

อภินันทนาการ

สำนักหอสมุด

รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปึกษาได้

กัณฑ์ อินทร์จันทร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันลงนามเมื่อ 17 ก.ย. 2558

เลขที่หนังสือ 165-2558

เลขเรียกหนังสือ

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

FIGHTER APPEARANCE OF THE SOUTHERNESS.

**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirement
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design**

May 2015

Copyright 2015 by Naresuan University

FIGHTER APPEARANCE OF THE SOUTHERNESS.

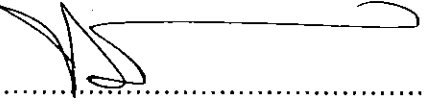

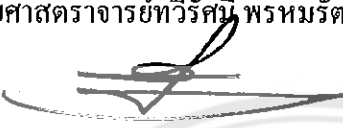
**An Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirement
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design**

May 2015

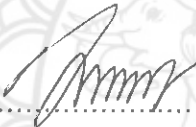
Copyright 2015 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปึกษ์ใต้”
ของ นายกันตศักดิ์ อินทร์จันทร์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัตน์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

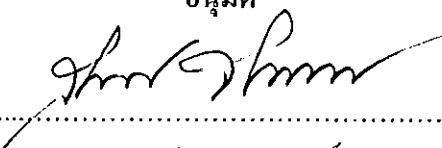

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันท์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ขอน้อมจิตระลึกถึงในพระคุณของบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด ผู้ซึ่งได้ปลูกฝังและให้ความรักความอบอุ่น การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูแต่สิ่งที่ดีงามซึ่งประกอบกับได้คอยส่งเสริมชี้นำแนวทางให้เดินไปสู่ในวิถีทางที่ดีงาม ผนวกกับคอยเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งในยามที่ห่อเหี่ยวต่ออุปสรรคต่างๆในชีวิตของผู้สร้างสรรค์เสมอ และผู้สร้างสรรค์ก็มีอาจที่จะขอกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่คอยอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางอันเป็นวิถีของการขัดเกลาและบ่มเพาะภูมิปัญญาความรู้ในทุกห้วงเวลาขณะที่ศึกษา และในโอกาสแห่งความสำเร็จนี้ผู้สร้างสรรค์ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์และอาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมากในการควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่ได้มอบความเมตตาและคอยช่วยเหลือชี้แนะในสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้สร้างสรรค์ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนใจศึกษาศิลปะทุกท่านที่พิจารณาเห็นว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จักสามารถสร้างแนวทางและจะเกิดประโยชน์ให้แก่ท่านๆได้ใช้สำหรับเป็นการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นระบบในอนาคตต่อไป

กัณฑ์ก อินทร์จันทร์

ชื่อเรื่อง	รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บึกบึนได้
ผู้วิจัยสร้างสรรค์	กันตภัก อินทร์จันทร์
สถานที่ปรึกษา	อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์สมหมาย มาอ่อน
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
คำสำคัญ	วิวชน, ความแข็งแรง

บทคัดย่อ

วิวชนพื้นบ้านขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนในภาคใต้ ซึ่งเป็นความผูกพันมาช้านาน และมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะลักษณะท่าทาง นิสัย ของวิวชนนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับนิสัยของคนในภาคใต้คือ มีความอดทน กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น และแข็งแรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มาจากรูปทรงของวิวชนพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้นี้ ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ได้ โดยแสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานประติมากรรม ลักษณะผลงานแบบ กิ่งนามธรรม รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากลวิธีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นมา

ผู้สร้างสรรค์จึงนำแนวคิดเหล่านี้มาถ่ายทอดแสดงความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะและทัศนธาตุ โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำรูปทรงของของวิวชนในท่าต่างๆ เช่น ท่าทางการชกกันของวิว ท่าทางการวิ่ง ท่าทางลักษณะความดุคั้น เป็นต้น มาสร้างสรรค์ผลงานตามวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้มีการนำเสนอผ่านรูปร่างรูปทรงของวิวชนที่มีลีลาท่าทาง ความแข็งแรง อดทน กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม 3 มิติ ที่แสดงสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และความรู้สึกผ่านเส้นและรูปทรงที่แสดงออก ถึงพลังกำลังและความแข็งแรงของคนกับวิวชน และทำให้ได้ผลงานที่มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนออกมา

Title	Fighter Appearance of the Southerness.
Author	Kantapak inchan
Advisor	Mr.Thiti SomboonaneK
Co - Advisor	Mr.SommaI Ma-on
Academic Paper	Art thesis for Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Art Design), Naresaun University , 2014
Keyword	Fighting Bull, strength

ABSTRACT

The purposes of this thesis was to present the creativities of the author showing the understanding on the process of creation by creating the sculpture under the topic of the Fighter Appearance of the Southerness. This artwork is able to respond to the author's thoughts and feelings, expresses the beauty, aesthetic value in the form of sculpture and the semi-abstract style as well. The creation of art in a systematic manner has been collected in the form of documents in this thesis. The author started from studying and collecting data, including in the paper, art structure, photos and the real fighting bulls. After that all the knowledge acquired through processing, analysing and synthesising into the process of making sketches then expanding works at actual size. This thesis is inspired by the shape of a local specie of the fighting bull in the southern of Thailand. The author has taken the shape of the bulls in various gestures such as standing, running and fighting. However the purpose of the author behind, the fighting bull sculpture is the artwork that shows the beauty and the strength of the fighting bull. That is why the entire sculpture is made of iron. Moreover, the author has chosen the way to create the work in the new character showing the individual ideas of creating art sculpture.

สารบัญ

บทที่	หน้า
ประกาศนุญประการ.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
ABSTRACT.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพ.....	จ
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	1
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	2
ขอบเขตทางด้านรูปแบบ.....	3
ขอบเขตทางด้านทางแนวคิด.....	3
ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์.....	3
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	4
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย.....	5
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์.....	6
แผนการดำเนินงาน.....	7
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	7
การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์.....	8
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	8
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	10
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	10
อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์.....	11
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะและรูปแบบผลงานจากศิลปิน.....	18

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์.....	25
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	26
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	37
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์จริง.....	40
ผลงานศิลปนิพนธ์.....	46
4 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	49
ขั้นตอนการแสดงผลออกด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements).....	49
หลักการองค์ประกอบศิลปะ.....	49
หลักการวิเคราะห์รูปทรง.....	49
หลักการวิเคราะห์เนื้อหา.....	57
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	58
ข้อเสนอแนะ.....	58
บรรณานุกรม.....	60
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	61

สารบัญภาพ

บทที่	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 การชนวัวของภาคใต้.....	13
ภาพประกอบที่ 2 การชนวัวของภาคใต้.....	13
ภาพประกอบที่ 3 ลีลาท่าของวัวชน.....	14
ภาพประกอบที่ 4 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน.....	15
ภาพประกอบที่ 5 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน.....	15
ภาพประกอบที่ 6 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน.....	16
ภาพประกอบที่ 7 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน.....	16
ภาพประกอบที่ 8 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน.....	16
ภาพประกอบที่ 9 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน.....	17
ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ใน Pierre Matter.....	19
ภาพประกอบที่ 11 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ใน Pierre Matter.....	20
ภาพประกอบที่ 12 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ใน Pierre Matter.....	20
ภาพประกอบที่ 13 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ใน John Lopez.....	21
ภาพประกอบที่ 14 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ใน John Lopez.....	22
ภาพประกอบที่ 15 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ใน ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์.....	23
ภาพประกอบที่ 16 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ.....	26
ภาพประกอบที่ 17 วัสดุอุปกรณ์ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน.....	29
ภาพประกอบที่ 18 วัสดุอุปกรณ์ เหล็กแผ่น.....	29
ภาพประกอบที่ 19 วัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถต่างๆ.....	30
ภาพประกอบที่ 20 วัสดุอุปกรณ์รูปเชื่อมและใบเจียรเหล็ก.....	30
ภาพประกอบที่ 21 วัสดุอุปกรณ์หน้ากากเชื่อมเหล็กตัดแสงอัตโนมัติ.....	31
ภาพประกอบที่ 22 วัสดุอุปกรณ์เครื่องเชื่อมเหล็ก.....	31
ภาพประกอบที่ 23 วัสดุอุปกรณ์เครื่องเจียร.....	32
ภาพประกอบที่ 24 วัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์).....	32
ภาพประกอบที่ 25 วัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดพลาสติก.....	32

สารบัญภาพ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ภาพประกอบที่ 26 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของ.....	34
รูปทรง	
ภาพประกอบที่ 27 ลักษณะท่าทางของหัววัว.....	36
ภาพประกอบที่ 28 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ No. 1.....	37
ภาพประกอบที่ 29 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ No. 2.....	38
ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนศิลปินพจน์ No. 4.....	39
ภาพประกอบที่ 31 ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต.....	40
ภาพประกอบที่ 32 สเก็ตภาพร่างสองมิติ.....	40
ภาพประกอบที่ 33 ภาพแบบร่างสเก็ต 3 มิติ ชั้นที่ 1.....	41
ภาพประกอบที่ 34 ภาพแบบร่างสเก็ต 3 มิติ ชั้นที่ 2.....	41
ภาพประกอบที่ 35 ภาพแบบร่างสเก็ต 3 มิติ ชั้นที่ 3.....	42
ภาพประกอบที่ 36 ภาพขยายแบบร่างเท่าจริงก่อนขึ้น โครงสร้าง.....	42
ภาพประกอบที่ 37 ภาพขั้นตอนการปั้นหัววัว.....	43
ภาพประกอบที่ 38 ภาพขั้นตอนการเชื่อมเหล็กตามรูปทรงของหัววัว.....	44
ภาพประกอบที่ 39 ภาพขั้นตอนการประกอบหัววัวกับตัวเข้าด้วยกัน.....	44
ภาพประกอบที่ 40 ภาพขั้นตอนนำเหล็กแผ่นมาวางตามที่ต้องการ.....	45
ภาพประกอบที่ 41 ภาพขั้นตอนเชื่อมตักแต่งเก็บรายละเอียด.....	45
ภาพประกอบที่ 42 ผลงานศิลปินพจน์ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บักย์ใต้ No. 1.....	46
ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปินพจน์ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บักย์ใต้ No. 2.....	47
ภาพประกอบที่ 44 ผลงานศิลปินพจน์ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บักย์ใต้ No. 3.....	48
ภาพประกอบที่ 45 วิเคราะห์รูปทรง.....	50
ภาพประกอบที่ 46 วิเคราะห์เส้น โครงสร้าง (Structural Line).....	51
ภาพประกอบที่ 47 วิเคราะห์เส้นรอบนอกของรูปทรง (outline).....	52
ภาพประกอบที่ 48 วิเคราะห์น้ำหนักของรูปทรง.....	53
ภาพประกอบที่ 49 วิเคราะห์รูปทรงที่เป็นเรขาคณิต (Geometric form).....	54
ภาพประกอบที่ 50 วิเคราะห์พื้นที่ว่างรูปเปิดที่อากาศสามารถไหลผ่านงานได้.....	55

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ภาคใต้ของประเทศไทย ถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญในประเทศ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตกต่างกับภาคอื่นๆ นิสัยใจคอและบุคลิกภาพของคนภาคใต้จึงมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นจนเป็นที่รับรู้ของคนต่างถิ่น ลักษณะนิสัยและบุคลิกที่เด่นๆ ของคนใต้ ได้แก่ การพูดจาโต้ตอบตรงไปตรงมา มีความโผงผาง ไม่ถนอมน้ำใจหรือรักษามารยาทในการพูดกับคู่สนทนา เจรจาโต้ตอบเรียบแหลม ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆ ชอบแสดงตนว่าเป็นคนกว้างขวาง กล้าได้กล้าเสีย รักศักดิ์ศรีและพิทักษ์พวกพ้องเครือญาติ ชอบทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่หรือเป็นนักเลง คำนี้ประ โยชน์เฉพาะหน้าและเอาตัวรอด รักสนุก ชอบจับกลุ่ม ผูกพันกับตัวบุคคล รักและผูกพันกับถิ่นกำเนิด

หากจะสรรหาสัตว์ที่เป็นภาพสัญลักษณ์แทนความเป็นอัตลักษณ์อย่างโดดเด่นแทนทุกสิ่งทุกอย่างของภาคใต้สักชนิดหนึ่ง ชนิดแรกๆที่วางเด่นอยู่ในใจของหลายๆคนคงเป็น “วัวชน” สัตว์ที่เป็นทั้งกีฬาและความบันเทิงเริงใจของผู้คนภาคใต้ในวันว่าง วัวชนเป็นประหนึ่ง “สัตว์สายพันธุ์นักสู้แห่งภาคใต้” จากบันทึกทางประวัติศาสตร์เชื่อว่า “วัวชน” เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

วัวชนพื้นเมืองของทางภาคใต้มีความสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลักษณะท่าทาง นิสัย ของวัวชนนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับนิสัยของผู้คนในภาคใต้คือ มีความอดทน กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น และแข็งแรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้คนภาคใต้ วัวชน เป็นประหนึ่งอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชาวไทยภาคใต้แต่ครั้งดั้งเดิม แสดงถึงนิสัยความเป็นคนภาคใต้ที่แท้จริง

ผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวความคิดที่จะนำเอาวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้มานำเสนอผ่านรูปร่างรูปทรงของ วัวชนที่มีลีลาท่าทาง ความแข็งแรง อดทน กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ซึ่งตรงกับลักษณะนิสัยของผู้คนในภาคใต้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม 3 มิติ

2. วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความงามแข็งแรงของวัยรุ่นพื้นเมืองของภาคใต้ผ่านรูปทรงทางประติมากรรม 3มิติ
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยนำเสนอในลักษณะมุมมองที่มีความงามเฉพาะตน
3. เพื่อต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทประติมากรรม รูปแบบกึ่งนามธรรมในลักษณะเฉพาะตนและนำไปสู่การบันทึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้เกิดคุณค่าตอบสนองทางด้านสุนทรียภาพอารมณ์และความรู้สึกต่อผู้ชมงาน

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ศิลปนิพนธ์เรื่อง รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บึกษาได้

1. ผลงานมีลักษณะงานเป็นประติมากรรม 3 มิติ จำนวน 3ชิ้น
2. เป็นประติมากรรมในลักษณะแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract)
3. แสดงรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคเฉพาะตัวทางประติมากรรมเทคนิคเชื่อม โลหะ
4. ผลงานประติมากรรมจะแสดงสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และความรู้สึกผ่านเส้นและรูปทรงที่แสดงออก ถึงพลังกำลังและความแข็งแรงของคนกับวัยรุ่น
5. ค้นหาความลงตัวและเหมาะสม ของการประสานกันระหว่างขนาดและสัดส่วน เส้นและรูปทรง
6. ใช้รูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่าง ให้ปรากฏในผลงานประติมากรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม

3.1. ขอบเขตด้านรูปแบบ

ผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่ได้นำเสนอและทำการปรับเปลี่ยนรูปทรงของมนุษย์กับวัชชนให้คลี่คลายต่างจากความเป็นจริงให้อยู่ในรูปแบบของเส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบและพื้นผิว โดยอาศัยอาศัยทัศนธาตุ รูปร่างรูปทรง พื้นที่ว่าง จังหวะ การใช้พื้นผิวที่เรียบมัน ขรุขระ และพื้นผิวจากตัววัสดุ เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวหรือ มีลักษณะรูปแบบที่เรียบง่าย

3.2. ขอบเขตทางด้านแนวคิด

- 2.1. ศึกษาลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ท่าทาง ของมนุษย์และวัชชนเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบ กำหนดเนื้อหา และความหมายในงานประติมากรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม
- 2.2. วิเคราะห์เหตุผล และเนื้อหาของรูปร่างรูปทรงในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและ พละกำลังความแข็งแรงของวัชชนที่ต้องแสดงออกในแต่ละลีลาท่าทาง

3.3. ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับจังหวะ ลีลา ท่าทาง ความแข็งแรงของมนุษย์กับวัชชน และอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงที่มีการตัดทอน(Distortion)รูปร่าง รูปทรงนำเสนอผ่านรูปแบบของเส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ พื้นผิว(Texture) การใช้พื้นผิวที่เรียบมัน ขรุขระ และพื้นผิวจากตัววัสดุ เพื่อให้ผลงานประติมากรรมดูมีความเคลื่อนไหว(Movement)

4. คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

กึ่งนามธรรม(Semi Abstract)

ศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอน รูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย

ความแข็งแรง

ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงยกค้ำค้ำบัพัตถุที่มีแรงต้านให้วัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตามแรงที่บังคับของกล้ามเนื้อนั้น ได้สูงสุดเพียงครั้งเดียวการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกอิริยาบถจะสัมพันธ์กับระบบกล้ามเนื้อเสมอ

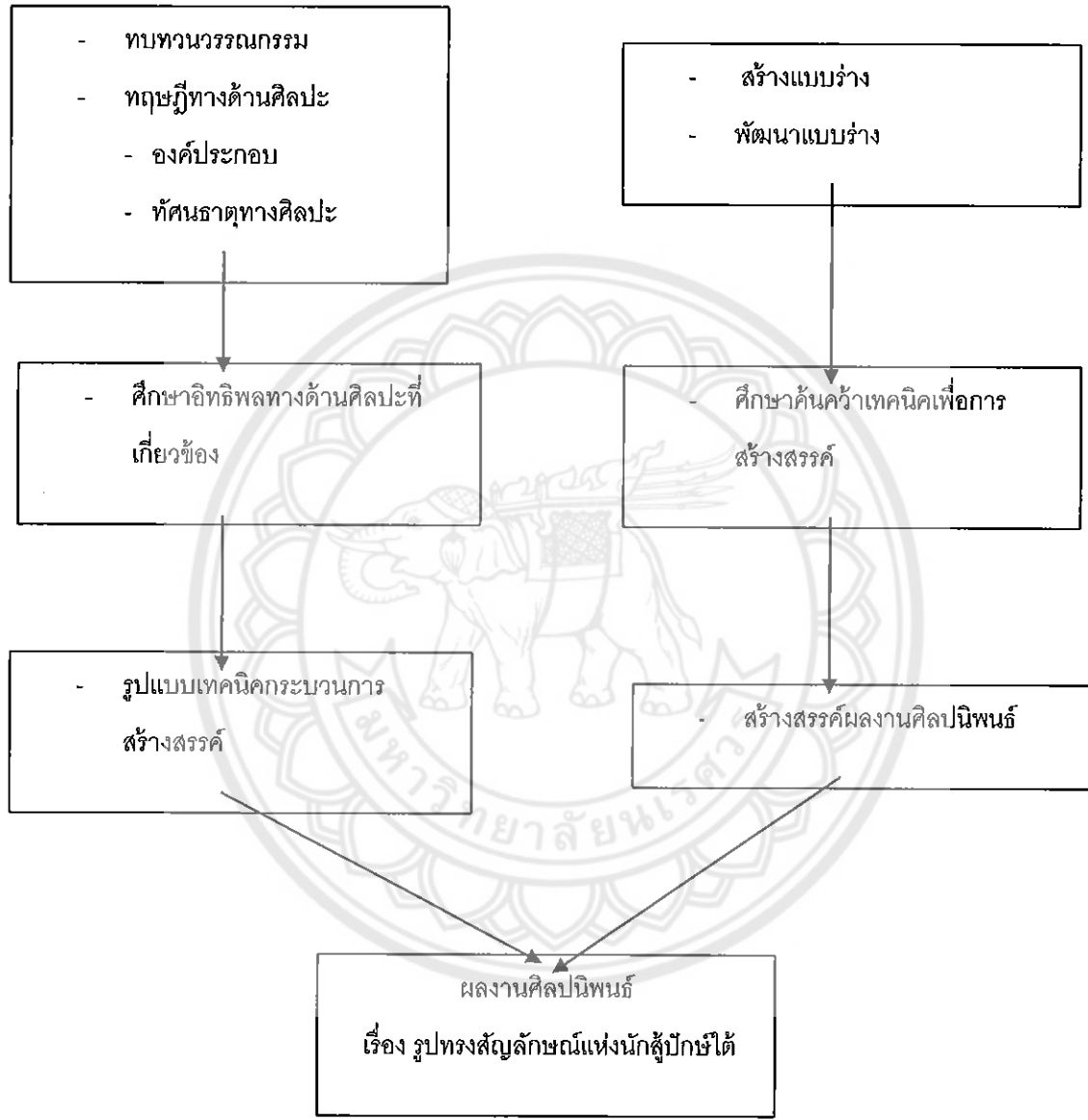
วัวชน

วัวที่ได้ผ่านการคัดเลือกลักษณะจำเพาะแล้วในเบื้องต้นมีการเลี้ยงดูบำรุงบำเรอและการฝึกซ้อมแบบเข้มเพื่อทำการชนอย่างเดียว ไม่มีการนำไปใช้งานอย่างอื่นเหมือนแกะเช่นวัวทั่วไป

5.กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ศึกษาข้อมูลและกระบวนการสร้างสรรค์

6. ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์

- 5.1 กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
- 5.2 รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาที่เป็นจริงจากสื่อ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์และภาพถ่าย
- 5.3 เขียนภาพร่าง (sketch) เพื่อศึกษาและค้นหารูปร่างรูปทรง องค์ประกอบที่เหมาะสม
- 5.4 ทดลองกระบวนการ (Technique) ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อหาอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง
- 5.5 นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ
- 5.6 นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขภาพร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 5.7 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น อะไหล่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รูปเชื่อม อุปกรณ์ป้อนในขณะเชื่อมโลหะ
- 5.8 ขยาย(sketch) เป็นชิ้นงานจริง
- 5.9 นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้อาจารย์ประเมินคุณค่าและนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 5.10 บันทึกกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงในงานชิ้นต่อไป

7. แผนการดำเนินงาน

กำหนดกิจกรรมการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557																
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	การเขียนโครงการ	↔																
2	การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล	↔																
3	การจัดทำภาพแบบร่างและพัฒนาภาพแบบ	↔																
4	การปฏิบัติงานสร้างสรรค์					←												
5	การประเมินความก้าวหน้าของผลงานศิลปะ																	
	5.1.ผลงานช่วงที่ 1					↔												
	5.2.ผลงานช่วงที่ 2									↔								
	5.3.ผลงานช่วงที่ 3												↔					
6	การเขียนและเรียบเรียงรายงานศิลปนิพนธ์												↔					
7	การจัดพิมพ์และเข้าเล่มรายงานศิลปนิพนธ์															↔		
8	การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์																↔	

8.งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ค่าใช้จ่ายตลอดการสร้างสรรค์ผลงาน รวม วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งหมดโดยประมาณ 50,000 บาท

9. การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

9.1 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

9.2 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาพิษณุโลก

9.3 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่หอศิลป์

9.4 จัดพิมพ์เอกสารคู่มือการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ โดยมีภาพผลงานศิลปะนิพนธ์บทคัดย่อ และเนื้อหาแนวความคิดของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ไปยังห้องสมุด สถาบันการศึกษาศิลปะต่างๆ

10. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

10.1 ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลุด นิ่มเสมอ

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ผู้แต่ง ศุภชัย สิงห์ยะบุงศ์

หนังสือหัวเขือกัวชอน ผู้แต่ง อาคม เดชทองคำ

10.2 ข้อมูลภาพถ่ายจากวัตถุจริง

10.3 แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

- ความรู้เกี่ยวกับ ลัทธิ Cubism <http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson447.html>

- ศิลปะกึ่งนามธรรม

<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1>

http://csatorn.com/semi_abstract.html

- ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการเล่นไว้มาน

http://www.dld.go.th/airc_sgk/chochon/kochon.php

<http://www.silpathai.net/%E2%80%9C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E2%80%9D->

<http://www.silpathai.net/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%>

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ประสบการณ์การสังเกตธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆในชนบท และความรักความผูกพันของคนในท้องถิ่น ซึ่งธรรมชาตินั้นได้สร้างสรรค์สิ่งให้มีความแตกต่างกัน ความแตกต่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั้นได้ถูกกำหนดให้อยู่ในภายใต้ระบบสัมพันธ์ภาพและเอกภาพเดียวกัน

สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีความงดงามอยู่ในตัวของมันเองซึ่งในความงดงามนั้นทำให้มองดูแล้วน่าสนใจ และน่าค้นหา ทำให้อยากที่จะได้สัมผัสกับความงามนั้นอย่างลึกซึ้ง

การที่ผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตหรือสัตว์เลื้อยต่างๆในภาคใต้และมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง ก็สามารถเกิดความเข้าใจ เกิดความคิดในการค้นหาความหมายที่มากกว่าสิ่งที่ตามองเห็น ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดความบันเทิงใจจากลักษณะท่าทางของมนุษย์และสัตว์เลื้อยที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งก็คือ วัฒนธรรมพื้นเมืองของภาคใต้ ที่มีรูปทรงที่แข็งแรง คุ้ย และมัลักษณะของกล้ามเนื้อที่งดงาม โดยใช้วัสดุที่เป็นเหล็กและเครื่องยนต์กลไกต่างๆเพื่อแทนลักษณะของกล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะต่างๆของวัวชน จนเกิดเป็นความบันเทิงใจและปรารถนาที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานประติมากรรม รูปแบบกึ่งนามธรรม

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

รูปทรงของธรรมชาติได้สร้างความรู้สึกรักที่แตกต่างออกไป โดยที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะรับรู้ได้ตามแต่ละประสบการณ์ส่วนตัวที่แตกต่างกัน ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่อง รูปร่าง รูปทรง ของวัวชนพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ ที่มีความงดงาม แข็งแรง คุ้ย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางภาคใต้ องค์ประกอบสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ จะต้องคำนึงถึงการสื่อความหมายในทางศิลปะมีดังนี้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงต่อวัวชนพื้นเมืองของภาคใต้
2. จะต้องมีการเลือก ตัดทอน เอาแต่รูปทรงที่จำเป็น
3. เรื่องจะต้องมีความหมายเกี่ยวกับ ความงามของรูปร่าง รูปทรง ของวัวชนพื้นเมืองของภาคใต้

4. มีการแสดงออกที่เต็มไปด้วยจินตนาการและการสร้างสรรค์

ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องรูปร่าง รูปทรง ของวัชชนพื้นเมืองของภาคใต้ เป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำมาเป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับความรู้สึกภายในตนเอง

อิทธิพลและความบันเทิงจากประสบการณ์

1. ความเป็นมาของการชนวัวของภาคใต้

การชนวัวเป็นปรากฏการณ์ของคหิชาชาวบ้านปักษ์ใต้ที่มีการไหลเลื่อน (Fluid) ทั้งที่เป็นไปตามภาวะและสภาวะ แต่ไม่ว่าการชนวัวจะมีความผูกพันแปรปรวนด้วยเหตุปัจจัยใดหรืออยู่ในสถานะใด การชนวัวก็ยังคงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่พราวเสน่ห์และมีพลานุภาพที่จะดึงดูดผู้คนระดับสามัญให้ต้องมารวมตัวกันที่สนามชนวัวไม่ต่ำกว่า 3000 – 5000 คน ในขณะที่มีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นในอนาคตอย่างชวนให้น่าสงสัย อย่างไรก็ตามท่ามกลางการเรียนรู้ สังคมและสร้างเสริมกลไกเครือข่ายที่สลับซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับนั้น การชนวัวก็ยังมีสถานะเพียง “ คหิชาบ้าน “ ที่ได้ถ่ายทอดกันทางมุขปาฐะ จดจำ และนำไปจดบันทึกอย่างเป็นระบบ จะมีอยู่บ้างก็มักจะปรากฏในรูปของบทความ สารคดี ปรวิญญาณิพนธ์และส่วนหนึ่งของสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ซึ่งก็เป็นเพียงอนุเจตหนึ่งของการชนวัวเท่านั้น เพราะกรอบข่ายแห่งอรรถรสได้ถูกจำกัดให้เป็นเพียง “ เทคนิควิถี “ ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการคัดเลือกวัชชน การเลี้ยงดู การฝึกซ้อม และการจัดการชนวัว แต่การศึกษาในเรื่อง “รูปร่าง รูปทรง ของวัชชนพื้นเมืองของภาคใต้” ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาแสดงออกเป็นผลงานศิลปะที่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัชชนพื้นเมืองของภาคใต้ (ที่มา อาคม เดชทองคำ , หัวเชื้อกวัชชน , พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2547 หน้า 9-10)

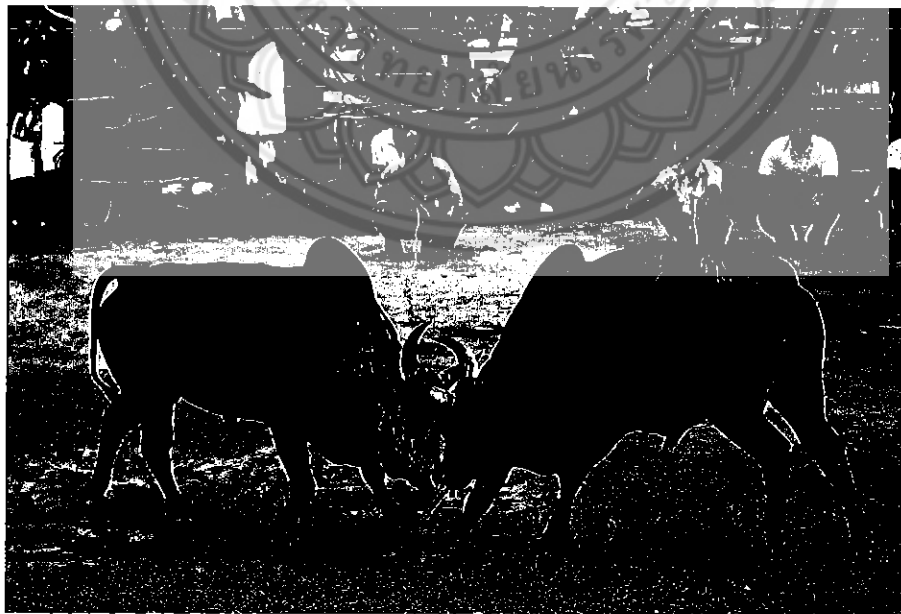
2. การละเล่นวัวชนของภาคใต้

ฝน โปรยรับงานเดือนสิบแต่เช้าวันต้นเทศกาล ดังคำทำนว่า "คนมีวาสนาทำบุญฝนตก ยากทำบุญ แดดออก" ด้านคนต่างถิ่นก็เข้าถึงภาวะที่ เอาแน่เอาอนไม่ได้ ของอากาศคาบสมุทรภาคใต้ไปพร้อมกัน ชนวัวเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญ คงไม่ใช่เรื่องจะมาสอบถามกันเวลานี้ (มีฉะนั้นจะต้องลากไปถึงว่า "บุญ" คืออะไร) การชนวัวดำรงอยู่ควบคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช้านาน ในฐานะกีฬาพื้นบ้าน ในเทศกาลบุญเดือนสิบ สงกรานต์ ปีใหม่ ถือว่าขาดวัวชนไม่ได้ ช่วงเทศกาลบุญเดือนสิบ (ราวปลายเดือนกันยายน) สนามชนวัวหรือบ่อนวัว จัดมหกรรมชนวัวต่อเนื่องกันเจ็ดแปดวัน เปิดฉากจากสาย ๆ ว่ากันไปจนใกล้ค่ำจึงแล้วเสร็จ ๑๘-๒๐ คู่ มีให้ดูกันจุใจขนาดนี้ บริเวณรอบ ๆ สนามชนวัวจึงกลายเป็นคอกขนาดใหญ่ให้โคเถิกกว่า ๒๐๐ ตัวพักแรมรองสนาม พร้อมคนเลี้ยงวัว หุ่นส่วนชีวิตที่กินนอนด้วยกันนานแรมเดือนชนวัวช่วงเทศกาลจัดว่าเป็นนัดพิเศษ วัวเก่งก็มีวัวใหม่ก็มาก เนื่องจากตลอดปี จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชนวัวแทบทุกสัปดาห์ หมุนเวียนกันไปในหกสนามของอำเภอต่าง ๆ โดยแต่ละสนามได้รับอนุญาตให้จัดเดือนละครั้ง หากต้องการขยายภาควิชาความนิยมใน "กีฬา" ชนิดนี้ ให้กว้างขึ้นจากเมืองคอน จะเห็นว่าพัทลุง ตรัง สงขลาที่มีบ่อนชนวัวของตัวเองจังหวัดละสองสามสนาม รวมเป็น ๒๒ สนามทั่วภาคใต้ในขอบเขตวัฒนธรรมชนวัว บางจังหวัดแม้ไม่มีบ่อนชนวัวเป็นการถาวร แต่ก็นิยมเลี้ยงไว้ขายและชนต่างถิ่น วัวดีที่สุดของภาคใต้ขณะนี้ นักเลงวัวยอมรับว่าเป็นวัวของบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีสนามชนวัวของตัวเอง นอกจากนี้ การที่โคเถิกวัยคะนอง ช่วงอายุระหว่าง ๕-๑๕ ปี ไม่อาจจะลงสนามได้ทุกบ่อเหมือนนักมวยงานวัด ชนครั้งหนึ่งต้องพักรักษาตัวไปสองสามเดือน บางตัวต้องหกลเดือน จึงติดคู่ชนครั้งใหม่ อาจเป็นตัวอย่างทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเรามีวัวชนหมุนเวียน อยู่ในลานทรายอันมหึมามากมายเพียงใด หากคุณนั่งรถผ่านย่านที่มีรถ เก๋ง รถปิกอัพ มอเตอร์ไซค์จอดเต็มสองฟากถนนเป็นแนวยาว เก้าในสิบที่เจอก็ควรเป็นสังเวียนชนวัว ที่ซึ่งเงินสด ๆ สะพัดวันละเหยียบ ๑๐ ล้านบาท หากเป็นวัวดีของภาคใต้ค่าหัว ๓-๔ แสนบาท โจรมาเจอกันด้วยแล้วบ่อนแทบปริ ค่าผ่านประตูรอบเดียวอาจเก็บได้ถึง ๑ ล้านบาท เหมือนที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์จำคิดว่า "ใบห้าร้อย ยัดใส่หัว... ไม่ต้องนับ" เรามักจะเห็นวัวชนต่อเมื่อมันถูกจูงเข้าสนาม หรือยามออกเดินถนนกับคนเลี้ยง ตามฐานะความสัมพันธ์ ระหว่างวัวชนกับคนเลี้ยงหรือเจ้าของ ทว่าระหว่างหัวเชือกทั้งสองข้าง คือในมือคนจูงวัวข้างหนึ่งกับจมูกวัวข้างหนึ่ง ยังประกอบด้วยสายสัมพันธ์แวดล้อมอื่น ๆ ที่มองไม่เห็นของ "สังคมนาชนวัว" ซึ่งควรแก่การสนใจไม่น้อย นับตั้งแต่ครอบครัวคนเลี้ยงวัว, เจ้าแก้ว (นักธุรกิจ) เจ้าของวัว, นายสนามชนวัว, ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดชนวัว, นักพนัน, พ่อค้าแม่ค้า, คนให้เช่าที่พัควัว, ผู้อุปถัมภ์สนาม, นักการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจหมายรวมถึง ขนบนิยมแฝงเร้นว่าด้วยการเสียดสี ความต้องการเอาชนะ ไว้เหลี่ยมไว้เชิง ไม่ยอมเสียเปรียบของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาศัยวัวชนเป็นตัวแทน (ที่มา วัวชนกับคนใต้ จรัญ จันทลักษณ์และศภาพรรณ สกุลมันน์ บรรณาธิการ "ชนวัว" สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ โดย วิเชียร ณ นคร)

วัวชนเป็นสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับผู้คนในภาคใต้มายาวนาน วัวชนนั้นเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง ดุดัน และมีกล้ามเนื้อที่งดงาม ซึ่งผู้สร้างสรรค้มีความสนใจที่จะศึกษากันว่าเกี่ยวกับความแข็งแรง ความงดงามของวัวชน เพื่อจะนำมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานประติมากรรม 3 มิติ แบบกึ่งนามธรรม (Semiabstract)

ภาพประกอบที่ 1 การชนวัวของภาคใต้

ภาพประกอบที่ 2 การชนวัวของภาคใต้

ภาพประกอบที่ 3 ลีลาท่าทางของวัวชน

จากรูปภาพ วัวชนนั้นมีลักษณะท่าทางที่สวยงาม แข็งแรง เมื่อนำมาชนกันก็จะเกิดลีลาท่าทางต่างๆที่มองดูแล้วทำให้รู้สึกเคลื่อนไหว และรู้สึกได้ถึงพลังกำลังของร่างกายที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้นำเอาลีลาท่าทางต่างๆของวัวชนนั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมชิ้นนี้

3. ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

วิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวชนจะต้องอยู่กับวัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นบุคคลในครอบครัวบ่อยครั้งที่วัวได้รับการเลี้ยงดูดีกว่าบุคคลในครอบครัวทั้งลูกและเมียต่างก็ยอมรับสภาพดังกล่าวนี้ เพราะพวกเขาต่างก็ถือว่าวัวก็คือ “หุ้นส่วนชีวิต” ของเขาด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นนักเลงวัวชนจะต้องกล้าได้ กล้าเสีย และมีวิญญาณของนักพนันเสี่ยงโชคอยู่ในหัวใจ ยิ่งผู้ที่ต้องการจะยกตนเองถึงขั้น “นักเลงระดับนายหัว” จะต้องเป็นคนหัวหาญเด็ดเดี่ยว มือเดิบ ใจถึง น่าเชื่อถือ ทรนงในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนจนถึงขั้นที่กล้าใช้ระบบศาลเตี้ยมาจัดการแก้ปัญหาได้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายใดๆ

ภาพประกอบที่ 4 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

ภาพประกอบที่ 5 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

ถึงแม้ว่านักการอนามัยจะมองว่าวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวชนสกปรกน่าขยะแขยง นักศีลธรรมมองว่าเป็นการทรมาณสัตว์ นักสังคมวิทยามองว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นักเลงหัวไม้และอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามผิดกฎหมาย แต่ถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งของกิจการชนวัว พบว่ามีส่วนสร้างเครือข่ายธุรกิจสืบเนื่องมากมาย เช่น มีอาชีพเลี้ยงวัวและตัดหญ้ารับจ้าง สร้างโรงเลี้ยงวัวให้เช่า เพาะพันธุ์วัวชนชาย มีการขายอาหารเครื่องดื่มและอาชีพอื่นๆมากมาย ที่ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของบุคคลในท้องถิ่นจำนวนมาก ประเพณีการชนวัวจึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคใต้แต่อย่างใด

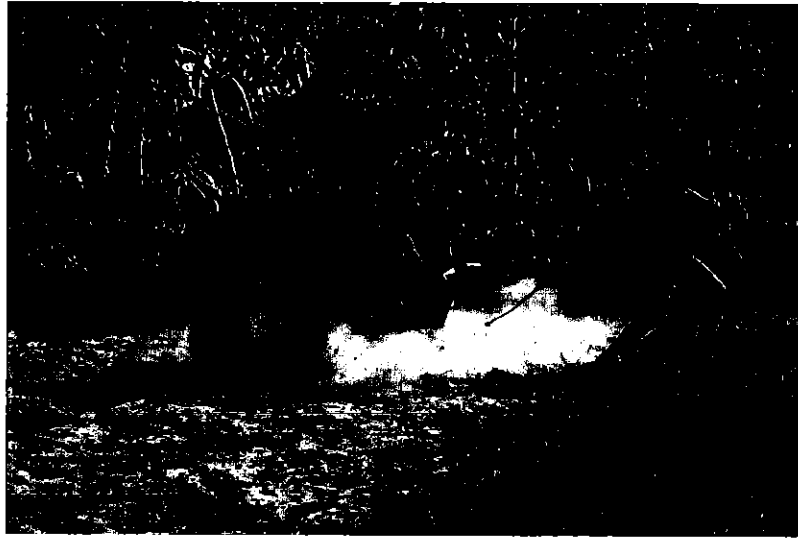
ภาพประกอบที่ 6 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

ภาพประกอบที่ 7 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

ภาพประกอบที่ 8 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

ภาพประกอบที่ 9 ความผูกพันระหว่างคนปักษ์ใต้กับวัวชน

ถึงแม้ว่าบุคคลภายนอกจะมองการชนวัวด้วยสายตาในทางลบ แต่กิจกรรมนี้ก็ได้ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวใต้มายาวนานและหยั่งรากลึกกลงในสายเลือดจนยากที่ลบออกได้โดยง่าย เพราะวิถีชีวิตในแบบฉบับของผู้เล่นวัวชนที่ต้องเป็นคนนักเลง ใจถึง พึ่งตนเอง จึงการนำ กล้า ได้กล้าเสีย เหล่านี้ล้วนถือได้ว่าสอดคล้องกลมกลืนกับค่านิยมและบุคลิกภาพในแบบฉบับของชาวใต้ที่เคยเป็นกลุ่มบุคคลในรัฐชายขอบมาก่อน ฉะนั้นการที่รัฐในปัจจุบันจะกำหนดแผนหรือแนวทางใดๆ ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงดังกล่าว ย่อมยากที่จะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายได้

(ทั้มา อาคม เดชทองคำ , หัวเขือกวัวชน , พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2547 หน้า 8-9)

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะและรูปแบบผลงานจากศิลปิน

จากที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานประติมากรรม แนวความคิด และตัวงานจะออกมาในรูปแบบของฟอร์ม (Form) รูปร่าง รูปทรง การเคลื่อนไหวของท่าทาง ของวัจน ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องของท่าทางที่นำเสนอในตัวงาน เป็นผลมาจากความสนใจในการสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบทางด้าน ฟอร์ม ความสวยงาม ที่เป็นพื้นฐานของหลักองค์ประกอบทางศิลปะและผลงานศิลปินที่มีอิทธิพลต่อแนวทางในการทำงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ที่จะช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง

ด้านรูปแบบการทำงาน

ประติมากรรมลัทธิคิวบิสม์ (Cubism sculpture) เริ่มประมาณ ค.ศ. 1907 ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งนับว่าลัทธินี้เป็นเป็นต้นกำเนิดประติมากรรมนามธรรมที่แสดงออกอย่างอิสระในด้านรูปทรง เนื่องจากลัทธินี้สร้างสรรค์รูปแบบตามความรู้สึกมากกว่าตามตามองเห็นทั่วไป และรูปทรงที่เห็นย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยจากธรรมชาติเพียงแหล่งเดียว รูปทรงที่มองเห็นหรือนำมาถ่ายถอดที่มีอยู่ทุกหนแห่ง อาจจะเป็นเหลี่ยม ลูกบาศก์ ทรงกลมง่ายๆสามารถให้ความรู้สึกได้ ดังนั้น ประติมากรรมลัทธินี้จึงแสดงออกอย่างอิสระในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรูปทรงธรรมชาติ เรขาคณิต และ อิสระ ล้วนแล้วให้ความรู้สึกทั้งนั้นเมื่อพบเห็นศิลปินผู้นำลัทธิเป็นทั้งจิตรกร และประติมากร คือ ปิกัสโซ (Picasso) และประติมากรคนอื่น ได้แก่ อาร์คิปงโก (Archipenko) กอนซาเลส (Gonzales) ลิปชิตซ์ (Lipchitz) โลรองส์ (Laurents)

สาเหตุการสร้างประติมากรรมลัทธิคิวบิสม์ได้แก่

1. สนองตอบด้านความเชื่อ โดยเชื่อว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสามารถมองได้หลายด้านและแต่ละด้านจะมีมุมมองที่เป็นรูปทรงได้มากประเภท
2. สนองตอบด้านจิตใจและอารมณ์ ก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านความคิดละจินตนาการผู้ชมเกิดความประทับใจหรือสะเทือนใจได้จากรูปทรงนั้นๆ

สรุปได้ว่า รูปแบบประติมากรรมลัทธิคิวบิสม์ แสดงรูปแบบจินตนาการและลดสกดัดตัดทอน สัดส่วนที่สำคัญออก นับว่าเป็นพื้นฐานในผลงานประติมากรรมนามธรรมจริงๆ

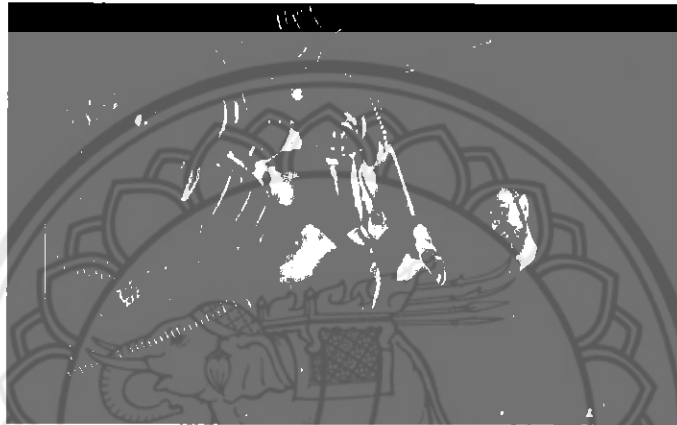
(ประติมากรรมพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัช ตะดิยะ หน้า 76)

อิทธิพลจากรูปแบบงานของศิลปิน

ศิลปิน PIERRE MATTER

Pierre Matter เป็นศิลปินชาวรัสเซียที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบสื่อประสม ที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่มีลักษณะท่าทางที่งดงาม แข็งแรง และเคลื่อนไหว โดยใช้วัสดุที่หลากหลายเช่น โลหะ เครื่องยนต์ ไฟเบอร์กลาส และบรอนซ์

(ที่มา <http://www.pierrematter.fr/index.php?lang=en>)

ภาพประกอบที่ 10 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลปิน PIERRE MATTER

Ruad h 40 x 54 x 20 cm. Pierre Matter

ภาพที่ 11 อิทพิลจากรูปแบบงานศิลป์ใน PIERRE MATTER

Fighting bull H 80 x 80 x 32 cm

ภาพประกอบที่ 12 อิทพิลจากรูปแบบงานศิลป์ใน PIERRE MATTER

The great salto - 2010 H. 156 x L. 140 x la. 63 cm

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในงานของศิลปินที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะกลวิธีในการทำงานที่มีความน่าสนใจ และให้ความหมายตรงต่องานผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาแนวความคิดในการใช้เหล็ก เครื่องยนต์ต่างๆ มาปรับใช้ในงานศิลปะ

ศิลปิน John Lopez

ภาพประกอบที่ 13 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลปิน John Lopez

John Lopez เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมที่เป็นโลหะ โดยมีแนวความคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติ เช่น วัว กระตัง ม้า โดยใช้วัสดุคือเหล็ก ที่นำมาเชื่อมประกอบกันให้มีรูปทรงเป็นสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งของศิลปิน

ภาพประกอบที่ 14 อธิธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ John Lopez

Bull

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในงานของศิลปินที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะกลวิธีในการทำงานที่มีความน่าสนใจ และให้ความหมายตรงต่องานผู้สร้างสรรค์เอง ผู้สร้างสรรค์จึงนำเอาแนวความคิดในการใช้เหล็ก เครื่องยนต์ต่างๆ มาปรับใช้ในงานศิลปะ

ศิลปินชาวไทย อาจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๕ เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญในด้านประติมากรรม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งที่เป็นงานศิลปะแบบปัจจุบันและประเพณีไว้มากมาย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองหลายครั้งและได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าปฏิบัติราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ ได้รับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณจนเกษียณอายุราชการ ผลงานประติมากรรมมีแสดงถาวรอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทั้งในประเทศและต่างประเทศผลงานประติมากรรมแบบปัจจุบันเป็นผลงานบุกเบิกในแนวทางสังคมนิยมของประเทศไทยและผลงานประเพณีเป็นการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีของชาติ ในด้านวิชาการนั้นได้เป็นอาจารย์สอนวิชาประติมากรรมในยุคนุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๖ และยังทำหน้าที่นี้อยู่

ในฐานะอาจารย์พิเศษ ด้วยบทบาทที่สำคัญในด้านวิชาการนี้ จึงได้รับปริญญาศิลปะคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยความสามารถดีเด่น จึงได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๕

ภาพประกอบที่ 15 อิทธิพลจากรูปแบบงานศิลป์ ปิณฑูร์ เมืองสมบูรณ

ปิณฑูร์ เมืองสมบูรณ (Paitun Muangsomboon), “ลูกแพะ” (Kid), year and size not submitted, bronze

อาจารย์ปิณฑูร์ เมืองสมบูรณ ได้รับการยกย่องให้เป็นประติมากรที่สร้างผลงานประติมากรรมในรูปแบบเหมือนจริง ภาพบุคคล และสัตว์ที่ให้ความรู้สึกดูดีมีชีวิต มีความเคลื่อนไหว

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจในงานของท่านอาจารย์ปิณฑูร์ เมืองสมบูรณ ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้สร้างสรรค์จึงได้หยิบเอาลักษณะท่าทางของสัตว์มาเป็นรูปแบบในการทำงานเพราะมีความประทับใจในลักษณะของท่าทางของสัตว์ที่มองดูแล้วมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหวในตัวของมันเอง

จากแรงบันดาลใจที่ได้จากวัฒนธรรมพื้นเมืองของปักยี่ใต้ที่กับ อิทธิพลทางด้านแนวความคิดทฤษฎีทางปัญญา (Intellectual theory) ที่ว่าเป็นการถ่ายทอดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านความนึกคิดและสติปัญญามากกว่าทักษะฝีมือ บวกกับอิทธิพลทางด้านรูปแบบการทำงานประติมากรรมลัทธิคิวบิสม์ (Cubism sculpture) และประติมากรรมไทยร่วมสมัย แบบกึ่งนามธรรม (Semi abstract) ที่ว่าเป็นการสร้าง

รูปทรงจากธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิต ให้เป็นรูปแบบจินตนาการต่างจากความเป็นจริง แต่ให้มีความเป็นจริงอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย โดยการดัดแปลงเพิ่มเติมหรือลดบางส่วน เพื่อให้ผู้ดูพอรับรู้จินตนาการตัดทอนหรือต่อเติมรูปทรงจึงได้นำมาประมวลและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบประติมากรรมแบบกึ่งนามธรรม (*Semi abstract*) ที่มีแรงบันดาลใจมาจากลักษณะของท่าทาง ความแข็งแรง ความงามของกล้ามเนื้อ วัวชนปักษ์ได้ จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้

ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

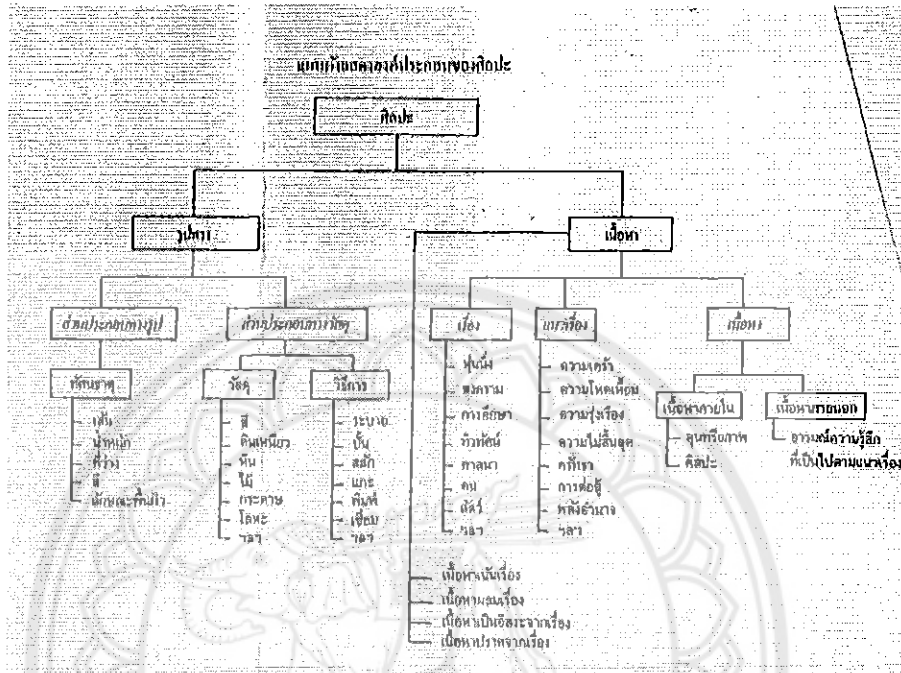
การสร้างสรรคงานทัศนศิลป์ ชื่อ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ภัยได้ ของข้าพเจ้านี้เป็นการแสดงออกถึงลักษณะผลงานศิลปะประเภทงาน ประติมากรรม ลักษณะเป็นแบบกึ่งนามธรรม หรือ Semi Abstract ที่ใช้รูปทรงของวัชชนของทางภาคใต้ซึ่งมีลักษณะที่แข็งแกร่ง อดทน ดุดัน และมีความงดงามของกล้านเนื้อ โดย การประสาน ทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยกลวิธี การเชื่อม โลหะ โดยกระบวนการ สร้างสรรค์ ได้กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนคือเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำ ภาพแบบร่างและแบบปรับปรุงแก้ไขขยายขึ้นผลงานจริงจากแบบร่าง 2 มิติ 3 มิติ และปฏิบัติงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์นี้ เป็นการศึกษาการค้นคว้าทดลองการสร้างสรรคศิลปะในเชิงวิชาการจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลการค้นคว้าและผลสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้สำหรับนำไปพัฒนาการสร้างสรรคศิลปะต่อไป

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ภาพประกอบที่ 16 แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

แผนผังแสดงองค์ประกอบศิลปะ ที่มา : องค์ประกอบศิลปะ, ชะลูด นิ่มเสมอ (2531)

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการแสดงการเป็นตัวแทนของชีวิต โดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติเพื่อแสดงแก่นสารที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ หรือรูปทรงนั้นๆมากกว่าเพียงเพื่อการเลียนแบบรูปร่าง รูปทรงภายนอกสิ่งนั้นๆ จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกอองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและส่วนหลังที่เรียกว่า เนื้อหาหรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่เห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของ ทัศนธาตุ ให้สุนทรียภาพต่อความรู้สึกสัมผัส แปรลมน่าทึ่ง เพลิดเพลินทางตาแล้วส่งต่อไปที่จิตใจพร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ความรู้สึก หรือ ปัญหาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นรูปทรงทางวัตถุ

ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างที่เอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบ เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ และกลวิธีที่ใช้กับวัสดุ นั้นๆ เช่น การระบาย การปั้น การสลัก การแกะ การตัดปะ การเชื่อมต่อ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคน มนถาวรของผลงาน และความเนบเนียงของฝีมือ

โครงสร้างทางรูป

ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์จะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน การจัดระเบียบ หรือการประสานกันจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมาจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ของเอกภาพเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ทัศนธาตุหลักที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. จุด (Dot/Point) หมายถึง ธาตุเบื้องต้น ซึ่งเล็กที่สุดของการเห็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือว่าจุดเป็นการเริ่มต้นที่เป็นการเกิดของทัศนธาตุอื่นๆที่สำคัญต่อไป อาทิเช่น เส้น เกิดจากการนำจุดมาเรียงๆกันจนเกิดความยาว หรือน้ำหนักเกิดจากการนำจุดมาวางเรียงทับซ้อนกันจำนวนมาก เป็นต้น
2. เส้น (Line) ผลจากการนำจุดหลายๆ จุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียวของเส้นและรากฐานของโครงสร้างของงานทัศนศิลป์ทุกประเภทอีกทั้งเส้นสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง และด้วยนำมาประกอบกันให้ปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ ซึ่งเส้น แต่ละชนิดก็ให้ความหมายและความรู้สึกที่ต่างกันออกไป

• เส้นโครงสร้าง (Structural Line) คือเส้นที่มองไม่ เห็นด้วยตาเป็นเส้นในจินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึก หรือ ประดิษฐ์ต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เส้นชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยการมองเห็นเป็น เส้นที่มีความสำคัญมากในศิลปะ เส้น โครงสร้างมีอยู่ด้วยกัน 6 ประเภทคือ

- เส้นแกนของรูปทรง เช่น ศูนย์อ่าวของคอน เส้นแกนของผลไม้

- เส้นรูปนอกของกลุ่มรูปทรง

- เส้นที่ลากด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น ดาวหมี ดาวจระเข้

- เส้นที่แสดงความเคลื่อนไหวของที่ว่าง

- เส้น โครงสร้างของปริมาตร

- เส้น โครงสร้างองค์ประกอบ เช่น คนยืนจะเป็นเส้นตั้ง

3. น้ำหนัก (Tone) หมายถึงความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือการ ระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา สีดำ ในความเข้มระดับ ต่างๆในงานชิ้นหนึ่ง น้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาธรรมชาติจะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรงและ ยังให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวของมันอีกด้วย

4. ที่ว่าง (Space) หมายถึง ที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น ได้แก่ แขนงของน้ำ หนักแผ่นราบที่มี 2 มิติ หรือประกอบด้วยกันเป็น 3 มิติและบริเวณที่ว่างจะเป็นบวกเป็นลบ ลักษณะของ ที่ว่างมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ - ที่ว่างจริง (Physical Space) หมายถึง ที่ว่างของงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรม เป็นที่ว่าง จริงๆที่สัมผัสได้ เรียกว่า ที่ว่างจริงหรือที่ว่างกายภาพ - ที่ว่างลวงตา (Pictorial Space) หมายถึง ส่วนที่ว่าง ในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์ที่แสดง ความลึกตื้น เป็นที่ว่างลวงตาที่เกิดจากกรรมวิธีทางจิตรกรรม หรือ การประกอบกันของทัศนธาตุ เราเรียกที่ว่างชนิดนี้ว่า ที่ว่างลวงตาหรือที่ว่างแบบรูปภาพ

5. สี(Color) หมายถึง ทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกันครบถ้วน คือ มีเส้น น้ำหนัก ที่ ว่าง และลักษณะพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ คือ ความเป็นสีน้ำหนักของ สีและความจัดของสี

6. ลักษณะผิว(Texture) หมายถึง ลักษณะบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึก ได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกามะหยี่ ฯลฯ ลักษณะพื้นผิวมี 2 ชนิดคือ

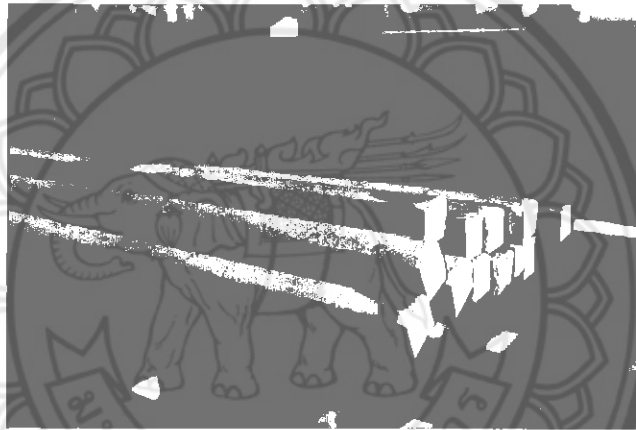
- ลักษณะผิวที่จับต้องได้ เช่น กระจก ทราย แก้ว ฯลฯ

-ลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ

โครงสร้างทางวัตถุ

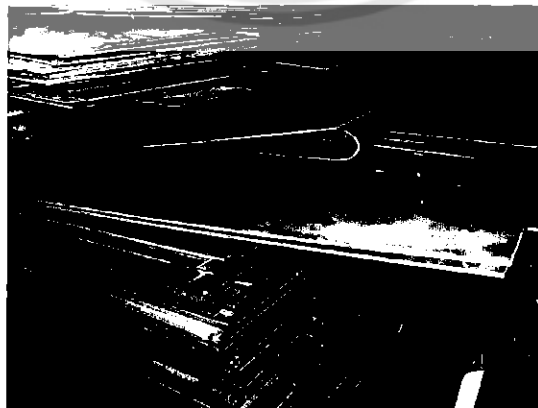
วัสดุ (material) หมายถึง วัสดุที่ใช้ใน “รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปึกษาได้” การสร้างรูปแบบ เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น อะไหล่รถต่างๆ รูปเชื่อม หน้ากากตัดแสง ถุงมือ ฯลฯ

1.เหล็กสี่เหลี่ยมคั่น

ภาพประกอบที่ 17 วัสดุอุปกรณ์ เหล็กสี่เหลี่ยมคั่น

2.เหล็กแผ่น

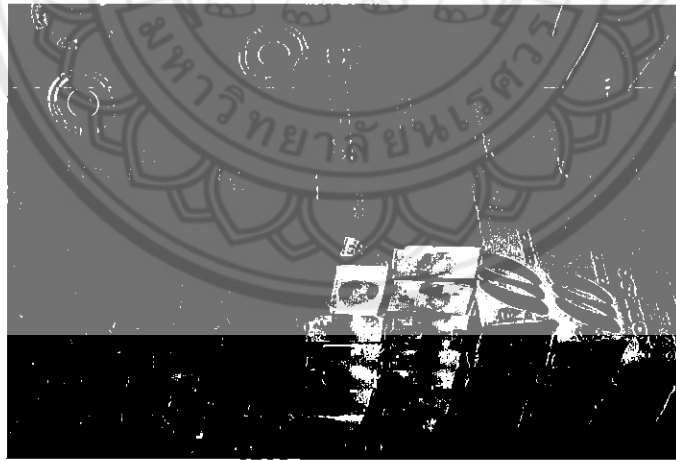
ภาพประกอบที่ 18 วัสดุอุปกรณ์ เหล็กแผ่น

3. ะโหล่รตต่างๆ

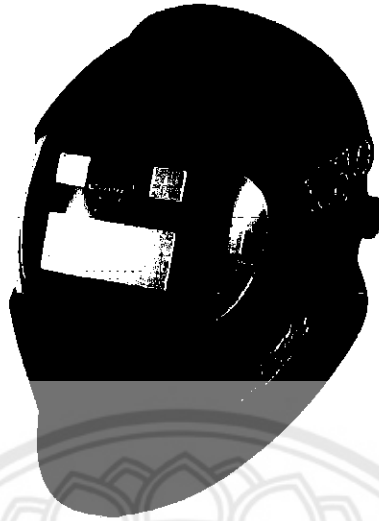
ภาพประกอบที่ 19 วัสดุอุปกรณ์ระโหล่รตต่างๆ

4. รูปเชื่อมและใบเจียรเหล็ก

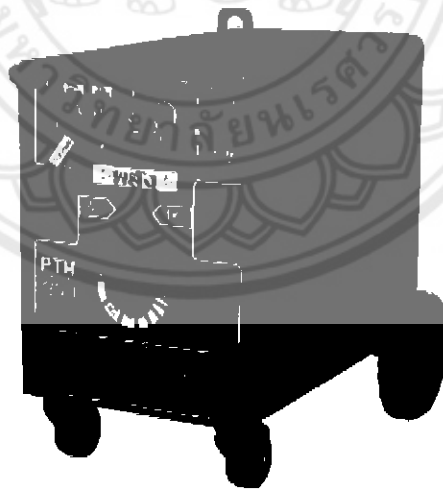
ภาพประกอบที่ 20 วัสดุอุปกรณ์ รูปเชื่อมและใบเจียรเหล็ก

5. หน้ากากเชื่อมเหล็กตัดแสงอัตโนมัติ

ภาพประกอบที่ 21 วัสดุอุปกรณ์ หน้ากากเชื่อมเหล็กตัดแสงอัตโนมัติ

6. เครื่องเชื่อมเหล็ก

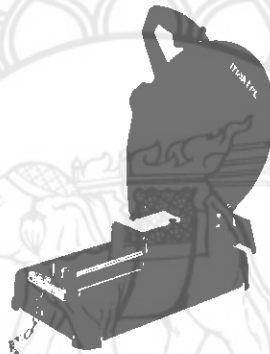
ภาพประกอบที่ 22 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเชื่อมเหล็ก

7.เครื่องเจียร

ภาพประกอบที่ 23 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเจียร

8.เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)

ภาพประกอบที่ 24 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)

9.เครื่องตัดพลาสมา

WELPRO

www.europa.co.lh

ภาพประกอบที่ 25 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องตัดพลาสมา

เนื้อหา

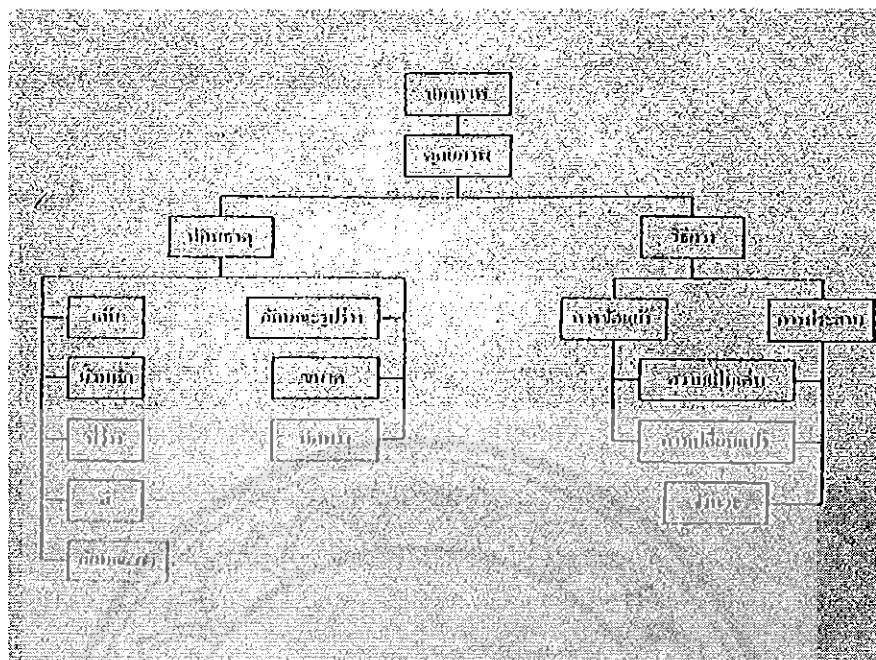
เนื้อหา (Content) คือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือ โครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับ ส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วยทั้ง 3 ส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่

1. เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ศาสนา ฯลฯ หรือหมายถึง “ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร”
2. แนวเรื่อง หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางด้านนามธรรมของรูปงานศิลปะที่เน้น ความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นเนื้อหาสาระหรือแนวทางของการ สร้างสรรค์มากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น ความรัก ความเศร้า ศรัทธา การต่อสู้ดิ้นรน ฯลฯ
3. เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหา ของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง

เนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรง เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง เนื้อหาประเภทนี้จะให้อารมณ์ทาง สุนทรียภาพแก่ผู้ดู เป็นอารมณ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นพลังความรู้สึกส่วนตัว เป็นบุคลิกภาพ หรือรูปแบบของการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์
2. เนื้อหาภายนอก ซึ่งมีอยู่เฉพาะในงานศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้น เป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายใน เป็นความหมายของเรื่อง และแนวเรื่องที่เปลือออกมาโดยรูปทรง

1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 26

หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง ที่มา : หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ,ชะลูด นิ่มเสมอ (2530:208)

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ เรื่อง รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บึกบึน ชูคนี่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมให้เกิดเอกภาพ ซึ่งมีหลักองค์ประกอบและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

1. เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น เพื่อผลรวมอันหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดเอกภาพด้วยการสร้างเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและรูปทรงที่เป็นกึ่งนามธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
2. ดุลยภาพ หมายถึง การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันทั้งสองข้างของสิ่งหรือรูปทรง เกิดจากการถ่วงดุล ของสิ่งที่ขัดแย้งกัน และจากการรวมตัวหรือการซ้ำของสิ่งที่เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง ดุลยภาพมี 2 รูปแบบคือ ดุลยภาพแบบสมมาตร หรือความสมดุลซ้ายขวาเท่ากัน และดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้แบบดุลยภาพแบบ อสมมาตรเพื่อให้รู้สึกถึงความแข็งแรง เคลื่อนไหวกันอย่างกลมกลื่น

3. การเปลี่ยนแปลง คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกันเพื่อป้องกันความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีการความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง ไปมากการซ้ำก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทนและถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่นๆมากจะกลายเป็นความค่นปีนการสร้างเอกภาพ ด้วยความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

- การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

- การเปลี่ยนแปลงของขนาด

- การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

- การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

4. จังหวะ หมายถึง การซ้ำที่เป็นระเบียบ ซ้ำซ้อนจนเกิดเป็นรูปทรงของศิลปะ ซึ่งจังหวะในทาง ศิลปะ คือ การเน้น การผ่อน การคลายสลับกันของทัศนธาตุต่างๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพที่มี ชีวิตชีวการเกิดจังหวะมี 2 ลักษณะ คือ เกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือสลับกันของหน่วยช่องไฟ และเกิดจากการเลื่อนไหลที่ต่อเนื่องของเส้นน้ำหนัก สี และรูปทรง

2. การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

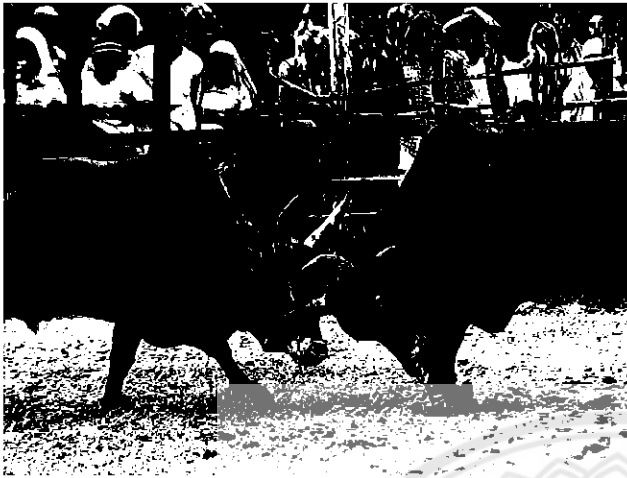
2.1 การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสารและภาพถ่าย

2.1.1 ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทวิวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้น และที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ
- 3) หนังสือสุนทรียศาสตร์ ผู้แต่ง ดร.จี. ศรีนิวาสน์
- 4) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน
- 5) หนังสือ หัวเชื้อแก้วชน ผู้แต่ง อาจารย์อำคม เดชทองคำ

2.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย และผลงานศิลปินต่างๆ

1) ข้อมูลภาพถ่าย

ภาพประกอบที่ 27 ลักษณะท่าทางของวัวชน

2) ข้อมูลจากงานทัศนศิลป์

2.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

1. กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
2. รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาตรงกับเรื่อง วัวชนสัญลักษณ์แห่งความงามของรูปทรง
3. เขียนแบบร่าง(Sketch)เพื่อศึกษาและค้นหารูปทรง องค์ประกอบที่เหมาะสม
4. ขยายแบบร่างเป็นสามมิติ (Sketch model) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทุกด้านให้ สมบูรณ์
5. นำภาพร่างและกระบวนการเทคนิคไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ
6. นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขภาพร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลงานก่อนคิดปนิพนธ์

เรื่อง วัวชนสัญลักษณ์ความงามแห่งรูปทรง

ภาพประกอบที่ 28 ผลงานก่อนคิดปนิพนธ์ No.1

วัวชนสัญลักษณ์ความงามแห่งรูปทรง No.1

ขนาด 50x1.20x80 cm

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ภาพประกอบที่ 29 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ No. 2

วิวชนสัญลักษณ์ความงามแห่งรูปทรง No. 2

ขนาด 60x1.40x85 cm

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ภาพประกอบที่ 30 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ No. 4

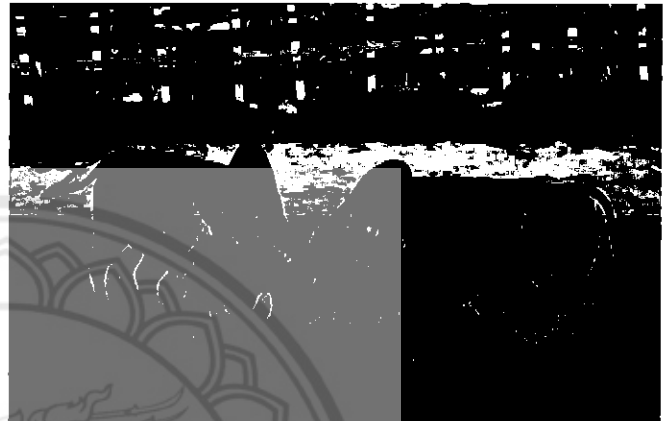
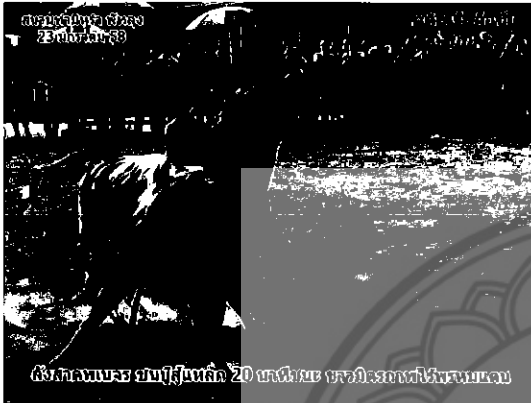
วัชณัตถุลักษณะความงามแห่งรูปทรง No. 4

ขนาด 40x60x50 cm

เทคนิค เชื่อมโลหะ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์จริง

1. ผู้สร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากภาพถ่าย วิดีโอ อินเทอร์เน็ต และหนังสือ

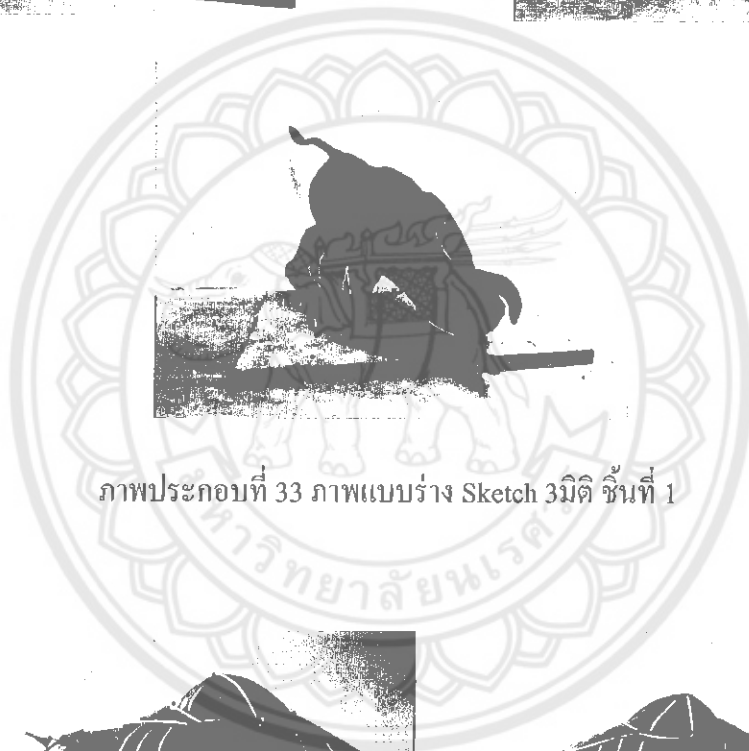
ภาพประกอบที่ 31 ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต

2. สเก็ตภาพร่าง 2 มิติ

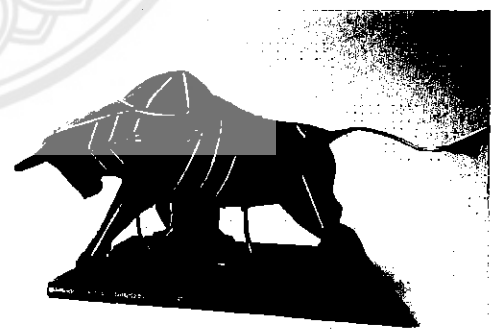

ภาพประกอบที่ 32 สเก็ตภาพร่าง 2 มิติ

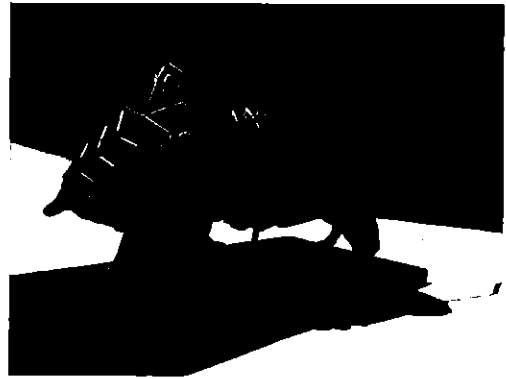
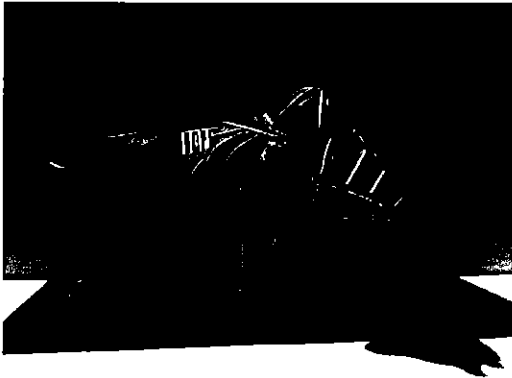
3. แบบร่าง Sketch 3มิติ

ภาพประกอบที่ 33 ภาพแบบร่าง Sketch 3มิติ ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 34 ภาพแบบร่าง Sketch 3มิติ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 35 ภาพแบบร่าง Sketch 3มิติ ชั้นที่ 3

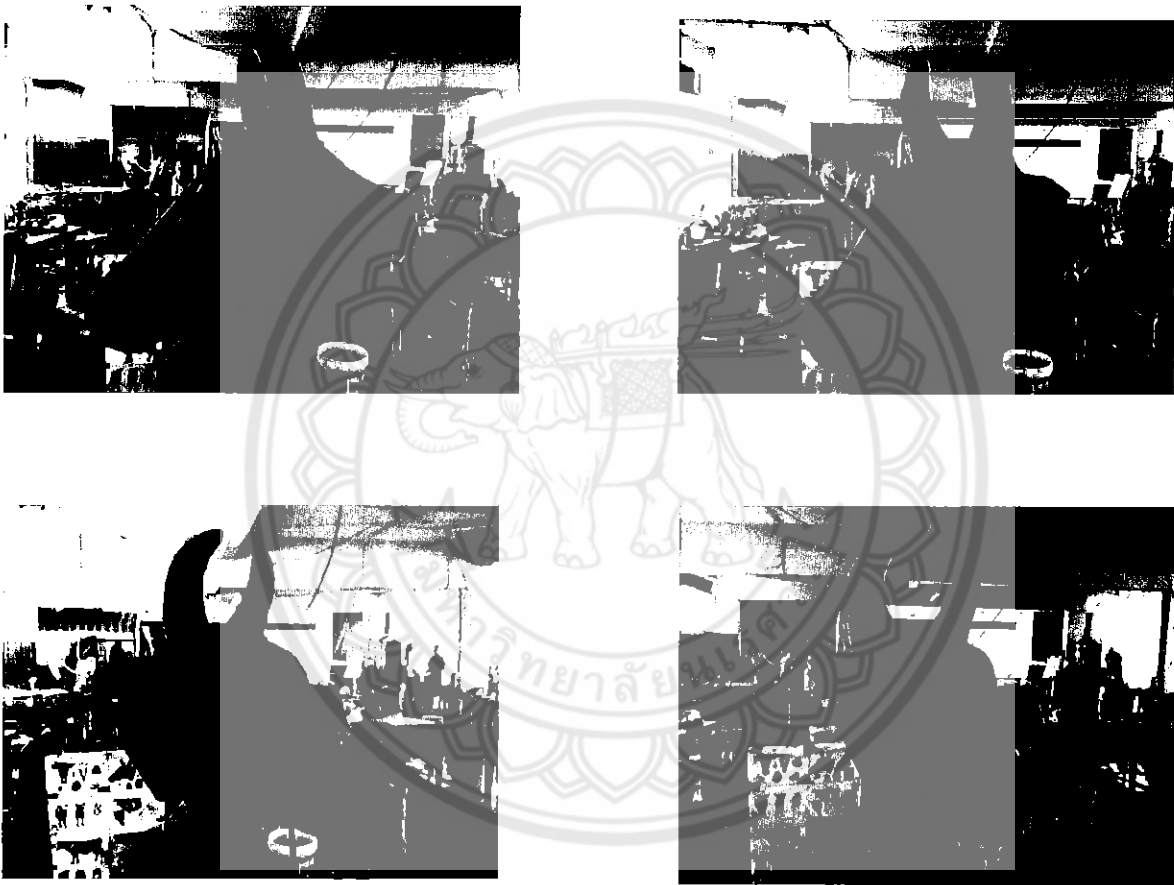
2.ขยายแบบร่างเท่าจริงก่อนขึ้น โครงสร้าง

ภาพประกอบที่ 36 ภาพขยายแบบร่างเท่าจริงก่อนขึ้น โครงสร้าง

3. ขึ้น โครงสร้างของชั้นงาน

4. ปั้นหัววัวให้ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ

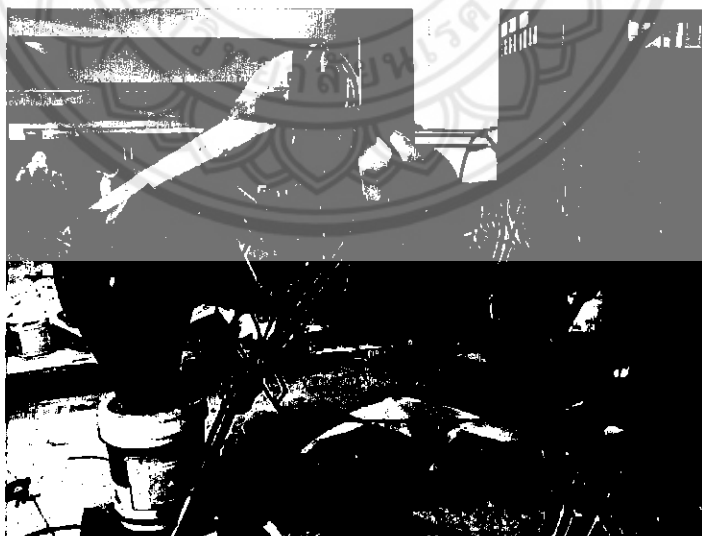
ภาพประกอบที่ 37 ภาพขั้นตอนการปั้นหัววัว

5. เชื่อมเหล็กตามรูปทรงของหัววัว

ภาพประกอบที่ 38 ภาพขั้นตอนการเชื่อมเหล็กตามรูปทรงของหัววัว

6. ประกอบหัววัวกับตัวเข้าด้วยกัน

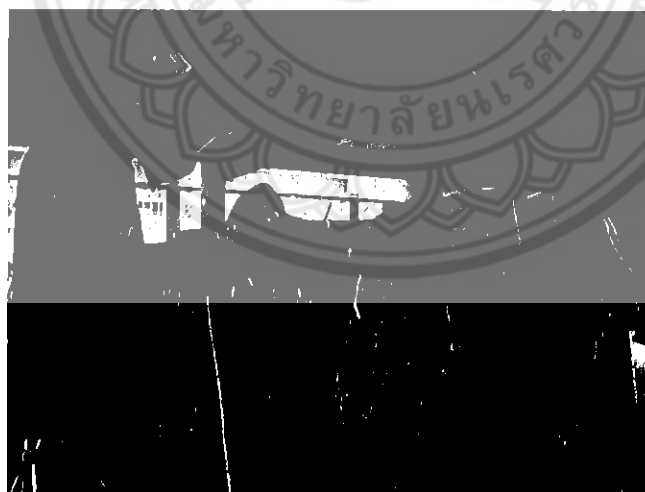
ภาพประกอบที่ 39 ภาพขั้นตอนการประกอบหัววัวกับตัวเข้าด้วยกัน

7. นำเหล็กแผ่นมาวางตามที่ต้องการ

ภาพประกอบที่ 40 ภาพขั้นตอนนำเหล็กแผ่นมาวางตามที่ต้องการ

8. เชื่อมตักแต่งเก็บรายละเอียด

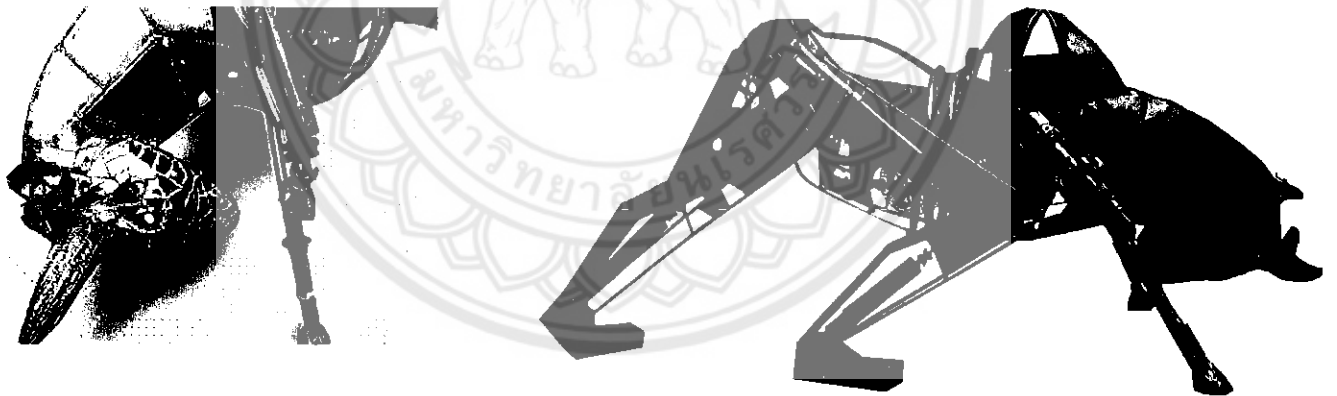

ภาพประกอบที่ 41 ภาพขั้นตอนเชื่อมตักแต่งเก็บรายละเอียด

9. ชัดชิ้นงานและทาน้ำมันเคลือบให้ดูสะอาดสวยงาม

10. นำเสนอผลงาน

ผลงานศิลปนิพนธ์

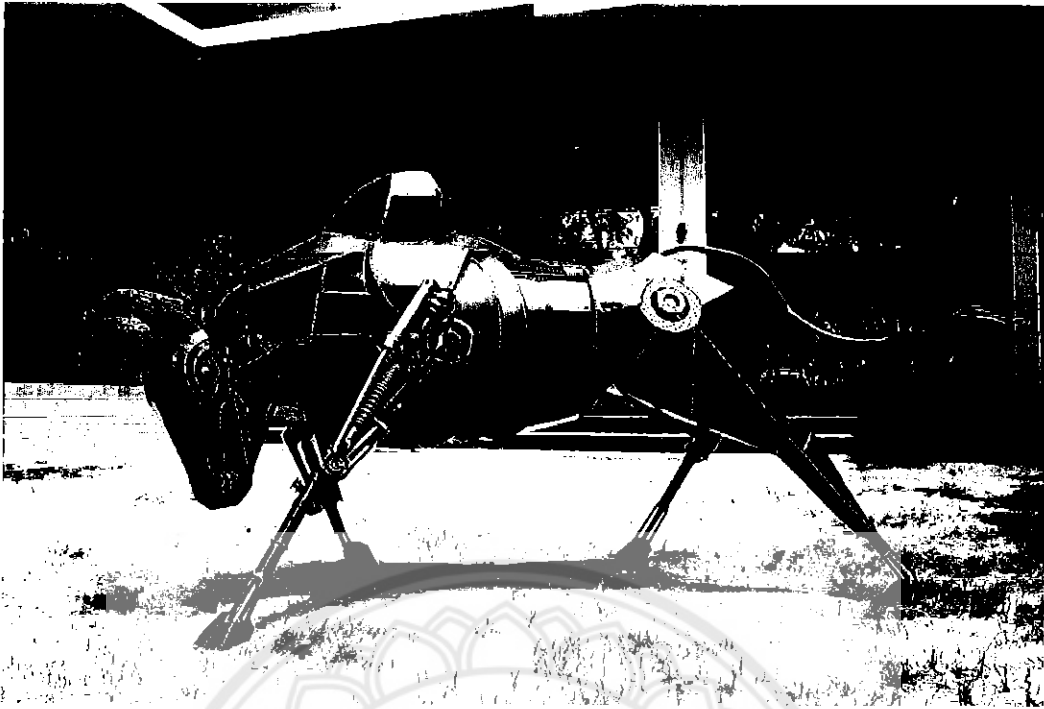

ภาพประกอบที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปักษ์ใต้ No.1

ชื่อผลงาน รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปักษ์ใต้ No.1

ขนาด 140 x 250 x 110 cm.

กลวิธี เชื่อมโลหะ

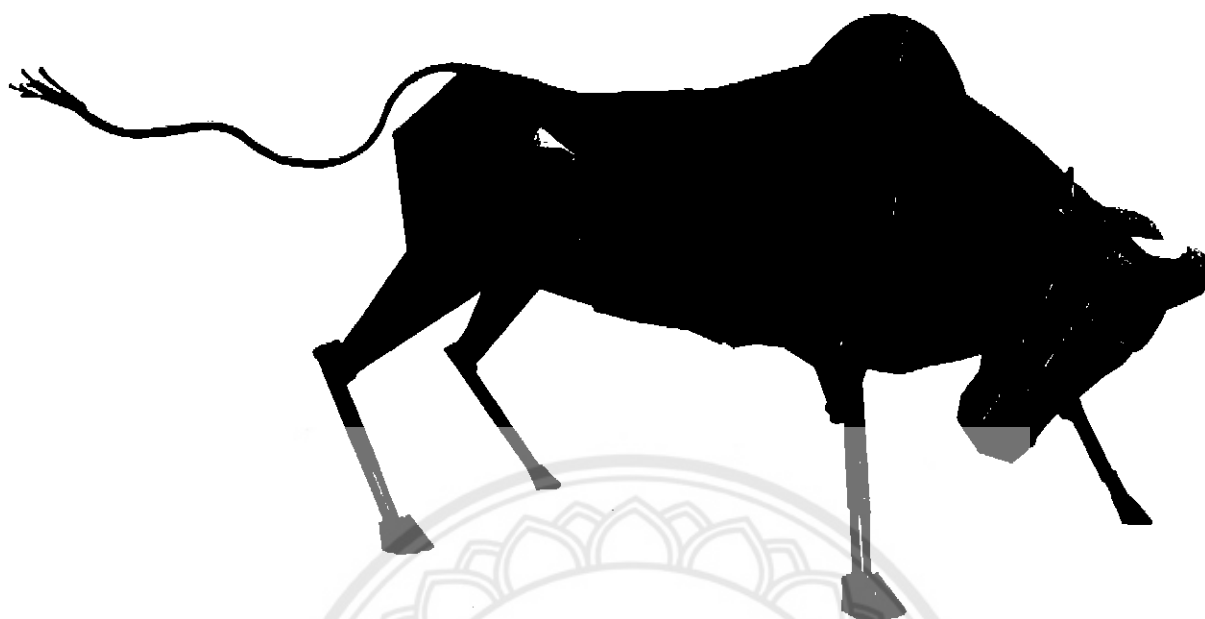

ภาพประกอบที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปักษ์ใต้ No.2

ชื่อผลงาน รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปักษ์ใต้ No.2

ขนาด 130 x 300 x 145 cm.

กลวิธี เชื่อมโลหะ

ภาพประกอบที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปึกษ์ใต้ No.3

ชื่อผลงาน รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ปึกษ์ใต้ No.3

ขนาด 165 x 350 x 150 cm.

กลวิธี เชื่อมโลหะ

บทที่ 4

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

1. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements)

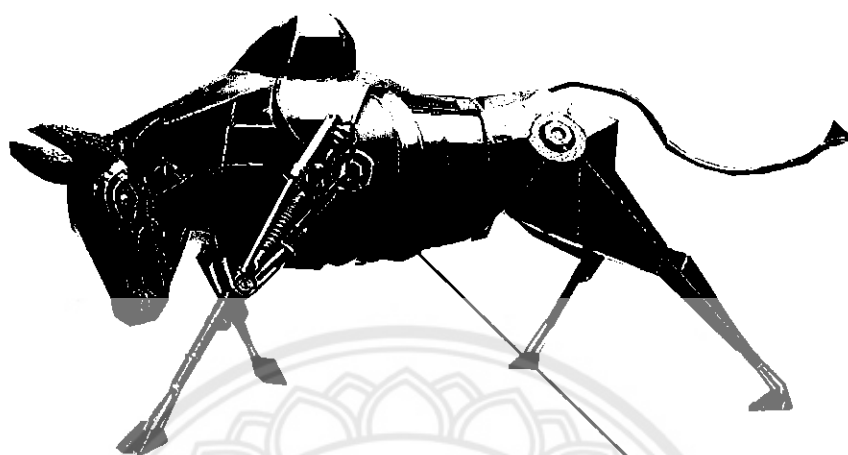
เนื่องจากเนื้อหาและแรงบันดาลใจนั้น มีที่มาจากรูปทรงของวัชชนพันธุ์พื้นเมืองของทางภาคใต้ที่มีความแข็งแรงมาก ซึ่งเป็นไปในรูปแบบกึ่งนามธรรม ทำให้การแสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึก ที่มีต่อภายในจิตใจนั้นต้องแสดงออกมาโดยผ่านทางทัศนธาตุ

2 หลักการองค์ประกอบศิลปะ

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ รูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้บึกบึนนี้ ผู้สร้างสรรค์สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการนำเอาท่าทางของวัชชนพื้นเมืองที่มีความงดงามแข็งแรง และประสานกลมกลืนกันด้วยทิศทางของรูปทรง ขนาดของรูปทรงที่มีเล็ก ใหญ่ หนา บาง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง (Opposition) และจังหวะ (Rhythm) ในขณะเดียวกัน ความเป็นเด่น (Dominance) เกิดจากเส้น โครงสร้างของรูปทรงที่เคลื่อนไหวและน้ำหนักของแสงเงา (Tone) ที่สนับสนุนให้งานค้ำน้ำหนักและมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น

3 หลักวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุซึ่งรูปทรงจะประกอบไปด้วย เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง สี และพื้นผิว รูปทรงประกอบไปด้วย 2 ส่วน โครงสร้างทางรูป และโครงสร้างทางวัตถุ

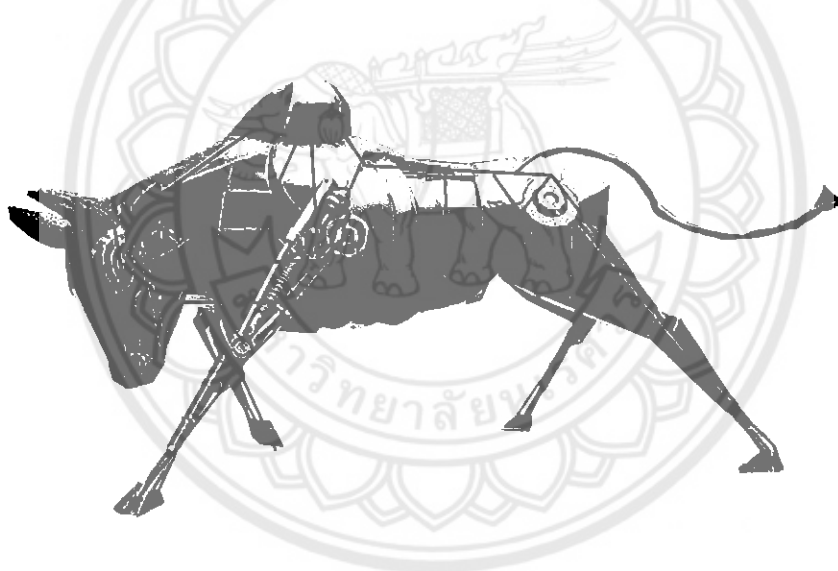
รูปทรง Organic Form ที่
ได้มาจากท่าทางของวัวชน

ภาพประกอบที่ 45 วิเคราะห์รูปทรง

ในงานของผู้สร้างสรรค์รูปทรงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักจูงให้ผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวและเนื้อหา เพราะรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างโดยการอ้างอิงจากภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็น อินทรีย์รูป (Organic Form) และรูปทรงเรขาคณิตผสมบวกเข้าด้วยกัน ผ่านลักษณะท่าทางของวัวชนพื้นเมืองของภาคใต้ ที่มีความอดทนแข็งแรงและมีกล้ามเนื้อที่งดงาม ผู้สร้างสรรค์สร้างลักษณะของรูปทรงเป็น มวล (Mass) ได้นำทัศนคติที่แสดงแต่ในแง่ดีงามของสิ่งมีชีวิต หรือพลังกำลังความแข็งแรง และความรู้สึกมีลักษณะรวมกันอีกชนิดหนึ่งมีการตัดทอนเสริมแต่งให้รูปทรงคลี่คลายเรียบง่าย เป็นในลักษณะรูปแบบ ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) สาเหตุที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้รูปทรงเรขาคณิต เพราะทำให้รู้สึกถึงความแข็งแรง มั่นคง มุ่งมั่น

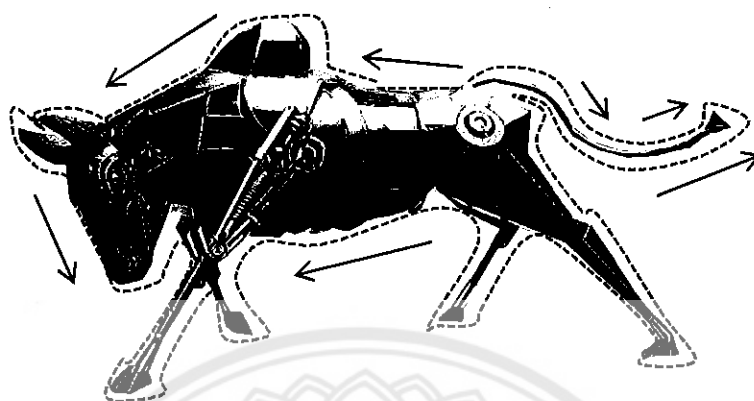
เส้น(Line)เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนงแม้แต่ในงานประติมากรรม ซึ่งส่วนมากจะแสดงออกด้วยวัสดุและปริมาตร แต่ก็ยังคงประกอบขึ้นด้วยมวลของรูปทรงกับเส้นรูปนอกที่สมบูรณ์ คำจำกัดความของเส้นมีดังนี้

- 1.เส้นเกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว
- 2.เส้นเป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำหนักและขอบเขตของสี
- 3.เส้นเป็นขอบเขตของกลุ่มสิ่งของ หรือรูปทรงที่รวมกันอยู่เป็น โครงสร้าง

ภาพประกอบที่ 46 วิเคราะห์เส้น โครงสร้าง(Structural Line)

ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้น โครงสร้าง(Structural Line) คือเส้นที่เป็นโครงสร้างภายในที่มองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากในงานเป็นเส้นที่มีอำนาจในงานทำให้ความรู้สึกแข็งแรง สมดุล เลื่อนไหวและหยุดนิ่ง เส้นโครงสร้างในงานมีหลายลักษณะทำให้ภายในงานเกิดความรู้สึกดังนี้ เส้นตั้ง หรือเส้นคิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรงหนักแน่น เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว

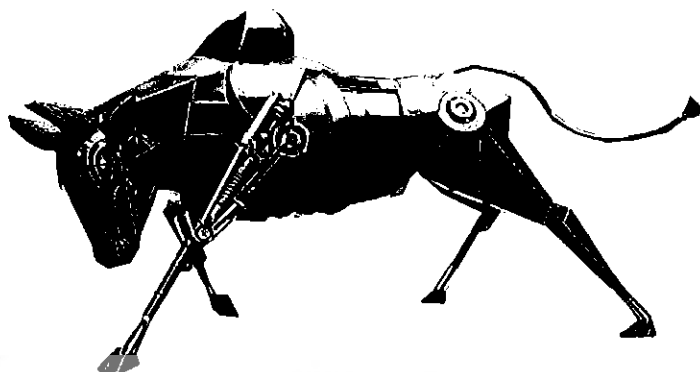

ภาพประกอบที่ 47 วิเคราะห์เส้นรอบนอกของรูปทรง(outline)

ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้นรอบนอกของรูปทรง(outline) เป็นเส้นที่แสดงขอบเขตของงานผู้สร้างสรรค์ เป็นเส้นที่มีลักษณะตามลักษณะท่าทางของวัชชนเป็นเส้นที่เกิดขึ้นจากการผ่านการตัดทอนรูปทรงของผู้สร้างสรรค์ และเส้นตรง เส้นทแยง เส้นเฉียง ที่ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง แล้วเคลื่อนไหว

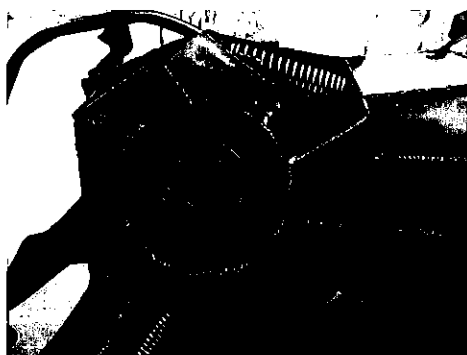
น้ำหนัก(Tone) หน้าที่ของน้ำหนัก ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรงกับที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจ ภายในงานของผู้สร้างสรรค์น้ำหนักเกิดจากแสงและเงา(Tone) ซึ่งเกิดจากบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เกิดเป็นเงาของวัตถุ คุณลักษณะของน้ำหนักมีดังนี้

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

ภาพประกอบที่ 48 วิเคราะห์น้ำหนักของรูปทรง

ภายในงานของผู้สร้างสรรคมีรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) ที่ได้มาจากลักษณะท่าทางวัชชน ทำให้ค่าน้ำหนักที่เกิดจากOrganic Form เกิดการไล่ค่าน้ำหนักของตัววัสดุเองจากเข้มไปอ่อนทำให้ค่าน้ำหนักกลมกลึงผสมผสานกันจนเกิดความนุ่มนวลและแข็งแรงของรูปทรง

ภาพประกอบที่ 49 วิเคราะห์รูปทรงที่เป็นเรขาคณิต(Geometric form)

ภายในงานของผู้สร้างสรรค์มีรูปทรงเรขาคณิต(Geometric form) ที่เกิดจากการตัดทอนรูปทรงที่ได้ ลักษณะท่าทางของวัชชนจึงเกิดค่าน้ำหนักที่ตัดกันเพราะเกิดจากรูปทรงที่ตัดกันจึงทำให้ค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้น มีความรู้สึกแข็ง

ที่ว่าง (Space) คือ ที่ว่างเป็นสิ่งที่มียู่แล้วตามธรรมชาติ ที่ว่างมีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึกที่หาไม่ขอบเขตได้ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง

บริเวณว่างในงานทัศนศิลป์ เป็นบริเวณว่างที่ถูกควบคุมให้ดำเนินไปตามที่ผู้ทำงานต้องการ ลักษณะของบริเวณว่างมี 2 ลักษณะ คือ

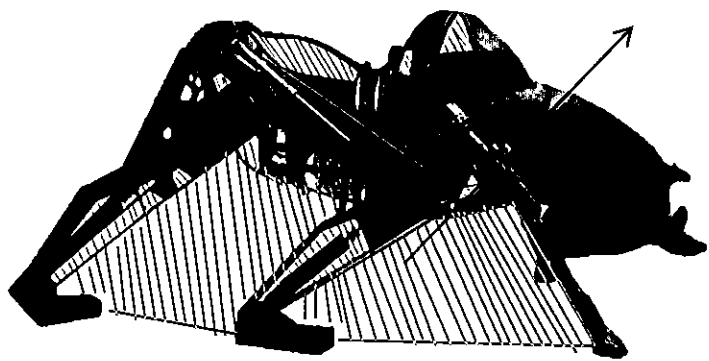
1.บริเวณว่างจริง (Physical Space) หรือบริเวณว่างทางกายภาพ หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏจริงในงาน ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นบริเวณว่างที่สามารถรับรู้สัมผัสได้

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

ประติมากรรมจึงมีพื้นที่ว่าง(Space)แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้

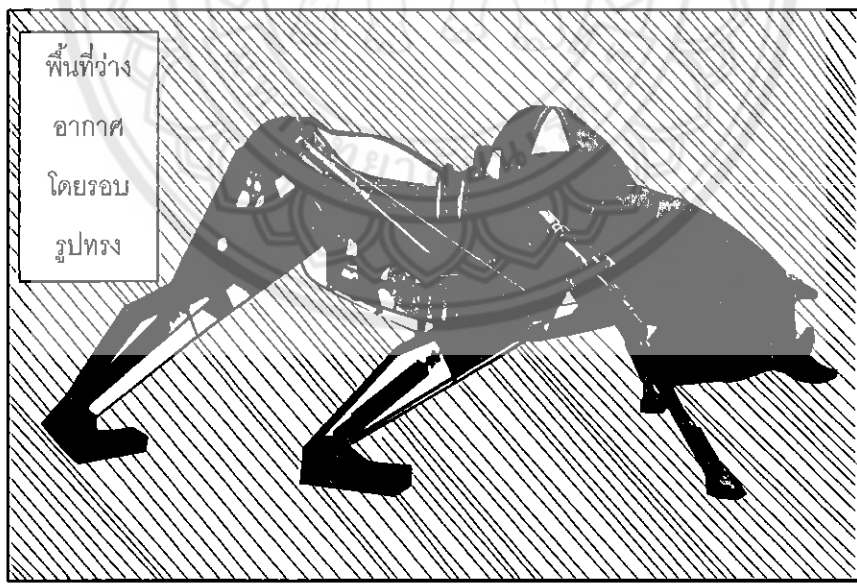
- 1.พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง คืออากาศโดยรอบของรูปทรงถือเป็นพื้นที่ว่างรูปแบบหนึ่ง
- 2.พื้นที่ว่างของระนาบ คือพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นบนตัวงาน
- 3.พื้นที่ว่างรูปแบบเปิด คือบริเวณภายในของนั้นมีช่องว่างให้บรรยากาศไหลผ่านได้

พื้นที่ว่างที่อากาศสามารถผ่านได้

ภาพประกอบที่ 50 วิเคราะห์พื้นที่ว่างรูปเปิดที่อากาศสามารถไหลผ่านงานได้

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ที่มีที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างรูปเปิดที่อากาศสามารถไหลผ่านได้เนื่องจากผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้เป็นงานประติมากรรมที่ได้แรงบันดาลใจที่ได้มาจากท่าทางของวัวชนและ ได้มีกันดัคทอนรูปทรงจึงทำให้มีช่องว่างให้อากาศได้ไหลผ่านเพื่อให้ผลงานดูเคลื่อนไหวไปกับบรรยากาศ

พื้นที่ว่าง
อากาศ
โดยรอบ
รูปทรง

ภาพประกอบที่ 51 วิเคราะห์พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง

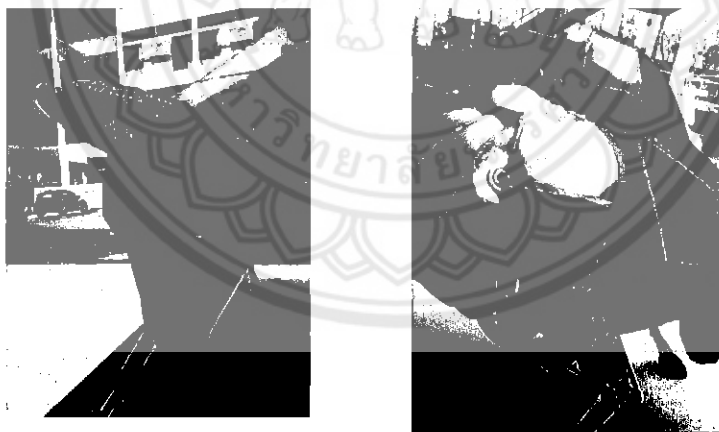
ในผลงานของผู้สร้างสรรคมีที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง เป็นพื้นที่ที่เกิดจากรูปแบบของที่ว่างแบบรูปปิด พื้นที่ว่างรอบนอกของผลงานนั้นสำคัญต่องานประติมากรรมเพราะที่ว่างแบบนี้จะให้พลังเคลื่อนไหวลักษณะตั้งเรียบและวิ่งอยู่รอบรูปทรงตลอดเวลา

พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มั่น ค้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด

ลักษณะผิวมี 2 ชนิด

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

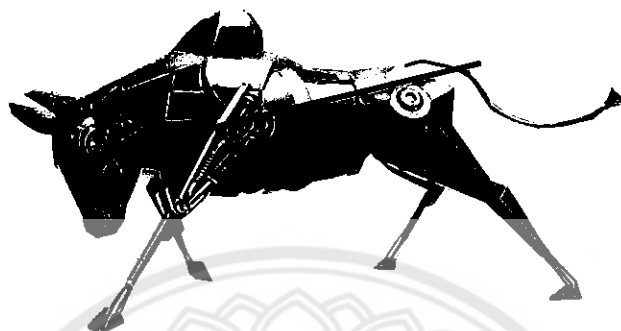
พื้นผิวเรียบๆ

ภาพประกอบที่ 52 วิเคราะห์พื้นผิว (Texture) รูปทรง

ผลงานผู้สร้างสรรคมีลักษณะผิวที่เรียบ โดยเกิดจากเนื้อของตัววัสดุเองคือเหล็กแผ่น และผิวหยาบ ขรุขระซึ่งเกิดจากรอยเชื่อม เหตุเพราะในการสร้างสรรคงานศิลปะจะต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นผิวให้เข้ากับ เนื้อหา หรือเรื่องราว ผิวเรียบ สามารถบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหว

ทิศทาง (Direction) หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าการออกแบบนั้นมีลักษณะจุดใจผู้พบเห็นไปในทิศทางใด และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนั้นมีลักษณะเช่นใด นอกจากนี้ การออกแบบโดยคำนึงทิศทางนี้จะช่วยให้รู้สึกเคลื่อนไหวได้ด้วย

ภาพประกอบที่ 53 วิเคราะห์ทิศทางของรูปทรง

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้นมีทิศทางของรูปทรงชัดเจนเพราะจากลักษณะรูปทรงเป็นลักษณะของการพุ่งไปข้างหน้าเนื่องจากลักษณะของท่าทางของวัวชนนั้นจะต้องพุ่งไปด้านหน้าเพื่อชนกับคู่ต่อสู้ ทำให้แสดงถึงพลังกำลังความแข็งแรง และความกล้าหาญเป็นอย่างมาก จากทิศทางที่เกิดขึ้นภายในงานของผู้สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามลักษณะรูปทรงของวัวชนพื้นเมืองของภาคใต้

ทัศนธาตุและรูปร่างรูปทรงทรงเหล่านี้ถูกตัดทอนและสร้างสรรค์ใหม่โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกภายในบวกเข้ากับเนื้อหาที่ได้แรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์และการใช้เทคนิคเฉพาะตัวสร้างรูปทรงบางส่วนภายในงานให้มีความชัดเจนบ้าง ไม่ชัดเจนบ้าง ดูแล้วคลุมเครือบ้าง ไม่คลุมเครือบ้าง เพราะผู้สร้างสรรค์ทำงานอยู่บนรูปแบบกึ่งนามธรรมตามแนวความคิดและเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ

4. หลักการวิเคราะห์เนื้อหา

แนวความคิด เกิดจากความประทับใจในรูปทรงของวัวชนพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ที่มีพลังกำลังที่แข็งแรง มีนิสัยที่อดทน มุ่งมั่น จึงนำจุดเด่นของลักษณะท่าทางของวัวชนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม

แนวเรื่อง ความแข็งแรง อดทน รวมถึงลักษณะกล้ามเนื้อของวัวชนที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก และลักษณะท่าทางการชนกันของวัวชน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องรูปทรงสัญลักษณ์แห่งนักสู้ บัณฑิตได้ เป็นการนำเสนอแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรคมีความประทับใจในความแข็งแรง ทำทางของวีชนพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ ผู้สร้างสรรคจึงสร้างสรรคเป็นผลงานประติมากรรมแบบกึ่งนามธรรมโดยผ่านรูปทรงของวีชนในลักษณะของท่าต่างๆ และผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และการตัดทอนรูปทรงให้เป็นรูปร่างรูปทรงที่เรียบง่าย

โดยผู้สร้างสรรคได้ศึกษาตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่ในกระบวนการทำงานสร้างสรรคเท่านั้นรวมถึงการใช้ชีวิตของผู้สร้างสรรคเองด้วย เมื่อเกิดการเรียนรู้ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรคผลงานศิลปะ ไว้อย่างระบบในภาคเอกสาร

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทั้งภาคชิ้นงานจริงและภาคเอกสารจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะทัศนศิลป์ได้ และไม่ว่าคุณค่าของผลสำเร็จจะอยู่ในระดับใดผู้สร้างสรรคจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างสรรคผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาในการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์

ด้านวัสดุ ข้อดี ผู้สร้างสรรคเลือกใช้วัสดุที่เป็น โลหะ เพราะมีความแข็งแรงทนทานสามารถตั้งแสดงไว้กลางที่โล่งแจ้งได้

ข้อเสีย ในขั้นตอนการเชื่อมมีปัญหาตอนเชื่อมด้านใต้ของตัวชิ้นงาน

วิธีแก้ไข พยายามหาเหล็กแผ่นมาเชื่อมปิด

ด้านเทคนิค ข้อดี เทคนิคการเชื่อมโลหะสามารถที่จะโชว์รอยเชื่อม รอยตะเข็บ ได้

ข้อเสีย รอยเชื่อมไม่ค่อยสม่ำเสมอเพราะเหล็กแผ่นที่ดัดงานนั้นห่างไม่เท่ากันจึงยากที่จะเชื่อม

วิธีแก้ไข ใช้ค้อนเคาะ ตี ให้เหล็กแผ่นสนิทกัน

ความคิด ข้อดี ผู้สร้างสรรค์ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการคิดบวก ทำให้มีความสุขกับการทำงานศิลปนิพนธ์

ข้อเสีย ผู้สร้างสรรค์ยังไม่มีความรู้ความชำนาญพอเกี่ยวกับสรีระร่างกายของสัตว์มากพอ

วิธีแก้ไข ฝึกฝนในการคิดและศึกษางานศิลปะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในชุดต่อไป

พื้นที่ปฏิบัติงาน ข้อดี สามารถเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและมีอุปกรณ์ให้ยืมใช้ได้

ข้อเสีย เนื่องจากพื้นที่เป็นที่โล่งบุคคลภายนอกสามารถเข้ามารบกวนตอนทำงานได้ อุปกรณ์ในการทำงานที่ทางคณะมีก็ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา แสงสว่างไม่เพียงพอ และไฟฟ้าในการทำงานไม่พอต่อนักศึกษา

วิธีแก้ไข พยายามทำงานให้เสร็จภายในเวลากลางวันเพื่อการมองเห็นที่ดี ต่อไฟฟ้าในส่วนที่นักศึกษาเองจำเป็นต้องใช้ และหาซื้ออุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ

บรรณานุกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือศิลปะและสูจิบัตรศิลปะนิพนธ์

ชลุด นิมเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 4.บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัช ตะดิยะ. ประติมากรรมพื้นฐาน . พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก.เอมี เทรดตั้ง

รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน.ประวัติศาสตร์ศิลปะ.กรุงเทพฯ:สิปประกาศ,2552

ART RECOED .เรื่องต้องรู้ของประติมากรรม.ฉบับ 13:26 บริษัทอัมรินทร์บุ๊กเซ็นเตอร์

หนังสือ หัวเชือกว้าวชน ผู้แต่ง อาจารย์อำคม เดชทองคำ

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<http://www.novabizz.com/NovaAcc/Relationship/Interpersonal.htm>

<http://color.prc.ac.th/newart/webart/composition.html>

ภาพข้อมูล Google

ประวัติผู้สร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล นายกันตภัก อินทร์จันทร์
 เกิด วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2536 จ.สุราษฎร์ธานี
 ที่อยู่ 289/15 หมู่บ้าน บ้านสวากลางเมือง ชอยยางงาม ถนนโกลรัฐ
 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 ติดต่อ โทร 089-7310579 E-Mail kantapak_4@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2538-2540 อนุบาล1-3 อนุบาลจอย จ.สุราษฎร์ธานี
 พ.ศ.2541-2546 ประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี
 พ.ศ. 2548-2553 มัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
 สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการดำเนินงาน

พ.ศ. 2557 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนิสิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ รุ่น 3
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2557 ร่วมแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2557 ร่วมแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลประติมากรรมดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด
ประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ Art For The King.

