามในรูปทรงที่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	ข้อดี	ข้อเสีย	วิธีแก้ไข
<u>พื้นที่ปฏิบัติงาน</u>	สามารถเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและมีอุปกรณ์ให้ยืมใช้ได้	เนื่องจากพื้นที่เป็นที่โล่ง บุคคลภายนอกสามารถเข้ามา รบกวน ตอน ทำงานได้ อุปกรณ์ในการทำงานที่ทางคณะมีก็ไม่เพียงพอ ต่อ นักศึกษา แสงสว่างไม่เพียงพอ	พยายามทำงานให้เสร็จภายในเวลา กลางวันเพื่อการมองเห็นที่ดี

บรรณานุกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือศิลปะและสุจิบัตรศิลปินพันธ์

ศิลป์ พีระศรี , 15 กันยายน พ.ศ. 2435 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 , (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)

ชลุด นิมเสมอ (2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558),องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557, (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)
พุทธปรัชญาเถรวาท.2525, หน้า 262 : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 , ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2557 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)

เชรามิกส์ ผู้เขียน ผศ. สมศักดิ์ ชวาลาววัฒน์ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ , กรุงเทพมหานคร 10700 ,ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550 , (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

[http:// TAT Contact Center](http://TAT>Contact Center) (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

[http:// www.columbusmagazine.nl](http://www.columbusmagazine.nl)(สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

[http:// www.masasom.com](http://www.masasom.com)(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

<http://www.smnc.ac.th/group/research/images/stories/home.pdf> (สืบค้นเมื่อวันที่ 13

พฤษภาคม 2560)

<http://www.lutz-tonkunst.de/keramik/galerie.htm>(สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

Permalink : <http://oknation.nationtv.tv/blog/tastesunday>(สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)

[http:// www.columbusmagazine.nl](http://www.columbusmagazine.nl)(สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)

[http://www.ipecp.ac.th /](http://www.ipecp.ac.th/) (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

<https://homegame9.wordpress.com> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

<https://th.wikipedia.org/wiki> (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

www.thaiceramicsociety.com/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)