

ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต

วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต^๑
สาขาวิชา ออกแบบหัตถศิลป์

พฤษภาคม 2558

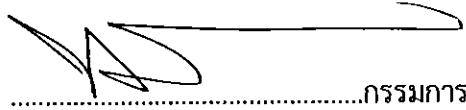
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

INSPIRATION IN THE SHAPE OF LIFE

An Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Bachelor of Fine and Applied Arts
Degree in Visual Art Design
May 2015
Copyright 2014 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบบวชยานินพน์ได้พิจารณาไวทายานินพน์ เรื่อง “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต” ของ นางสาวพัชราภรณ์ เฉydิษฐ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....กรรมการ

(ผศ.ดร.ทวีรัศมี พรมรัตน์)

.....ประทาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษะประสีที่)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

(อาจารย์อ acum ทองเปร่ง)

.....กรรมการ

(อาจารย์ยุธิติ สมบูรณ์อ่อนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ชัยวนิช ชิงช่วง)

.....กรรมการ

(อาจารย์ลักษยา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

(ผศ.ดร.สันติ์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2559

ชื่อเรื่อง	ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต
ผู้จัด	นางสาวพัชราภรณ์ เหลิดธิษฐ์
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย นาอ่อน
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์ ฐิติ สมบูรณ์อเนก
ประเภทสารนิพนธ์	วิทยานิพนธ์ ศป.บ. สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
คำสำคัญ	รูปทรง , สิ่งมีชีวิต

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต” นี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ การสร้างสรรค์ศิลปะ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดย แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบคตินิยมรูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ที่มี รูปแบบแน่นอน สามารถถอดได้ ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูป เอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ โดยมีการวางแผนดำเนินงาน คือ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในส่วน ภาคเอกสารและทางโครงสร้างศิลปะรวมถึงองค์ประกอบศิลปะ งานหัตถศิลป์ และรูปถ่ายตัวอย่าง รูปแบบงานศิลปะ ดาวเคราะห์และประมาณความรู้นำมาสู่ขั้นตอน การทำภาพร่าง และขยายภาพ ผลงานขนาดจริง

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้แสดงความงามทางสุนทรียภาพผ่านรูปทรงได้แก่ รูปทรงเรขาคณิต รูปเหลี่ยม นำเสนอด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่าทาง จินตนาการที่มีต่อท่าทางของแมว จากประสบการณ์ส่วนตัว โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำมาถ่ายทอดแสดงความงามทางสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการทางศิลปะ และทัศนธาตุอันมีหัวใจสำคัญคือ รูปทรง และพื้นที่ว่าง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงท่าทาง อันสวยงาม ของแมว ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า กอบกิริ และพัฒนาทักษะฝึกฝนในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ที่จะทำให้เกิดรูปแบบและความคิด สร้างสรรค์ใหม่ๆ

Title	INSPIRATION IN THE SHAPE OF LIFE
Author	Patcharaporn Chaydit
Advisor	Mr.Sommai Ma-on.
Co - Advisor	Mr. Thiti Somboonanke.
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University,2014
Keywords	Form , Organism

ABSTRACT

The creative works of sculpture art thesis , Under Title “Inspiration in the shape of life ” intended to create . The creators to learn and understand the process. Creative arts to be able to respond to the thoughts and feelings of the creative expression of the values of beauty of aesthetics in tradition geometry (geometric form) with the exact format can be measured, as well as lead to creative results recording. The creative works of art Such a system in The thesis papers The plan is to start operating in both parts of the study data. The document structure and the arts, including the visual arts, art and photo preview. Art form Analyze, and process knowledge to bring to the process of making sketches and enlarge the size. This thesis shows the beauty of the shape and aesthetics. Geometric shapes presented a motion visionary stance on the stance of the cat. From personal experience, The creators have taken televised show aesthetic beauty. This is the principle of art. And visual elements that are key to the shape and space. The author wants to convey the stance of the beautiful cats of various movements. The authors have been studying tactics. And skills development in the creative works of sculpture. The cause of styles and new creative ideas.

ประกาศคุณภาพ

ศิลปนิพนธ์ “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต” เป็นการศึกษาค้นคว้าทดลอง และปฏิบัติตามทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานหัศนศิลป์สิ่งสิ่งทั้งหลาย ล้วนจากการอบรม ปลูกฝังความคิด ส่งเสริมปัญญา จากผู้มีพระคุณทุกท่านจนประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ด้วยดี ข้าพเจ้าน้อมถอดีในพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้กำเนิด และให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ข้าพเจ้าจนเติบใหญ่มาด้วยความยกระดับจากสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ทั้งยังเคยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ข้าพเจ้าเกิดความ ห้อแท้ และ หมดกำลังใจ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครู อาจารย์ ที่ให้คำปรึกษา ให้คำสอน ให้คำแนะนำในเรื่องที่ตัว ข้าพเจ้านั้นไม่ทราบ ขอขอบคุณที่ค่อยช่วยส่งเสริม ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ไว้ความรู้ คอยชี้นำแนวทาง ในการศึกษา สอนการใช้ชีวิต ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มี ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ของราก ขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาออกแบบหัศนศิลป์คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาทุกท่าน ที่ให้ ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอรบกวน อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลศิลปะนิพนธ์ทุกท่าน ที่ค่อยให้ ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือ พร้อมคำปรึกษาศิลปะนิพนธ์ ภาคเอกสารชุดนี้ให้เป็นทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ขอขอบคุณ ครอบครัว ตลอดจน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่ค่อยให้กำลังใจและให้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

พัชราภรณ์ เผยดิษฐ์

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	2
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ (Objective).....	2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ (Scope Of work And Creation).....	3
ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นศิลปะนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตการ สร้างสรรค์ไว้ดังนี้	3
 ขอบเขตด้านเนื้อหา.....	 3
ขอบเขตแนวความคิด.....	3
ขอบเขตทางด้านกลวิธี.....	3
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์.....	4
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย.....	5
2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	6
ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	6
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	7
อิทธิพลหรือลักษณะที่ลปะที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ.....	10
ด้านแนวคิด.....	10
ทฤษฎีทางปัญญา.....	10
อิทธิพลที่ได้รับจากการรูปทรง.....	11
อิทธิพลที่ได้รับจากลักษณะศิลปะ.....	11
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย.....	21
อิทธิพลทางปัญญา.....	26
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	27

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน.....	32
ขั้นตอนของการประมวลความคิดสร้างสรรค์.....	33
ขั้นตอนแสดงออกทางรูปธรรม.....	33
การใช้กลวิธีการสร้างสรรค์.....	34
เอกภาพของผลงาน.....	34
เอกภาพด้านการขัดแย้ง.....	34
เอกภาพด้านการประสาน.....	35
ส่วนประกอบทางวัสดุ.....	35
วิธีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์มีดังนี้.....	44
กลวิธีในการทำงาน.....	45
ขั้นตอนในการทำงาน.....	45
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	45
2.ภาพร่าง (Sketch).....	47
3.แบบร่างประติมากรรมจำลอง.....	48
4.ขยายแบบร่างประติมากรรมจำลอง.....	49
5.ประติมากรรมจำลองสู่ผลงานจริง.....	49
6.ประกอบผลงานให้สมบูรณ์ตามแบบประติมากรรมจำลอง.....	50
สรุปปัญหาและอุปสรรค.....	78

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การรายงานและวิเคราะห์คุณค่าทางศิลปะของศิลปะนิพนธ์.....	79
1. หลักการองค์ประกอบศิลป์.....	79
2. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยการใช้ทักษะธาตุทางศิลปะ (Visual Elements).....	79
รูปทรง (Form).....	79
เส้น (Line).....	80
ระนาบ (Plane).....	82
น้ำหนัก (Tone).....	83
สี (Color).....	84
ที่ว่าง (Space)	85
พื้นผิว (Texture).....	89
ทิศทาง (Direction).....	90
ผลการวิเคราะห์กลวิธี.....	92
3. การวิเคราะห์รูปทรง.....	93
4. หลักการวิเคราะห์เนื้อหา.....	94
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	95
ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	96
บรรณานุกรม.....	97
ประวัติผู้จัด.....	98

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 ภาพประกอบที่ 1 ท่าทางการเคลื่อนไหวของเมว.....	8
2 ภาพประกอบที่ 2 ท่าทางการเคลื่อนไหวของเมว.....	9
3 ภาพประกอบที่ 3 จิตรกรรมคิวบิสม์ "สุภาพสตรีแห่งเมืองอาวิญง".....	15
4 ภาพประกอบที่ 4 Portrait of Picasso ปี 1912.....	16
5 ภาพประกอบที่ 5 Woman with a guitar 1913.....	17
6 ภาพประกอบที่ 6 Houses at L'Estaque , 1908.....	18
7 ภาพประกอบที่ 7 Woman combing her Hair , 1915.....	19
8 ภาพประกอบที่ 8 Cahiers individualistes de philosophie et d'art, October 1920.....	20
9 ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ ชื่อภาพ เธอ.....	22
10 ภาพประกอบที่ 10 ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ ชื่อภาพ เลยผ่าน.....	23
11 ภาพประกอบที่ 11 ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ ชื่อภาพ ในข้าพเจ้า.....	24
12 ภาพประกอบที่ 12 ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ ชื่อภาพ ฉันเห็นวงกลม.....	25
13 ภาพประกอบที่ 13 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ “บ้านในจินตนาการ ”.....	27
14 ภาพประกอบที่ 14 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ “ครอบครัว ”.....	28
15 ภาพประกอบที่ 15 ไม้ประเกทต่างๆ.....	36
16 ภาพประกอบที่ 16 การ.....	37
17 ภาพประกอบที่ 17 แผ่นแม่.....	38
18 ภาพประกอบที่ 18 เครื่องยิงตะปูลม.....	39
19 ภาพประกอบที่ 19 กระดาษทราย.....	39
20 ภาพประกอบที่ 20 ชี้เลี้ยง.....	40
21 ภาพประกอบที่ 21 เลือยฉลุไฟฟ้า.....	41
22 ภาพประกอบที่ 22 เครื่องปั๊ลม.....	42
23 ภาพประกอบที่ 23 ไม้บล็อก.....	42
24 ภาพประกอบที่ 24 กาวร้อน.....	43
25 ภาพประกอบที่ 25 เครื่องเลือยสายพานแนวตั้ง.....	43

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
26 ภาพประกอบที่ 26 ภาพข้อมูลการทำงาน.....	45
27 ภาพประกอบที่ 27 ภาพข้อมูลการทำงาน.....	46
28 ภาพประกอบที่ 28 ภาพร่าง 2 มิติ(Sketch Drawing).....	47
29 ภาพประกอบที่ 29 แบบประติมากรรมจำลองที่ 1(Model)	48
30 ภาพประกอบที่ 30 แบบประติมากรรมจำลองที่ 2(Model)	48
31 ภาพประกอบที่ 31 แบบประติมากรรมจำลองที่ 3(Model)	48
32 ภาพประกอบที่ 32 แบบประติมากรรมที่ถูกเลือก.....	49
33 ภาพประกอบที่ 33 ภาพการขึ้นโครงไม้ข้างใน.....	49
34 ภาพประกอบที่ 34 ต่อไปนี้และตัดตามแบบร่างและทำการวัดและตัดไม้ด้านนอก และนำมาประกอบตามโครงสร้างด้านในที่ได้ประกอบไว้แล้ว.....	50
35 ภาพประกอบที่ 35 ตัดประกอบโครงไม้ด้านนอกประกอบกับโครงด้านใน.....	51
36 ภาพประกอบที่ 36 ดูองค์ประกอบของผลงาน และปรับปรุงแก้ไข.....	52
37 ภาพประกอบที่ 37 ลงแล็คเกอร์เคลื่อนเข้าด้วยกัน.....	52
38 ภาพประกอบที่ 38 ภาพร่าง 2มิติ ผลงานชิ้นที่ 1.....	53
39 ภาพประกอบที่ 39 แบบประติมากรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 1.....	54
40 ภาพประกอบที่ 40 แบบประติมากรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 1.....	55
41 ภาพประกอบที่ 41 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	56
42 ภาพประกอบที่ 42 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	57
43 ภาพประกอบที่ 43 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 1.....	58
44 ภาพประกอบที่ 44 ภาพร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 2.....	59
45 ภาพประกอบที่ 45 แบบประติมากรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 2.....	60
46 ภาพประกอบที่ 46 แบบประติมากรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 2.....	61
47 ภาพประกอบที่ 47 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	62
48 ภาพประกอบที่ 48 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	63
49 ภาพประกอบที่ 49 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	64
50 ภาพประกอบที่ 50 รูปผลงานศิลปะพินิพนธ์ ชิ้นที่ 2.....	65

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
51 ภาพประกอบที่ 51 ภาคร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 3.....	66
52 ภาพประกอบที่ 52 แบบประตีมกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 3.....	67
53 ภาพประกอบที่ 53 แบบประตีมกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 3.....	68
54 ภาพประกอบที่ 54 รูปผลงานศิลปะพินิพน์ ชิ้นที่ 3.....	69
55 ภาพประกอบที่ 55 รูปผลงานศิลปะพินิพน์ ชิ้นที่ 3.....	70
56 ภาพประกอบที่ 56 รูปผลงานศิลปะพินิพน์ ชิ้นที่ 3.....	71
57 ภาพประกอบที่ 57 ภาคร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 4.....	72
58 ภาพประกอบที่ 58 แบบประตีมกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 4.....	73
59 ภาพประกอบที่ 59 แบบประตีมกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 4.....	74
60 ภาพประกอบที่ 60 รูปผลงานศิลปะพินิพน์ ชิ้นที่ 4.....	75
61 ภาพประกอบที่ 61 รูปผลงานศิลปะพินิพน์ ชิ้นที่ 4.....	76
62 ภาพประกอบที่ 62 รูปผลงานศิลปะพินิพน์ ชิ้นที่ 4.....	77
63 ภาพประกอบที่ 63 รูปทรงของผลงาน.....	80
64 ภาพประกอบที่ 64 เส้นแกนของผลงาน.....	81
65 ภาพประกอบที่ 65 ลักษณะเส้นที่อยู่ในงาน.....	81
66 ภาพประกอบที่ 66 ระนาบของผลงาน.....	82
67 ภาพประกอบที่ 67 ค่าน้ำหนักของผลงาน.....	83
68 ภาพประกอบที่ 68 สีของไม้.....	84
69 ภาพประกอบที่ 69 ที่ว่างภายในที่ว่าง ที่ว่างของระนาบ.....	86
70 ภาพประกอบที่ 70 พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบของรูปทรง.....	87
71 ภาพประกอบที่ 71 พื้นที่ว่างของรูปทรง.....	88
72 ภาพประกอบที่ 72 พื้นผิวของผลงาน.....	89
73 ภาพประกอบที่ 73 ทิศทาง.....	90
74 ภาพประกอบที่ 74 ทิศทาง.....	91

บทที่ 1

บทนำ

สิ่งมีชีวิตบทโลกเพชญปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากตัวสิ่งมีชีวิตเองหรือปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตนั้นจะพยายามปรับตัวเข้ากับสภาพที่เป็นปัญหาที่กำลังเพชญนั้น เพื่อให้สภาพภาวะของความกดดัน ความเครียดความว้าวุ่น หิวโภยหรือความอดอยาก คลื่นลมแรง จนกระแท้หนาดไป หากไม่สามารถจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้หมดสิ้นไปได้ ความกังวลใจก็คงมีต่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้สิ่งมีชีวิตนั้นต้องสูญเสียความสมดุลในตัวเอง เกิดความเครียด ความกังวล หิวโภย หรือ อดอยาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้

จากประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา สัมผัส และพบที่นี่ในชีวิตประจำวัน ได้พบเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ รอบๆตัวของผู้สร้างสรรค์ โดยเฉพาะ แมว ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสำรองชีวิต เอาตัวรอดของตนเอง แม้บางครั้งจะขัดแย้งกับ หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจกับพฤติกรรมดังกล่าว ที่ สัตว์แสดงออกมา ในรูปแบบของ เสียง ท่าทาง หรือ สายตา ขณะเดียวกันพฤติกรรมที่แสดงออกมานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

เรื่องดังกล่าวข้างเจ้าได้สังเกตการศึกษา เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความสนใจต่อพฤติกรรมของสัตว์ที่พบที่นี่ สิ่งเหล่านี้เองข้าพเจ้าได้เกิดแรงบันดาลใจนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนท่าทาง พฤติกรรม ของสิ่งมีชีวิต

ความเป็นมาของปumas

แมว (CAT) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อัญมณีในวงศ์ Felidae ต้นบรรพบุรุษมาจากเสือไซบีเรีย (Felis tigris altaica) ซึ่งมีช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวประมาณ 4 เมตร แมวที่เลี้ยงตามบ้านจะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว ช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสัตว์กินเนื้อ มีเขี้ยวและเล็บแหลมคมสามารถดูดซ่อนเล็บได้เช่นเดียวกับเสือ สีบลูส์แล็คมาจากการแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งลักษณะบางอย่างของแมวยังคงพบที่ได้ในแมวบ้านปัจจุบัน

แมวเริ่มเข้ามาเกี้ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 9,500 ปีก่อน ซึ่งจากหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของแมวคือการทำมัมมีแมวที่พบในสมัยอียิปต์โบราณ หรือในพิธีภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน มีการแสดงสมบัติที่นำออกมาราบจากพิษมิดโบราณแห่งอียิปต์ ซึ่งรวมถึงมัมมีแมวหลายตัว ซึ่งเมื่อนำเอาผ้าพันมัมมีออกก็พบว่า แมวในสมัยโบราณทุกตัวมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นแมวที่มีรูปร่างเล็ก ขนสั้นนิ่มแต้มสีน้ำตาล มีความคล้ายคลึงกับพันธุ์ในปัจจุบัน ที่เรียกว่าแมวอะบิสซิเนีย

ดาร์วิน (Darwin) เป็นผู้เริ่มใช้คำว่า “ การปรับตัว ” (Adaptation) ในทฤษฎีว่าด้วยการวิวัฒนาการใน ค.ศ. 1859 โดยสรุปความคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่เต็มไปด้วยภัยนตรายได้เท่านั้น ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ต่อมานักจิตวิทยาได้นำคำว่าปรับตัว มาใช้ในความหมายจิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใช้คำว่า Adjustment ในการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ จำเป็นต้องศึกษาในแง่ชีวิตยาและจิตวิทยา ในแง่ชีวิตยา ได้แก่ การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกาย ส่วนในแง่ของจิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของจิตใจ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

- สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตผ่านรูปทรงทางประติมกรรม
- สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงการผันแปรโครงสร้างในรูปแบบของงานประติมกรรม
- เพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประติมกรรมร่วมสมัย นำเสนอในลักษณะมุ่งมองเฉพาะตน
- เพื่อต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเท gere ประติมกรรม ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ใน ลักษณะเฉพาะตนและนำไปสู่การบันทึกการทำงานอย่างมีระบบ
- เพื่อให้เกิดคุณค่าตอบสนองทางด้านสุนทรียภาพอารมณ์และความรู้สึกต่อผู้พบเห็น

ขอบเขตของงานวิจัย

ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นศิลปะนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นประติมากรรมลอยตัว 3 มิติ 4 ชิ้น
2. เป็นประติมากรรมในลักษณะ กื่นงามธรรม (Semi Abstract)
3. แสดงรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคเฉพาะตัวทางประติมากรรม โดยไม่เป็นสัดส่วนในการนำเสนอ
4. เป็นประติมากรรม ใช้กลิ่นไห้ประกอบไม้
5. แสดงความมั่นคง แข็งแรง โดยประกอบกันของแผ่นรียนนาบ
6. ค้นหาจังหวะความพอดี ของระยะห่าง ขนาด รูปทรง สัดส่วนของโครงสร้าง และความลงตัวเป็นเอกภาพ
7. ใช้รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่าง ให้ปรากฏในงานเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบงานประติมากรรม มีลักษณะรูปแบบ กื่นงามธรรม (Semi Abstract) เกิดเป็นโครงสร้างที่เป็นระบบทางธรรมชาติ โดยอาศัย ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นที่ว่างจังหวะ การใช้สัดส่วน กับกับจินหนานการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สัตว์ และสภาพแวดล้อม

ขอบเขตแนวความคิด

1. ศึกษาลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง รูปทรง ท่าทางการเคลื่อนไหวและ วัสดุ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบกำหนดเนื้อหา และความหมายในงานประติมากรรมรูปแบบ กื่นงามธรรม (Semi Abstract)
2. วิเคราะห์เหตุผล และเนื้อหาของโครงร่าง รูปร่าง รูปทรง ในเรื่องของการเคลื่อนไหว และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ

ขอบเขตทางด้านกลิ่นไห้

ใช้ไม้เก่า ไม้แปรรูป ประกอบเข้าด้วยกันให้แสดงถึงเนื้อหา ของวัสดุ ที่นำมาใช้ในรูปแบบ การณ์ปรับตัวและเส้นของโครงสร้าง

คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

รูปทรง (Form)

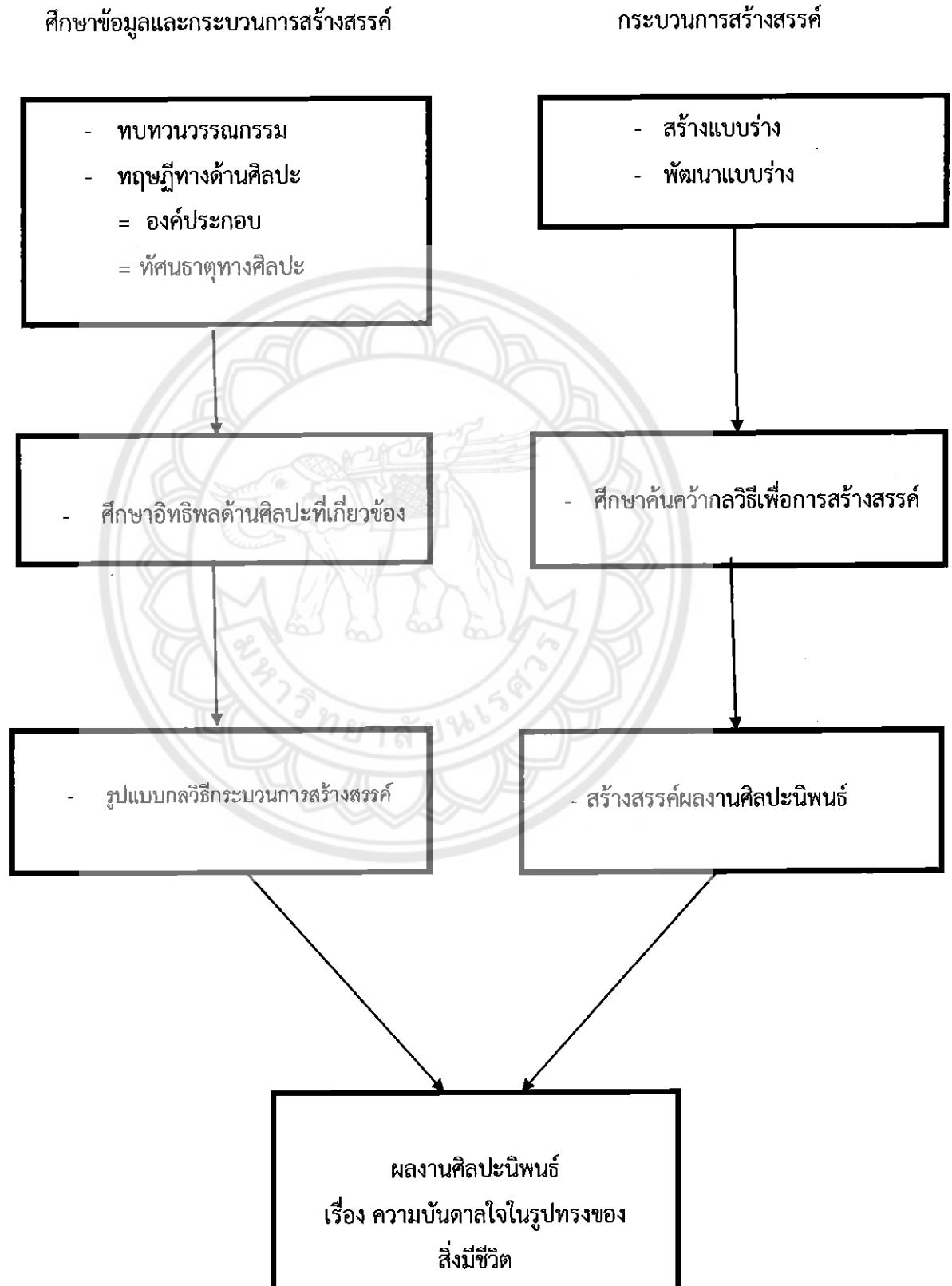
รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนาแน่น ด้วยเช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกรวยบอกรูปเป็นต้น ให้ความรู้สึก มีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน

สิ่งมีชีวิต (Organism)

สิ่งที่มีตัวตน สามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องการอาหาร ต้องการท่อสู่ และสามารถที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิต

กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำไปรูปแบบ กลวิธีและวิธีการแสดงออกจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์ถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวหรือสาระของผลงานนั้นๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สาระและเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เป็นจุดผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ

หากพูดถึง แมว เราจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงตัวเล็ก น่ารัก น่าอ่อนและแสนชินจนทำให้เจ้าของหลงรักและเลี้ยงไว้เป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมของมนุษย์ มนุษย์รู้จักนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงหลายพันปีแล้วจนทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นแมวในสถานที่ต่างๆทุกหนทุกแห่ง เช่น บ้าน วัด โรงพยาบาล ภัตตาคาร หรือโรงเรียน ฯลฯ เราเลี้ยงแมวมากจนเราอาจล่าได้ว่า มนุษย์รู้จักแมวดีเป็นที่ 2 รองจากสุนัข เช่น เรารู้ว่าแมวเป็นป้ายต้นไม้ได้ดีมีสำนึกของความเป็นแมสสูง มีจูงใจและชอบตามครุบเหยื่อ ฯลฯ นอกจากนั้นไม่ว่าจะพูดถึงนิสัย ความน่ารักของแมวที่มีอยู่ทุกหนแห่ง

ผู้สร้างสรรค์นำเสนองานปรับเปลี่ยน ท่าทาง พฤติกรรม ของแมว มาสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความเหมือนในความแตกต่างกันของความจริง และบางสิ่งที่เหนือเกินการคาดเดา เพื่อการแสดงปรับเปลี่ยนอะไรมากอย่าง ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว ของแมว เนื้อหารี่องราวนำเสนอที่เป็นแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่ยังคงรูปร่าง โครงสร้างของความเป็นจริง เช่น แมวนมีการนอนพักโดยเก็บแขนขาเข้าไปในตัวเพื่อการบังกันตัว แมวสามารถปีนป่ายที่สูงและตกจากที่สูงได้อย่างคล่องแคล่ว พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ข้าพเจ้าจึงอาศัยสิ่งเหล่านี้มาสร้างรูป ที่ใช้หัศน์ธาตุทางศิลปะเป็นสิ่งสำคัญเสนอเรื่องราวของการปรับตัวของแมว และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัว เป็นเอกภาพ ทั้งด้านในความคิด เนื้อหา รูปแบบวิธีการ

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา พฤติกรรม ท่าทาง อุปนิสัยของแมวอย่างใกล้ชิด เพราะตัวผู้สร้างสรรค์เองนั้นได้เลี้ยงแมว ได้เห็นท่าทางพฤติกรรมของแมวทุกวัน จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ร่อมถึงลักษณะทางกายวิภาคของแมว ที่สามารถ เคลื่อนที่ กระโดด ได้อย่างคล่องแคล่ว อิสระ สามารถทำตามใจนิคิตซ์ทั่วผู้สร้างสรรค์เองไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแมว จึงเป็นต้นเหตุในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้

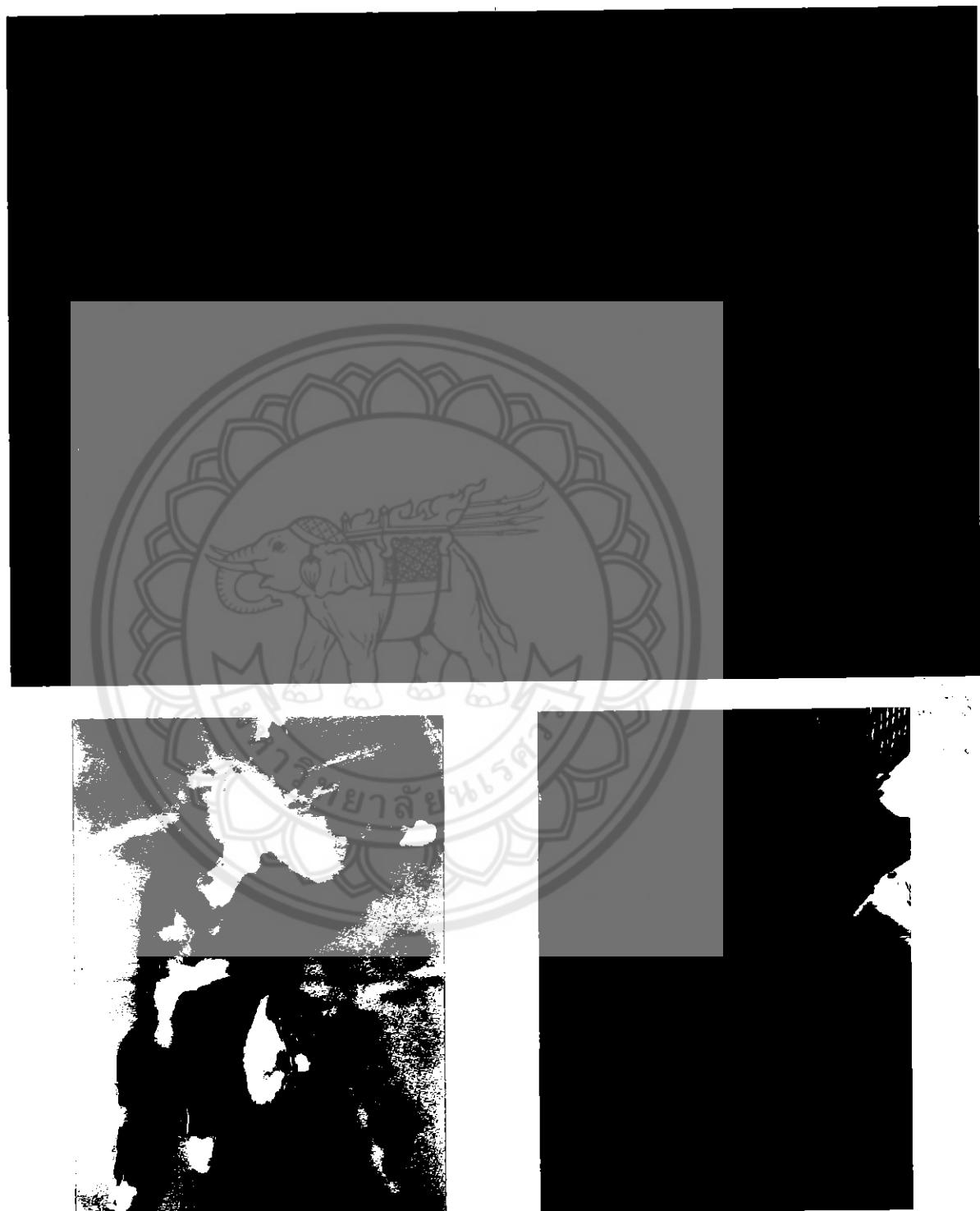
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

จากความบันดาลใจในเนื้อหาเรื่องราวและประสบการณ์ที่ ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะจึงนำเสนอออกมาในลักษณะผลงานกีจกรรม (Semi Abstract) โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะนั้น เป็นสื่อในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมานั้น ผู้สร้างสรรค์ยังเห็นอีกด้วยว่าการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีความซับซ้อน น่าอัศจรรย์ในแง่มุมทางความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่สามารถเลียนแบบได้เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนั้น

การนำอีกมิติหนึ่งมาสร้างสรรค์งานและนำเสนออีกมิติหนึ่งก็คงเป็นกระบวนการนำเสนอที่สามารถแสดงให้เห็นและสื่อสารถึงภาวะที่เกี่ยวกับเรื่องราวด้วยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในงานประดิษฐกรรมของผู้สร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 1
ท่าทาง การเคลื่อนไหวของแมว

ภาพประกอบที่ 2
ท่าทาง การเคลื่อนไหวของแมว

อิทธิพลหรือลักษณะปัจจัยที่ให้แนวทางและความบันดาลใจ ด้านแนวความคิด

อิทธิพลที่ได้รับจากสัตว์เลี้ยง

1. ดาร์วิน (Darwin) เป็นผู้เริ่มใช้คำว่า “ การปรับตัว ” (Adaptation) ในทฤษฎีว่าด้วยการวิวัฒนาการใน ค.ศ. 1859 โดยสรุปความคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่เต็มไปด้วยภัยต่างๆ ได้เท่านั้น ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ต่อมานักจิตวิทยาได้นำคำว่าปรับตัว มาใช้ในความหมายจิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใช้คำว่า Adjustment ในการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ จำเป็นต้องศึกษาในแง่ชีววิทยาและจิตวิทยา ในแง่ชีววิทยา ได้แก่ การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกาย ส่วนในแง่ของจิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของจิตใจ

2. นิกายนิร迦ณ (2530, หน้า 7-9) ได้รวบรวมความหมายของการปรับตัวจากนักจิตวิทยาพอสรุปได้ดัง

2.1 มาล์ม และ เจมสัน (Malm & Jamison) กล่าวว่า การปรับตัว หมายถึง วิธีการที่คนเราปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการ ของการปรับตัวเองในสภาพแวดล้อม ซึ่งบางครั้งส่งเสริม บางครั้งขัดขวาง และบางครั้งสร้างความทุกข์ทรมานแก่เรา กระบวนการปรับตัวนี้ เกิดขึ้นจากความจริงที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและเราสามารถใช้วิธีการต่างๆในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการนั้นๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปกติธรรมชาติ หรือมีอุปสรรคขัดขวางต่างๆ กันไป

2.2 ลาซารัส (Lazarus) กล่าวว่า การปรับตัว ประกอบขึ้นด้วยกระบวนการหรือวิธีการทั้งหลายทางจิตซึ่งมนุษย์ใช้ในการเผชิญข้อเรียกร้องหรือแรงผลักดันภายนอกและภายใน

3. ทฤษฎีทางปัญญา (Intellectual theory) เป็นการถ่ายทอดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านความนึกคิดและสติปัญญามากกว่าทักษะฝีมือ ประติมาระจะใช้ความคิดตัดทอนและเพิ่มเติมบางส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมและสวยงาม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะทฤษฎีส่งเสริมให้ใช้สติปัญญาทั้งผู้สร้างและผู้ชมผลงานโดยเฉพาะผู้สร้างจะต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหาในรูปทรงที่เหมือนจริง ให้กล้ายเป็นรูปทรงใหม่ที่ถูกตัดทอนและเพิ่มเติมบางส่วนแต่ก็ยังมีเคล้าโคลงเดิมที่ให้เห็นอยู่บ้างและพอดีจะสามารถมองออกว่าเป็นรูปทรงอะไร ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการตัดแบ่งตัดทอนรูปประเภทธรรมชาติให้เป็นรูปทรงง่ายๆ ที่ไม่มีส่วนละเอียดอะไรมากนัก แต่สามารถรับรู้ถึงเค้าโครงรูปทรงที่ลงตัวได้ จะเห็นได้ในผลงานประติมารกรรมไทยประเพณี และประติมารกรรมไทยร่วมสมัย แบบกึ่งนามธรรม

อิทธิพลที่ได้รับจากรูปทรง

1. รูปอินทรีย์

เป็นรูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถ เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช

2. รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดง ความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมี ความลึก หรือความหนา นูน ด้วยเช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกรอบ ก็ เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ ค่าน้ำหนัก หรือการจัด องค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน

3. การปรับตัวทางพฤติกรรม

เป็นการปรับอุปนิสัย หรือกิจกรรมในการดำรงชีวิตเหมาะสมกับถูกุการ ชนิดของอาหารหรือให้ปลดตัวกัย จากอันตรายต่างๆ เช่น กบจำศีลในถูกุหน้าเพื่อหนีความหนาเย็น นกบางชนิดจะอพยพในถูกุหน้า ชั่วคราว บางชนิดอาจอพยพออกจากถูกุโดยไม่กลับมาอีก

ด้านรูปแบบและกลไกของการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากสัทธิศิลปะ

1. ศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism)

งานศิลปะแบบคิวบิสม์ คือ การที่ศิลปินเขียนมาจัดระเบียบให้กับธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวใหม่ โดย การนำเอารูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรงกลม ทรงกรวย หรือทรงกรอบมาปรับเปลี่ยนให้ รับกัน โดยที่จะไม่มีการแสดงออกอะไรที่ชัดเจน อะไรเป็นอะไรในภาพแต่จะเดียวกันในภาพนั้นมีเนื้อหา อญ্ত์ ภาพส่วนมากเป็นรูปทรงเรขาคณิตและมักเป็นทรงเหลี่ยม

จากคำพูดของเซชานที่ว่า ถ้าจะเข้าใจรูปทรงภายนอก จึงมองรูปทรงเหล่านี้เป็นเหลี่ยม เป็นลูกบาศก์ง่าย ๆ คำกล่าวและการกระทำของเซชาน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสร้างสรรค์งาน เกี่ยวกับรูปทรงใหม่ในกลุ่มนี้ ผู้ที่เริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้ในงานจิตรกรรมอย่างจริงจัง

สาเหตุการสร้างงานหัตถศิลป์ที่มีความคิดสร้างสรรค์

1. ตอบสนองด้านจิตใจและอารมณ์ ของผู้สร้างและผู้ชมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมคิดอย่างเสรีภาพและใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง

2. เชื่อในสิ่งที่เห็นทุกอย่างของรูปทรงสามารถมองได้หลายด้านเป็นเหลี่ยมปริมาตร ศิลปินกลุ่มคิวบิสม์มีอยู่มากมาย แต่จะกล่าวเพียง 3 คน เพราะมีผลงานเป็นเครื่องยืนยันมากกว่าผู้อื่น

1. ปิคัสโซ (Picasso) ค.ศ. 1881 – 1973 เป็นผู้นำกลุ่มชาวสเปนที่ได้แนวทางจากกลุ่มโพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์ จึงได้นำมาปรับปรุงตัดตอนจนได้แนวความคิดที่ว่า จงมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นเหลี่ยมหรือลูกบาศก์

ปิคัสโซ (Picasso) เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ที่เมืองมาลากา แคว้นอันดาลูเซีย ประเทศสเปน เขาเป็นบุตรชายคนโตของ ค่อนโโคเช รุยซ์ อี บลัสโก (Don Jose Ruiz y Blasco) ซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัย กับมารีอา ปิคัสโซ อี โลเปซ (Maria Picasso Ruiz ; สเปน : María Picasso y López)

ปิคัสโซ (Picasso) เป็นเด็กที่แปลงกว่าเด็กทั่วไปที่ปกติจะต้องเรียก แม่ เป็นคำพูดแรก แต่คำแรกของปิคัสโซ กลับเป็นคำว่า “piz, piz” ซึ่งมาจากคำว่า “lapis (ลาปิซ) ซึ่งแปลว่า ดินสอ ในภาษาสเปน

ปิคัสโซ (Picasso) ได้รับของขวัญเป็นงานศิลป์และพู่กันเมื่อเขามีอายุได้เพียง 6 ขวบ ความเป็นศิลปินฉายแววตั้งแต่เด็กและเด่นชัดอีกรึ้งจากความบังเอิญ เมื่อบิดาซึ่งกำลังวาดภาพนกพิราบ ลูกออกจากห้องเพื่อไปทำธุระอะไรบางอย่าง และปิคัสโซเข้ามามาวาดรูปนั้นแทนจนเสร็จ ยังความประหลาดใจให้กับบิดามีเมื่อเขากลับเข้ามานั่นนั่น เพราะภาพวาดนกพิราบที่ปิคัสโซวาดไว้ นอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์อีกด้วย

ปิคัสโซ (Picasso) สร้างสรรค์งานศิลปะได้หลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงภาพวาด (drawing) หรือภาพวาดสีด้วยพู่กัน (painting) แต่เขายังสามารถทำ รูปปั้น รูปหล่อ (sculpture) ภาพพิมพ์ (printmaking) เครื่องเคลือบดินเผา (ceramics) รวมทั้งใช้วัสดุอื่นๆ มาประยุกต์ให้เป็นผลงานศิลปะได้อีกด้วย เช่น การใช้ชิ้นส่วนเก่าของรถจักรยานมาทำงานหล่อที่ชื่อว่า Bull's Head

2. บร้าค (Braque) จิตรกรชาวฝรั่งเศส รู้จักปีค.ศ. 1908 และเริ่มต้นศิลปะในแนวทางเดียวกันกับปีค.ศ.

จอร์จ บร้าค (ฝรั่งเศส: Georges Braque) เป็นศิลปินในคติโพวิสต์และต่อมาในลัทธิคิวบิสม์ บร้าคเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1882 เติบโตในเมืองเลออาฟร์ (Le Havre) และเริ่มศึกษาศิลปะที่โรงเรียนศิลปะในเมืองนี้เมื่ออายุ 17 ปี เขายังได้รับการฝึกฝนเป็นช่างทำสีและตกแต่งบ้านเหมือนพ่อและปู่ของเขาระบุ บร้าคผู้มีความสามารถกว่าจิตรกร เขายังใช้เวลาอยู่บ้านทำงาน และในช่วงเย็นก็ได้เรียนทักษะงานจิตรกรรมด้วยตั้งแต่ปี 1897-1899 ในปีถัดมาเขาได้ย้ายเข้าสู่กรุงปารีสเพื่อศึกษาต่อและเมื่อชีวิตของเขากลับดีมากับคุณพ่อก็และพี่สาว ศิลปินในคติโพวิสต์ ทำให้เขานั้นเห็นถึงการสร้างสรรค์จิตรกรรมและรวมกลุ่มกับศิลปินคติโพวิสต์

งานจิตรกรรมของบร้าคในปี 1908-1913 ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจใหม่ของ บร้าค ในเรื่องของรูปทรง เเรขาคณิตและทัศนียภาพที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งเขาทำการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้แสงและทัศนียวิทยา ในภาพวาดคนเปลือยของเขาระยะนี้เน้นให้เห็นถึงการเจาะลึกในโครงสร้างของรูปทรงอย่างชัดเจน รูปร่างมีความง่ายและตัดเส้นรอบนอกด้วยรูปสี่เหลี่ยม หน้าและหนาพื้นหลังภาพมีรายละเอียดปราณีตเป็นรูปเหลี่ยมใหญ่ มีเม้มุน ซึ่งในระหว่างปี ค.ศ. 1908-1909 นั้นเขาได้วัดภาพทิวทัศน์ไว้หลายภาพ โดยเริ่มต้นจากหลักความคิดของพอล เชzan และค่อยพัฒนาเข้าสู่หลักทฤษฎีของลัทธิคิวบิสม์ เช่น หลีกเลี่ยงการใช้หลักเกณฑ์เก่าๆ ที่ทำให้ภาพเกิดมิติและรูปวัตุในช่องว่าง เขายังได้สร้างภาพให้เต็มไปด้วยพื้นกระเบื้อง มีการใช้เส้นแบบเรขาคณิต ไม่เพียงเท่านั้น เขายังบีบกับปีค.ศ. ร่วมมือกับคิดค้นให้ลีกซึ่งลงไปอีก มีการวิเคราะห์ความเป็นนามธรรมของรูปทรง ทั้งคู่ได้ถึงจุดเอกเมทิกส์ (Hermetic Style) คือรูปทรงที่ทึบตัน ประมาณปี ค.ศ. 1911

บริการ ถือได้ว่าเป็นจิตรกรรมแรกที่นำตัวหนังสือมาใช้กับภาพจิตรกรรม ซึ่งอาจมีผู้ทำมาก่อนแต่ไม่เด่นชัดมากเท่านี้ เห็นได้จากภาพชื่อ “ชาวโปรตุเกส” ที่วาดขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ส่วนการใช้เศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หรือที่เรียกว่า งานคอกคลาน นั้น ได้ใช้ในปีด้วย ซึ่งปรับสามารถผสมสิ่งที่อ่านได้ เช่น ตัวหนังสือ เข้ากับความจริงอันเป็นรูปธรรมประกายในผลงาน ทั้งยังเพิ่มคุณค่าในด้านความงามแบบมัลติมีเดีย หรือแบบศิลปะตกแต่ง ดังเช่นการใช้กระดาษที่หยาบหรือมีลวดลายต่างๆ กัน เพิ่มรอยพื้นผิว (อังกฤษ: texture) ทำให้ผลงานของเขานั้นดูสนุกตามากยิ่งขึ้น และเมื่อต้นปี ค.ศ. 1930 ความเคลื่อนไหวของลักษณะบิสเมิลเบลลง เมื่อศิลปะนิยมแบบเซอร์ลลิสม์ได้รับความนิยมแทนที่ ในขณะที่ผลงานของปีกัสโซหันเปลี่ยนไปทำงานตามแนวลักษณะใหม่ แต่ปรับยังคงยืนหยัดทำงานแนวคิวบิสม์ต่อไป นอกจากนี้ยังหันไปทำงานประติมารกรรมด้วย ส่วนมากจะเป็นภาพของสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า ปลา เป็นงานชิ้นเล็กๆ และมีลักษณะแบบซึ่งให้ความงามแบบเรียบๆ และมีเสน่ห์ ได้รับความนิยมจากนักสะสมแบบที่รักในการนำไปตัดแปลงเป็นศิลปะตกแต่งบ้าน

ที่มา (<http://www.thaigoodview.com/library/contest1/art04/14/htmls/tkiv.htm>)

3. Alexander Archipenko อเล็กซานเดอ Archipenko: เรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสถาปนาพิพิธภัณฑ์ยุเครนใหม่คืออเล็กซานเดอ Archipenko (1887-1964) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำศิลปะที่ 20 และประติมារที่ทันสมัยที่สุด Archipenko เกิดใน Kyiv, ยูเครนที่เข้าศึกษาจิตรกรรมและประติมารกรรมที่ Kyiv ที่สถาบันศิลปะจนกระทั่งปี 1905 ในปีต่อไปที่เขาย้ายไปมосโกร์กีที่เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการและการที่เขาได้สัมผัสกับนิทรรศการขนาดใหญ่ของศิลปะร่วงเศส ร้านขันแกะทองคำของปี 1908 ต่อมาในปีที่เขาย้ายไปปารีสแล้วในการปูดเกริงของศิลปการปฏิรูปที่นำโดย Pablo Picasso และอองรีมาร์ตี Archipenko ได้อาย่าวดเร็วสร้างชื่อเสียงสำหรับนิทรรศการที่ยอดเยี่ยม การสำรวจของเขานูน / แบบเว้าปริมาณ / โอนพื้นที่ประกอบของสีให้กับประติมารกรรมการก่อสร้างสื่อผสมของเขากับการประดิษฐ์ของเขารูป sculpture ภาพวาดผลักชื่อเสียงของเขามาเป็นประติมากกว่าคัญที่สุดของเวลา ตำแหน่ง Archipenko ได้รับการตรวจสอบโดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเขาร่วมกับ Biennale Venice ในปี 1920 แล้วเกียรติยศสูงสุดตามที่ศิลปินที่อาศัยอยู่ ในปี 1923 Archipenko ย้ายไปสหราชอาณาจักรที่เขายังคงอยู่ในช่วงที่เหลือของชีวิตของเขามาในปี 1929 เขายังคงอยู่ใน New York ซึ่งกลับเป็นบ้านของเขามาในสหราชอาณาจักรและโรงเรียนศิลปะแห่งหนึ่งใน Bearsville,

ภาพประกอบที่ ๓

จิตรกรรมคิวบิสม์ "สุภาพสตรีแห่งเมืองอวิญญา"

ผลงานโดย ปีคัสโซ

ที่มา <http://www.thaigoodview.com/library/contest1/art04/14/htmls/tkiv.htm>

ภาพประกอบที่ 4

Portrait of Picasso ปี 1912

ผลงานโดย ปีคัสโซ

ที่มา

(<http://topicstock.pantip.com/writer/topicstock/2012/03/W11871987/W11871987.html>

)

ภาพประกอบที่ 5

Woman with a guitar 1913

ผลงานของ Georges Braque

ที่มา (<http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson447.html>)

ภาพประกอบที่ 6

Houses at L'Estaque , 1908

ผลงานของ Georges Braque

ที่มา (<http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson447.html>)

ภาพประกอบที่ 7

Woman combing her Hair , 1915

ผลงานของ Alexander Archipenko

ที่มา (<http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson447.html>)

ภาพประกอบที่ 8

Cahiers individualistes de philosophie et d'art, October 1920

ผลงานของ Alexander Archipenko

ที่มา

(https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Archipenko#/media/File:Alexander_Archipenko,_1912.jpg)

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปินไทย

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบในกลวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ของ อุทัย นพศิริ ซึ่งเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมไม้ ศิลปินนั้นาศัยแรงขับเคลื่อน (Dynamic) อันเกิดจากการทำงานของทศนียวิทยา (Perspective) และรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ในการสร้างมิติทางธรรมชาติ ตามความคิดของข้าพเจ้า” ศิลปินเริ่มต้นแนวความคิดนี้ จากความต้องการดึงความเป็นนามธรรมของสิ่งที่เป็น 2 มิติ ให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เพื่อย้อนกลับไปสู่ความเป็นนามธรรม อีกครั้ง ในรูปแบบของประติมากรรมไม้ ที่ต้องใช้ความมุ่งมั่น อุตสาหะ และความพิถีพิถัน ในการสร้างสรรค์งาน

ภาพประกอบที่ 9

ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ

ชื่อภาพ เธอ

ที่มา

http://www.100tonsongallery.com/site/artist?mode=artwork_view&artist_id=12&artwork_id=552

ภาพประกอบที่ 10

ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ
ชื่อภาพ เลยผ่าน
ที่มา

http://www.100tonsgallery.com/site/artist?mode=artwork_view&artist_id=12&artwork_id=552

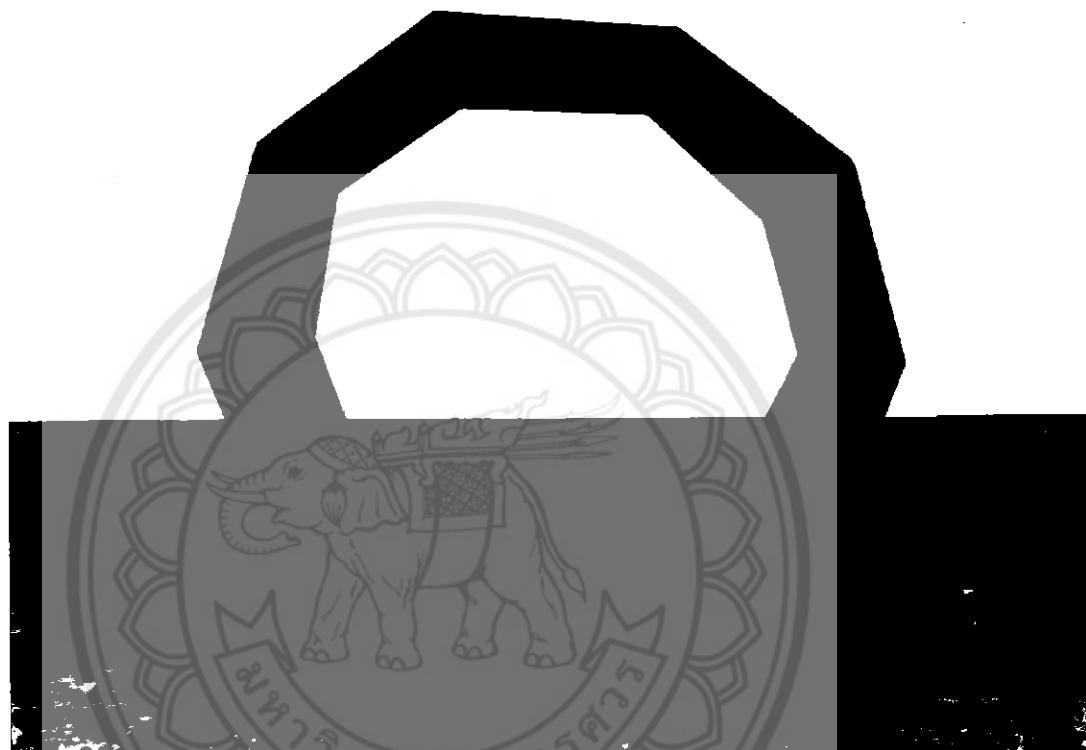
ภาพประกอบที่ 11

ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ

ชื่อภาพ ในข้าพเจ้า

ที่มา

http://www.100tonsgallery.com/site/artist?mode=artwork_view&artist_id=12&artwork_id=552

ภาพประกอบที่ 12

ตัวอย่างผลงานของ อุทัย นพศิริ

ชื่อภาพ ฉันเห็นวงกลม

ที่มา

http://www.100tonsgallery.com/site/artist?mode=artwork_view&artist_id=12&artwork_id=552

อิทธิพลจากปรัชญา

พีทาゴรัส เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และความสวยงาม เขายกตัวว่าจะเขียนรูปมนุษย์ให้สวยงามได้อย่างไร สัดส่วนเท่าไหร่ เมื่อนอนสมัยกรีกเช่นลิเคลตุสคิดเรื่องทฤษฎีสัดส่วนของรูปปั้นว่า จะให้รูปปั้นออกมาดงามตามสมส่วนได้อย่างไร กำหนดไว้ว่าศีรษะต้องสูงเท่าไหร่ ขา แขน เท่าไหร่ โดยสังเกตตามสัดส่วน

จากปรัชญาของ อริสโตเติล กล่าวว่า คุณค่าของความงามจะต้องเกิดจากระเบียบขนาด และสัดส่วนที่มีความสมดุลกัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ พีรามอเรียน

อริสโตเติลจำแนกความงามออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1. งามเพระดี แต่คลิปินที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน
2. งามเพระพอใจ ความงามชนิดนี้มีเป้าหมายไปที่ความสุขเท่านั้น
ดังนั้น สิ่งใดตามที่จะได้รับการยกย่องว่างาม จะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และขณะเดียวกัน ต้องให้ความเพลิดเพลิน

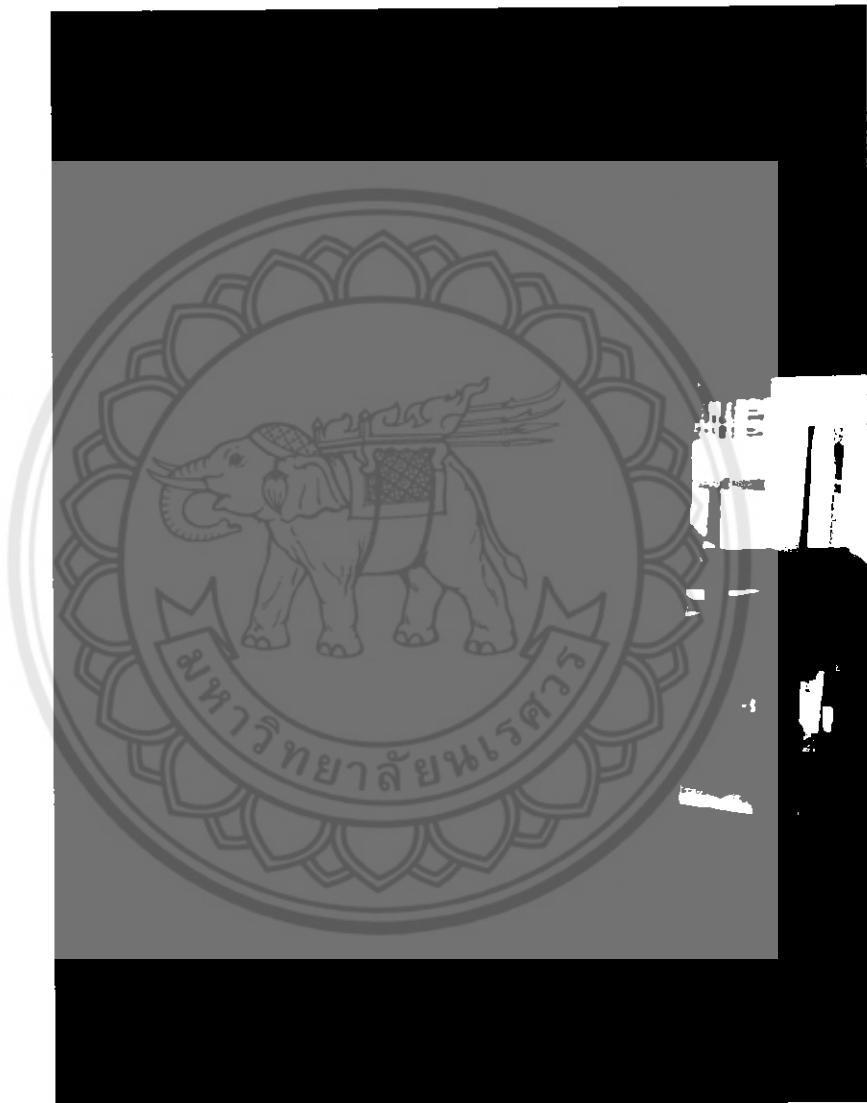
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปินพนธ์

ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้สนใจลักษณะโครงสร้างของบ้านใจในการที่ดูแล้วมีจินตนาการที่ดูแล้ว อ้อยช้อยและสวยงามตามสัดส่วนของโครงสร้างที่ยังมีรูปร่างที่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของรูปทรงของบ้าน ข้าพเจ้าจึงนำมาดัดแปลงปรับเปลี่ยน รูปทรงให้เกิดขึ้นมาใหม่

ภาพประกอบที่ 13
ผลงานก่อนศิลปินพนธ์ชื่อ “บ้านในจินตนาการ ”
กลวิชี ประติมากรรมไม้
ขนาด 120 x 80 x 90 เซนติเมตร

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสร้างแนวความคิด และองค์ประกอบใหม่ โดยเริ่มพูด ถึงเรื่องของครอบครัว ที่มีความหมายที่จะเล็กมากขึ้น ได้ปรับเปลี่ยน กลวิธีในการสร้างสรรค์ เป็น เทคนิคการปั้นหล่อ เพราะวัสดุ แสดงถึงความอ่อนนุ่ม อบอุ่น ของครอบครัวได้มากกว่า วัสดุไม้ในชิ้นแรก

ภาพประกอบที่ 14
ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ชื่อ “ ครอบครัว ”
กลวิธี ประติมากรรมปูนปั้นสเตอร์
ขนาด 120 x 80 x 80 เซนติเมตร

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนศิลปินพนธ์ แบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้เรื่องหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานมาจากจิตนาการถึงเรื่องราว ของบ้านในฝัน และครอบครัวในฝันที่เต็มไปด้วยจิตนาการ

1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวของจิตนาการ คือ รูปร่าง รูปทรงของบ้าน ในความคิดของ ผู้สร้างสรรค์เอง

1.3 เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น เนื้อหาภายในอกและเนื้อหาง่ายใน

ก. เนื้อหาง่ายใน ผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นผลงานลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi -abstract) เป็น พื้นฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สร้างสรรค์มีการตัดแปลงรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย แต่ยังคงเดิม อยู่ แต่ไม่ได้ถือความเป็นจริงตามที่ตามมองเห็นในธรรมชาติเลยเสียที่เดียว โดยใช้รูปทรงของครอบครัว ในจิตนาการ ในรูปแบบ (form) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายแทนความมั่นคงของรูปทรง

ข. เนื้อหาง่ายใน ผู้สร้างสรรค์ใช้หัศนธาตุได้แก่ พื้นผิว ที่ว่าง และเส้น ซึ่งหัศนธาตุเหล่านี้จะเป็น ส่วนประกอบที่ทำให้ผลงานเกิดเอกภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ส่วนรูปทรง

รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดง ความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้นให้ ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบ ของรูปทรง หลายรูปรวมกัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพนธ์ ชื่อ บ้านในจิตนาการ ได้ใช้กลวิธี การเข้าไม้ฟ苜กับการต่อไม้ หัศนธาตุ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินพนธ์ ชื่อบ้านในจิตนาการ ผู้สร้างสรรค์วิเคราะห์ตาม ความสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเห็นจริงในผลงานได้ดังนี้

1.1 เส้น ในตัวงานนั้นมีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นโครงสร้างที่เกิดจากหัศนธาตุเป็นเส้นตั้งมีทิศทางใน แนวตั้งแสดงถึงความซื่อตรง มั่นคง เด็ดเดี่ยว และประสานกันด้วยเส้นโครงสร้างของรูปทรงอื่นๆ มี ทิศทางในแนวเฉียงเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว

1.2 ที่ว่าง ในตัวงานนั้นมีการใช้ที่ว่างที่เกิดขึ้นภายใต้ตัวชิ้นงาน และที่ว่างที่โอบล้อมผลงาน

1.3 ลักษณะพื้นผิว ในตัวงานนั้นมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกที่ระเอียดของความ เรียบของผลงาน

เนื้อหา(Content) คือเรื่องราว จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้น สามารถตีความออกໄไปได้หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เช่น ความต่างของ เพศ วัย ประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติ เป็นต้น เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหา ภายใน กับ เนื้อหางานนอก เนื้อหางานในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของ ทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ ส่วน เนื้อหางานอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น เป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเน้นเนื้อหาผสานเรื่องที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างจิตนาการ (Image) ของผู้สร้างสรรค์กับรูปลักษณะของเรื่อง โดยมีความคิดเรื่องจาก รูปทรง (form) ที่เกิด ความยาว ความกว้าง ความลึก ความหนา ของโครงสร้างของรูปทรงของแมว โดยใช้เทคนิคมาเป็นสิ่งที่ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดจินตนาการ เพื่อต้องการสื่อถึงแนวเรื่องที่เกี่ยวกับ รูปทรง รูปร่างของ บ้าน ครอบครัว

รูปทรง(Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันของทัศนธาตุอย่าง มีเอกภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนประกอบทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุ และส่วนประกอบทางวัสดุ ก็คือ วัสดุ และวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในส่วนประกอบทางรูปทรงในผลงานของผู้สร้างสรรค์ คือ ทัศนธาตุ ได้แก่ พื้นผิว ที่ว่าง เส้น โครงสร้างของบ้าน ครอบครัว

ทัศนธาตุ(Visual Element) คือ สื่อทางสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์นำมาประกอบกันเป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง อันได้แก่ เส้น ที่ว่าง ลักษณะพื้นผิว ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในผลงานมีดังนี้

1. เส้น คือ จุดที่ต่อกันในทางยาว ไม่มีความกว้างมีแต่เส้นหนาเส้นบางหรือเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นยังเป็นขอบเขตที่ว่าง ขอบเขตจะแสดงความรู้สึกด้วยต้องมองจากลักษณะและทิศทางของเส้น
2. ที่ว่าง เป็นทัศนธาตุที่ปราภูตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมากำหนดรูปร่าง
3. ลักษณะพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะเพิ่มขึ้นอีกคือ ความเป็นสี และ ความจัดของสี ลักษณะพื้นผิว คือ บริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะต่างกันเมื่อสัมผัสจับต้องจะต้องรู้สึก

วิธีการประกอบกันของรูปทรงในองค์ประกอบของศิลปะ

เอกภาพ เป็นการประสานหรือ การจัดระเบียบของสัดส่วนต่างๆให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณภาพ คือ ความพอเหมาะพอตีของสัดส่วนต่างๆในรูปทรงหรือ ในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง จังหวะ คือ การซ้ำที่เป็นระเบียบ ซับซ้อนขึ้นจึงเป็นรูปทรงของศิลปะ สัดส่วน คือ ความสมพันธ์ที่สมส่วนกันระหว่างขนาดของส่วนต่างๆในรูปทรง หรือระหว่าง รูปทรง รวมทั้งความสมพันธ์กลมกลืนระหว่างทัศนธาตุทั้งหลาย

บทที่ 3

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้ศึกษาโครงสร้าง ท่าทางของสัตว์ ทำให้เกิดการเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ไม่อยู่นิ่งของสัตว์ จึงได้แรงบันดาลใจ จนกระทั้งเกิดการประยุกต์มา สร้างสรรค์งานประติมานรูป ที่ได้พับเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ รอบๆตัวของผู้ สร้างสรรค์ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวก แมว ที่ตัวผู้สร้างสรรค์เลี้ยงเพื่อศึกษา ได้มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อดำรงความอยู่รอดของตน แม้บางครั้งจะขัดแย้งกับหลักการ และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจกับพฤติกรรมดังกล่าว ที่สัตว์ แสดง ออกมานิรูป ของเสียง ท่าทาง หรือสายตา ขณะเดียวกันพฤติกรรมที่แสดงออกมานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ โดยผู้สร้างสรรค์ศึกษาโครงสร้างของแมวที่มีความเคลื่อนไหวอย่างอิสระ มาจัดองค์ประกอบให้ น่าสนใจโดยการเข้ามายังโดยใช้เส้น พื้นที่ว่าง โดยมีเส้นตรง เส้นตั้ง เส้นเฉียง นาประกอบกัน โดยใช้มี เป็นวัสดุหลัก ให้เกิดความงามทางทัศนศิลป์

โดยความประทับใจในความงามทางสรีระและรูปทรงของแมว ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำมาเป็น แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อแสดงถึงความงามในเรื่องของโครงสร้างรูปร่างรูปทรงและ อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกผ่านการจิตรกรรมในรูปแบบประติมานรูปที่มีเอกลักษณ์และ สุนทรียภาพเฉพาะตน

ขั้นตอนของการประเมินความคิดสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแหล่งข้อมูลในชีวิตประจำวัน สื่อสารคดี นิตยสารต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษานั้นประกอบด้วยข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม

ข้อมูลส่วนนามธรรมได้แก่ ข้อมูลที่เป็นผลการศึกษาสภาพอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ภายในของมนุษย์และสัตว์ ที่มีต่อแรงกระตุนให้เกิดการปรับตัว การเคลื่อนไหว การต่อสู้ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ได้แก่ มนุษย์รักับปรับตัวให้เข้ากับสังคม สัตว์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่ แมวสามารถอนได้มากกว่า 16 – 20 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนรูปธรรม เป็นข้อมูลที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น เรอาพเห็นแนวโน้ม โรงเรียน ข้างถนน โรงอาหาร ฯลฯ แมวสามารถอนได้มากกว่า 16 – 20 ชั่วโมง แมวสามารถปีนต้นไม้ กระโดดได้สูง และหากลงมาจากที่สูงได้โดยที่ไม่บาดเจ็บ เป็นต้น

ขั้นตอนแสดงออกทางรูปธรรม

เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตั้งแต่แล้ว จึงทำงานแยกระยะ ลำดับความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น และพิจารณา วิเคราะห์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมจากตัวเนื้อหา เรื่องราว ว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไรต่อแหล่งข้อมูลเหล่านี้ มีความเป็นไปได้ต่อจุดมุ่งหมายหรือไม่ และแนวคิดต่อการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็เลือกจากความสามารถและโครงสร้างของแมวมาสร้างแบบร่างโดยอาศัยทฤษฎีทางศิลปะ ตัดตอน เสริมเติมแต่งตามจิตนาการตรงกับความคิดให้มากที่สุด

การใช้กลวิธีการสร้างสรรค์

ในงานของผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีเป็นส่วนสำคัญในการซักน้ำผู้ดูให้เข้าถึงเรื่องราว เนื้อหาของโครงเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวและเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยตัดทอน จัดองค์ประกอบที่ไม่สนับสนุน ซับซ้อน โดยการเข้ามุมไม้และมีการเข้าแบบแนบชิด ให้เห็นถึงการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการเข้ามุมแต่ละส่วน มีน้ำหลากรายละเอียดประกอบเข้ากันอย่างลงตัว มีการบิดรูปทรงให้เพี้ยนจากธรรมชาติ มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวและการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

การเข้ามุมไม้ เป็นอีกขั้นตอนสำคัญของช่างเฟอร์นิเจอร์ และใช้ตะปูเป็นส่วนในการเชื่อมไม้ เพื่อความแข็งแรง เพราะการเข้ามุมไม้ต้องสนิทและเรียบ เฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าสวยงามคงหนาแน่นราคากลายการใช้งานได้ การเข้าไม้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ใจปัจจุบัน

ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้กลวิธีการเข้ามุมไม้แบบการใช้ตะปูทำเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้มีเนื้ออ่อน โครงสร้างหลักของชิ้นงานจะใช้ไม้เนื้อแข็ง เพื่อทำการเจาะและ ทำมุม ที่แข็งแรง ไม่หักง่าย ส่วนไม้เนื้ออ่อนนั้นจะใช้กับโครงสร้างภายนอก

เอกภาพของผลงาน

ความต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งรูปด้านลักษณะและรูปด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว

เอกภาพด้านการขัดแย้ง

ผลงานของผู้สร้างสรรค์ มีการขัดแย้งของเส้น ที่เส้นโครงสร้างของผลงานนั้น มีการสวนทางกัน แสดงถึงการเคลื่อนไหว

เอกสารพัฒนาการปราศาน

ผลงานผู้สร้างสรรค์มีการปราศานกันของเส้นที่เป็นโครงสร้างเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอย่างนุ่มนวล โดยมีพื้นผิวของวัสดุที่เรียบเนียนเข้มต่อ กันอย่างลงตัว มีการซ้ำอันเกิดจากเส้นที่ทับซ้อนกันของรูปทรงแต่ละรูปทรง

ความเป็นเด่นที่เกิดการขัดแย้งระหว่างเส้นโครงสร้างกับชิ้นส่วนที่เป็นเหลี่ยมต่างๆ ทำให้เกิดจุดเด่นด้านปริมาตร

ความผันแปร

ด้านลักษณะ ชิ้นส่วนที่ต่างกันกับการเลือกใช้ไม้ ที่ต่างกัน

ด้านขนาด ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นแตกต่างกัน

ด้านทิศทาง มีทิศทางที่ต่างกัน 2 ทิศทางเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง

ด้านจังหวะ มีการซ้ำของขนาด

ส่วนประกอบทางวัสดุ

ไม้เป็นวัสดุหลัก โดยเน้นไม้เนื้อแข็ง เพื่อสะดวกในการรับน้ำหนักและโครงสร้างที่แข็งแรง ส่วนไม้เนื้ออ่อนนั้นใช้ในส่วนที่ไม่ต้องรับน้ำหนัก

เหตุที่ใช้ไม้แข็งเป็นโครงสร้าง เพราะมีความแข็งแรง มีพื้นผิวที่ลisci ง ซึ่งตรงกับแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

เหตุที่ใช้ไม้เนื้ออ่อน ผู้สร้างสรรค์ใช้ไม้เนื้ออ่อนในส่วนที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก หรือส่วนโครงสร้างนอกของชิ้นงานนั้นเอง ไม้เนื้ออ่อนมีผิวที่ละเอียด นุ่มนวล ไม่แข็งกระด้างแบบไม้เนื้อแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่าย

เหตุที่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักก็เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อแนวความคิด ไม่ซึ้งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มาจากการต้นไม้ที่มีชีวิต การที่ผู้สร้างหยิบไม้มาเป็นวัสดุหลักในการทำงานเพื่อตอบโจทย์เรื่องราวของสิ่งมีชีวิต เช่นกัน โดยนำมาจัดองค์ประกอบให้ดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต

ภาพประกอบที่ 15
น้ําประเภทต่างๆ

รูปทรงในส่วนประกอบทางวัสดุ แบ่งออกเป็น วัสดุ และ วิธีการ

- 1.วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุคือ แผ่นไม้ กาว เครื่องยิงตะปูลม กระดาษทราย กระดาษแข็ง ชี้เลือย เลื่อยฉลุ

- 1.1 การ คือส่วนผสมของของเหลวหรือวัสดุกึ่งของเหลวที่สามารถเชื่อมติด หรือประสานวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกัน การมีอยู่ทักษะรูปแบบทั้งมากจากธรรมชาติหรือสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งการใช้งานมักจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะนำมาติดกัน

ภาพประกอบที่ 17

1.2 แผ่นไม้ เกิดจากการรวมไม้หลาๆ ๆ ชนิดเข้าด้วยกันหรือทำจากไม้ชนิดเดียวกัน โดยการตัดท่อนซุงให้มีความยาวตามที่ต้องการ แล้วกางเส้นปอกห่อนซุง หรือฝานให้ได้แผ่นไม้เป็นแผ่นบาง ๆ

ภาพประกอบที่ 18

1.3 เครื่องยิงตะปูลม ใช้กับงานยิงไม้เนื้ออ่อนทั่วๆไป โดยใช้ยิงทำให้ตัวไม้และแผ่นไม้ประกอบเข้าด้วยกันได้

ภาพประกอบที่ 19

1.4 กระดาษทราย คือกระดาษรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสารขัดถูติดหรือเคลือบอยู่บนหน้าของกระดาษ ใช้สำหรับขัดพื้นผิวของวัสดุอื่นเพื่อให้วัสดุนั้นเรียบ หรือขัดให้หัวพื้นผิวเก่าหลุดออก หรือบางครั้งอาจทำให้พื้นผิวชุ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมการติดด้วยกาว เป็นต้น

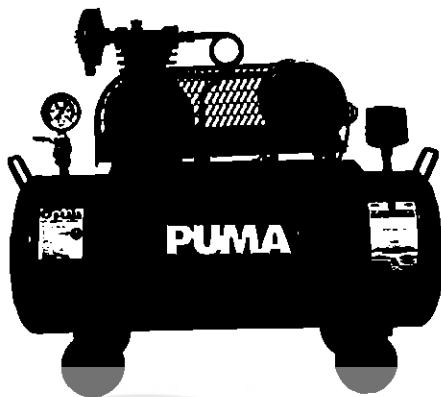
ภาพประกอบที่ 20

1.5 ชี้เลือย เป็นผลพลอยได้จากการเลือยนี้ มีลักษณะเป็นผงไม่ละเอียด เป็นของเสียในโรงงานที่เป็นพิษ โดยเฉพาะการทำให้เกิดอาการอักเสบ แต่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ

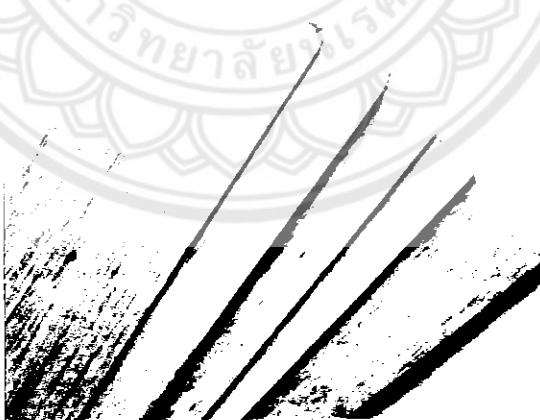
ภาพประกอบที่ 21

1.6 เลื่อนคลุไฟฟ้า เป็นเลือยไฟฟ้าที่ราบเทินได้ ง่ายที่สุด และถือได้ว่าเป็นเลือยที่ถูกนำมาใช้งานตามบ้านมากที่สุดด้วย จนเรียกเลือยชนิดนี้ว่า “เลือยเอนกประสงค์” อันเนื่องมาจากใช้งานง่ายและมีความคล่องตัวในการใช้งานรวมไปถึงการพกพาที่ สะดวกด้วยลักษณะของเลือยชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายเตารีด โดยที่ด้านถือจะมีลักษณะเป็นห่วง ทำให้ในขณะใช้งานเราจึงสามารถถือเลือยชนิดนี้

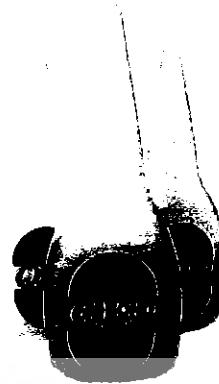
ภาพประกอบที่ 22

1.7 เครื่องปั๊มลม อุปกรณ์ปีบอัดอากาศจากบรรยายกาศ เพื่อให้เกิดความดันสูงขึ้น และสามารถนำไปใช้ในรูปแบบหนึ่งของ "พลังงาน" อาคารที่ถูกอัดสามารถนำไปใช้งานได้ดีเสื่อมหนึ่งในสามทรัพยากรของโรงงาน ได้แก่ไฟฟ้า, น้ำประปา และ ลมอัด ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมและหลากหลาย การใช้งานลมได้รับความนิยมอย่างมากในลักษณะของการนำลมใช้เป็นตัวขับเครื่องจักรต่างๆ เช่น อุปกรณ์หุ้นยนต์ เครื่องมือลมต่างๆ

ภาพประกอบที่ 23

1.8 ไม้บล็อก ใช้สำหรับทำงานโนเบล เป็นไม้เนื้ออ่อน คัตเตอร์ธรรมชาติสามารถตัดได้

ภาพประกอบที่ 24

1.9 การร่อน เหมาะสำหรับงานหลากหลายชนิด ด้วยการเชื่อมยึดพื้นผิวตั้งแต่ไม้ หนัง ไปจนถึงเซรามิก และ แก้ว ทำให้ การร่อนได้ gó เป็นเพื่อนคู่กี๊อ ซ่างซ้อมอาชีพ และผู้ทรงใหญ่ในงานอดิเรก หลากหลายชนิด

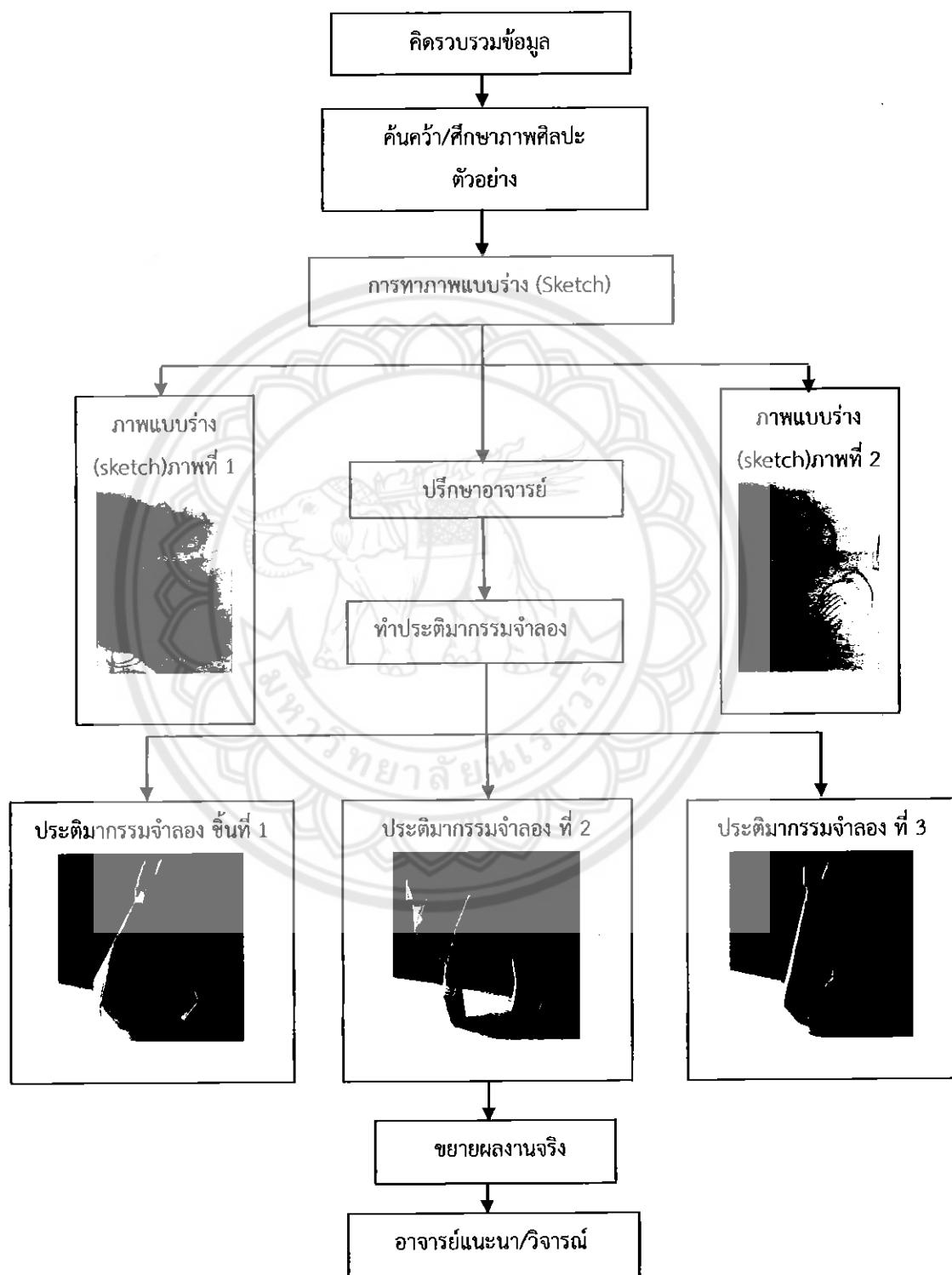

ภาพประกอบที่ 25

1.10 เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Saw)

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง เป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยเป็นแบบสายพานในแนวตั้ง ซึ่งจะ หมุนตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง ใช้ตัดงานเบาได้ทุกลักษณะ เช่น ตัดเหล็กแบบ หรือเหล็กบางให้ ขาด หรือตัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเครื่องเลื่อยชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้

2. วิธีการ ผู้สร้างสรรค์ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์มีดังนี้

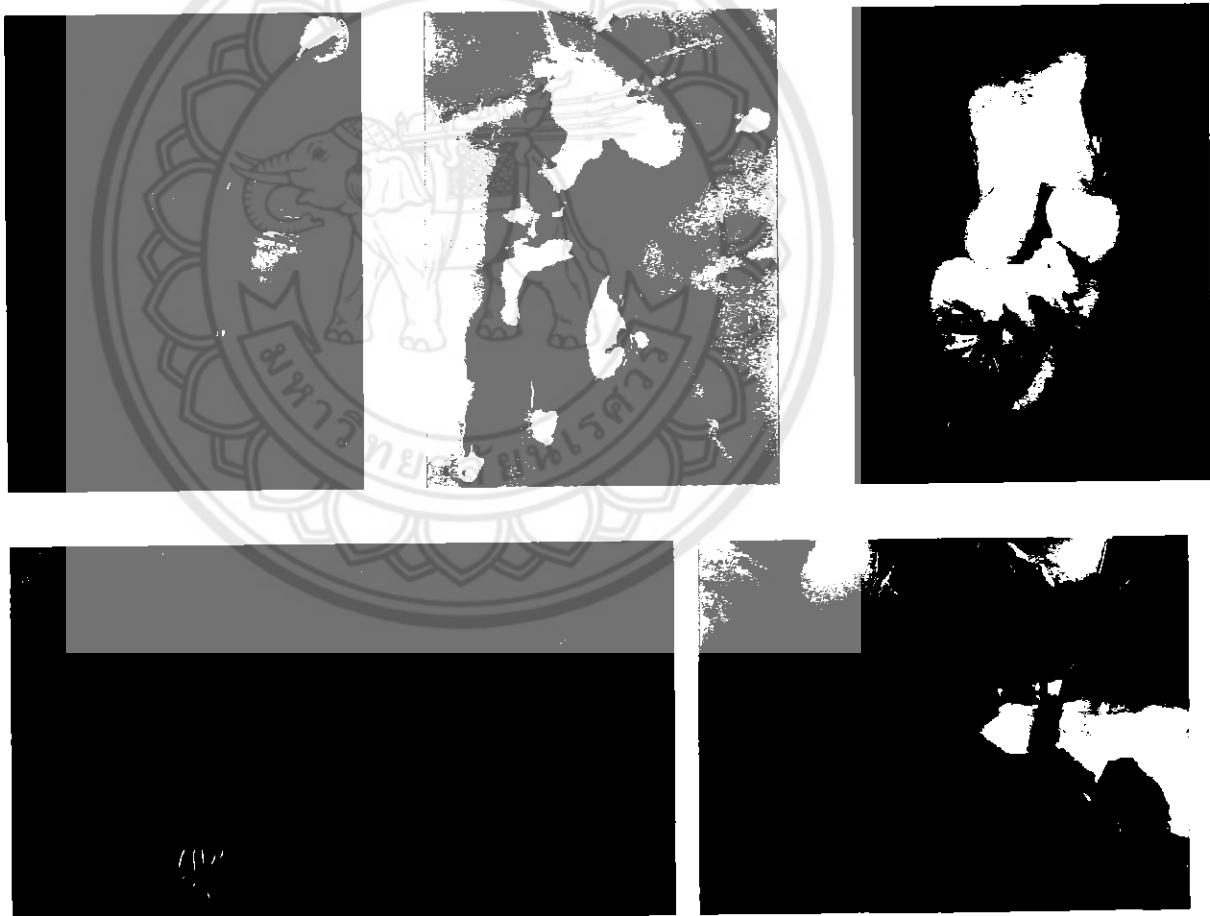
กลวิธีในการทำงาน

ในงานของผู้สร้างสรรค์นั้นขั้นตอนและกลวิธีในการทำงานนั้นจะเป็นการใช้วัสดุเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากูงและนำเสนอเรื่องราวที่ต้องแสดง ซึ่งเรื่องราวการทำงานของผู้สร้างสรรค์ต้องตัดหอนและคลี่คลายรูปทรง ที่ได้จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ท่าทางการแสดงออก เพื่อนำเสนอ เรื่องราว รูปทรง การเคลื่อนไหว และมีปริมาตร และพื้นผิวของตัววัสดุที่นำมาใช้ให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์

ขั้นตอนในการทำงาน

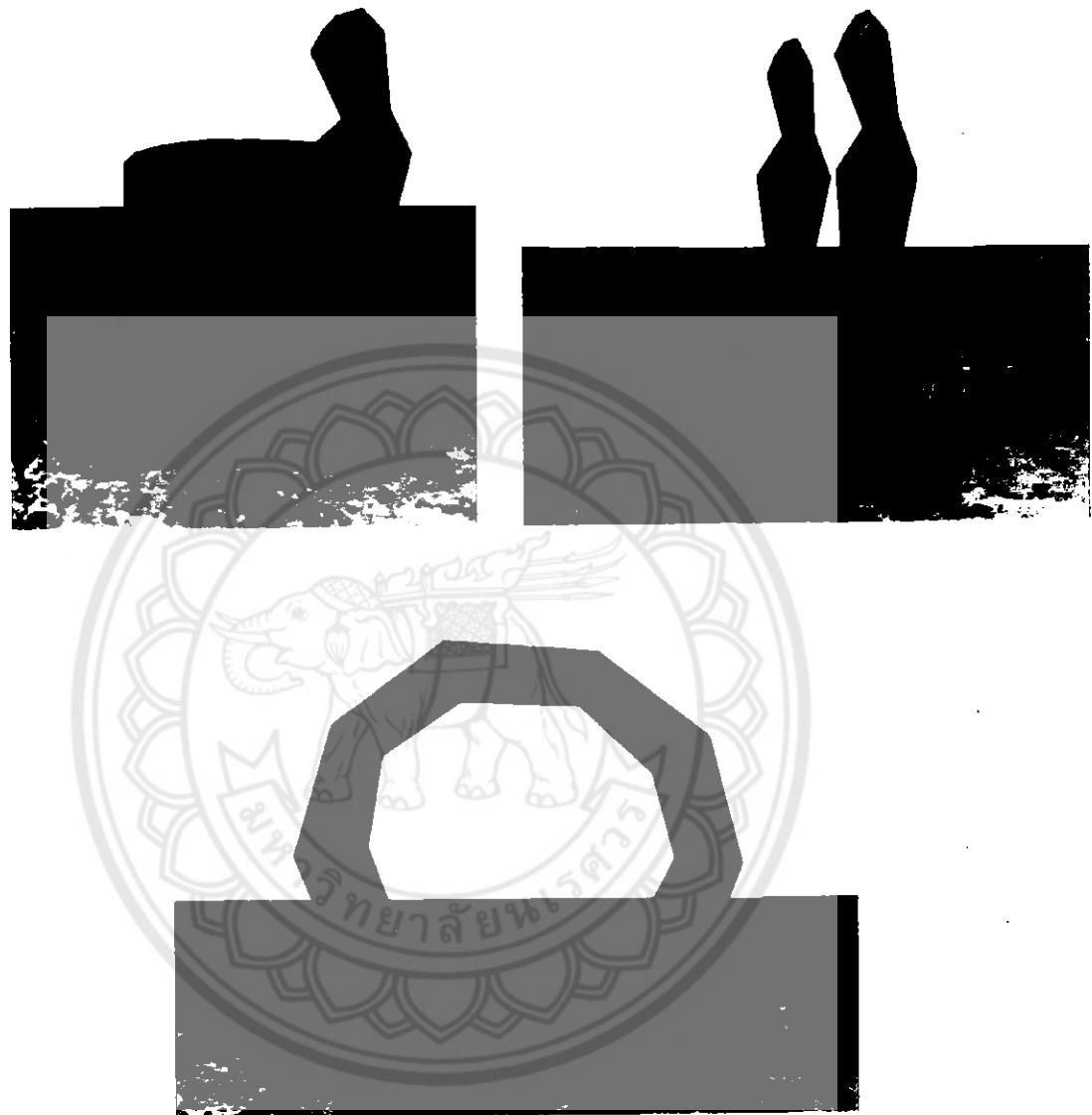
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากภาพถ่าย สารคดี หนังสือ และจากของจริง

ภาพประกอบที่ 26

ภาพข้อมูลการทำงาน

ภาพประกอบที่ 27

ภาพข้อมูลการทำงาน

ผลงานข้างต้นเป็นผลงานประดิษฐกรรม ของศิลปินไทย ชื่อ อุทัย นพศิริ ผู้สร้างสรรค์นั้นมีความประทับใจในการเข้ามีของศิลปินท่านนี้เป็นอย่างมากและได้รับแรงบันดาลในจากผลงานของศิลปิน จึงนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. ภาพร่าง (Sketch)

ผู้สร้างสรรค์รวมข้อมูลในการสร้างสรรค์และนำมาประมวลผลเป็นภาพร่าง 2 มิติ โดยการจัดรูปทรงและทิศทางของโครงสร้างตามแนวคิด

ภาพประกอบที่ 28

ภาพร่าง 2 มิติ

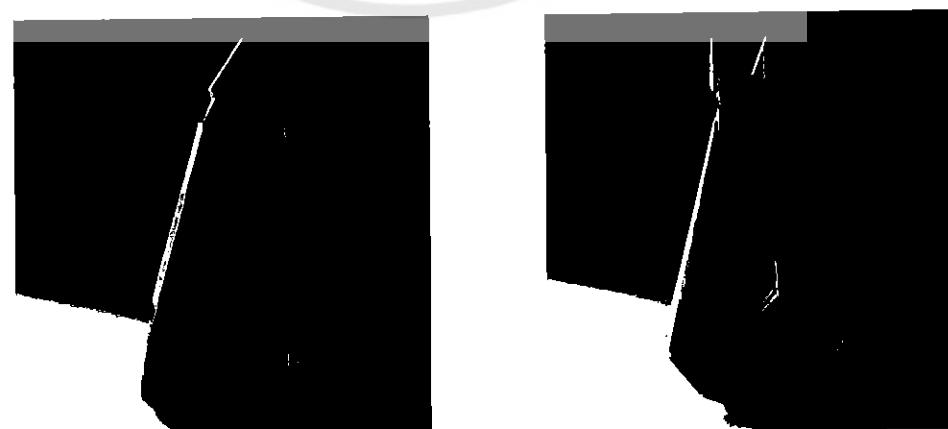
3. แบบประติมากรรมจำลอง

ภาพประกอบที่ 29 แบบประติมากรรมจำลองที่ 1

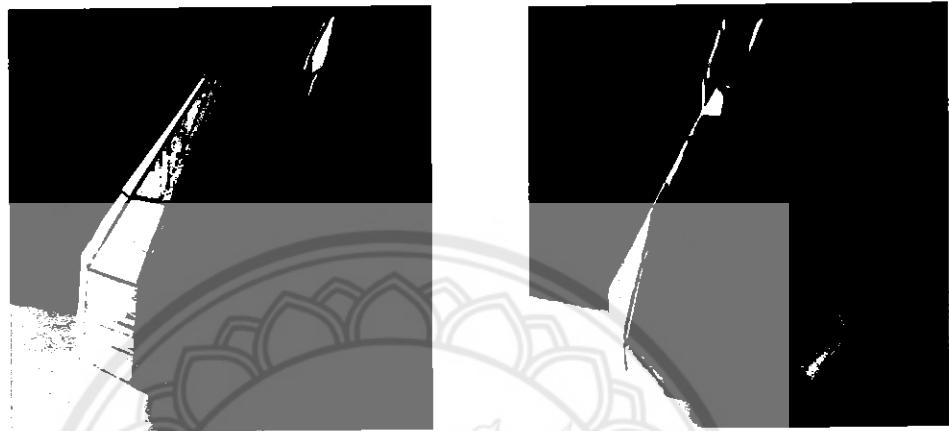

ภาพประกอบที่ 30 แบบประติมากรรมจำลองที่ 2

ภาพประกอบที่ 31 แบบประติมากรรมจำลองที่ 3

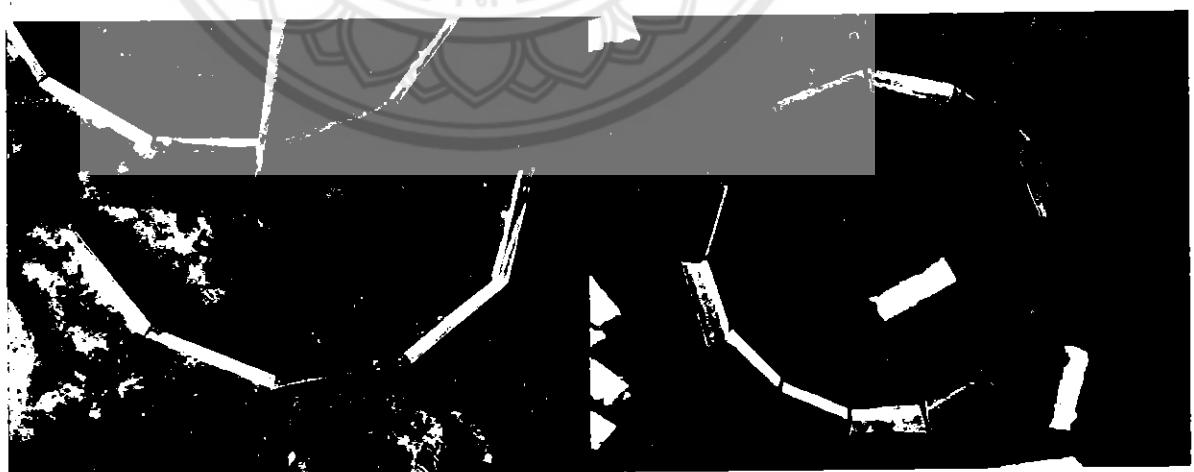
จากประติมกรรมจำลอง ที่ได้เป็นนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ก็ได้ทำการคัดเลือกประติมกรรมจำลองที่พร้อมจะนำไปขยาย เป็นผลงาน โดยได้เลือกแบบประติมกรรมจำลอง ที่ 1 ที่จะทำการขยายต่อไป

ภาพประกอบที่ 32

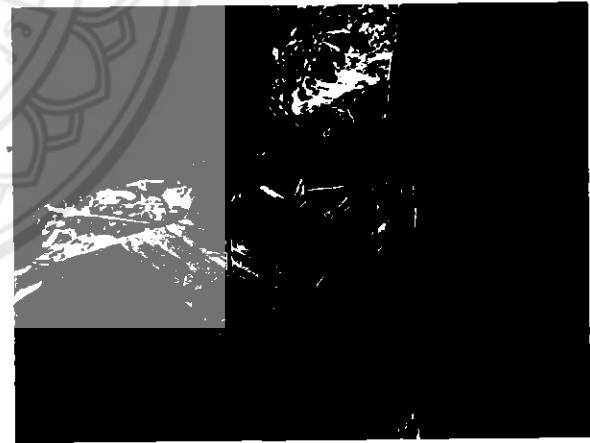
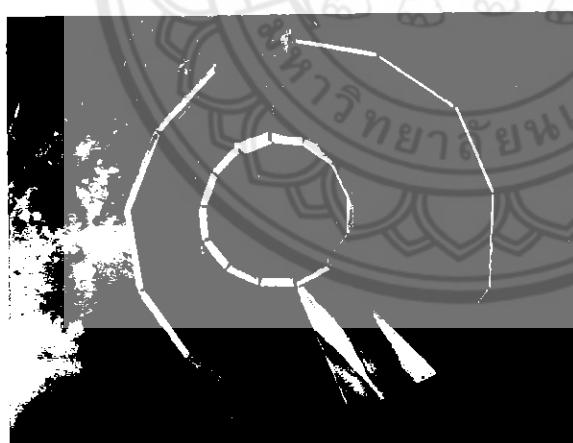
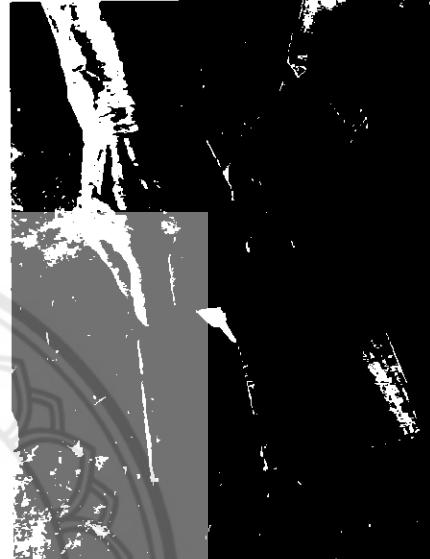
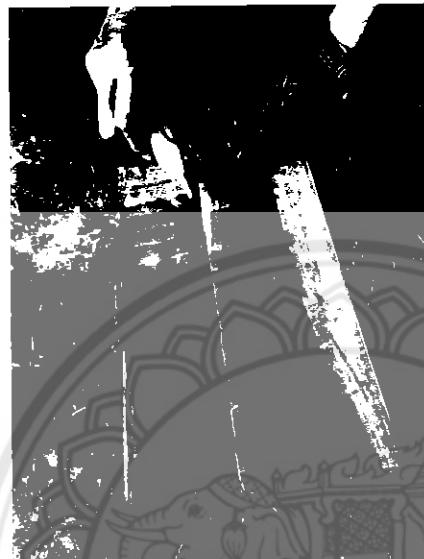
4. ขยายประติมกรรมจำลองสู่ผลงานจริง

วัดขนาดจากประติมกรรมจำลอง แล้วขยายตามสัดส่วนที่ต้องการลงในกระดาษ และกำหนดขนาดกับวัสดุ และทำการขีนโครงไม้ด้านใน

ภาพประกอบที่ 33 ภาพการขีนโครงไม้ด้านใน

ทำการต่อไม้ด้วยการร้อนเพื่อให้ขนาดไม้ใหญ่ขึ้น หลังจากต่อไม้ด้วยการร้อนเสร็จ นำไม้ม้าวัดตามแบบประติมาร์มจำลอง และทำการตัดไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วนำมาประกอบเข้ากับโครงสร้างด้านในที่ได้ทำก่อนหน้านี้

ภาพประกอบที่ 34

ต่อไม้และตัดตามแบบร่างแล่ทำการวัดและตัดไม้ด้านนอก และนำมาประกอบตามโครงสร้างด้านในที่ได้ประกอบไว้แล้ว

ภาพประกอบที่ 35
ตัดประกอบโครงไม้ด้านนอกประกอบกับโครงด้านใน

ภาพประกอบที่ 36

ดูองค์ประกอบของผลงาน และปรับปรุงแก้ไข

ภาพประกอบที่ 37

ลงแล็บเกอร์เคลือบเงาขัดแต่งผลงาน

ภาพประกอบที่ 38
ภาพร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 39
ประติมกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 40
ประติมารรัมจำลอง ผลงานชั้นที่ 1

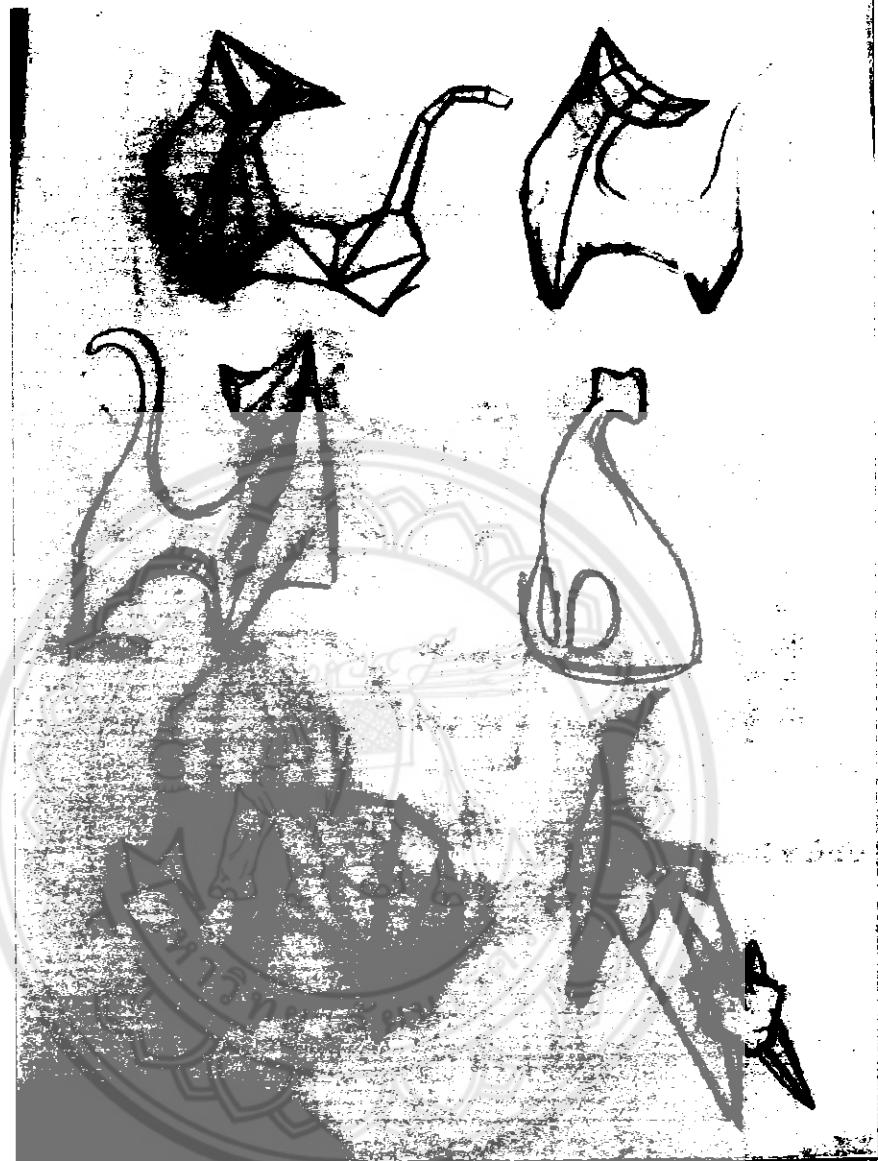
ภาพประกอบที่ 41
รูปผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 1
กล่าวอี ประกอบไปด้วย¹
ด้านขวา

ภาพประกอบที่ 42
รูปผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 1
กลวิธี ประกอบมี
ต้านเมืองขวา

ภาพประกอบที่ 43
รูปผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 1
กล่าววี ประกอบเมี้ย
ด้านหน้า

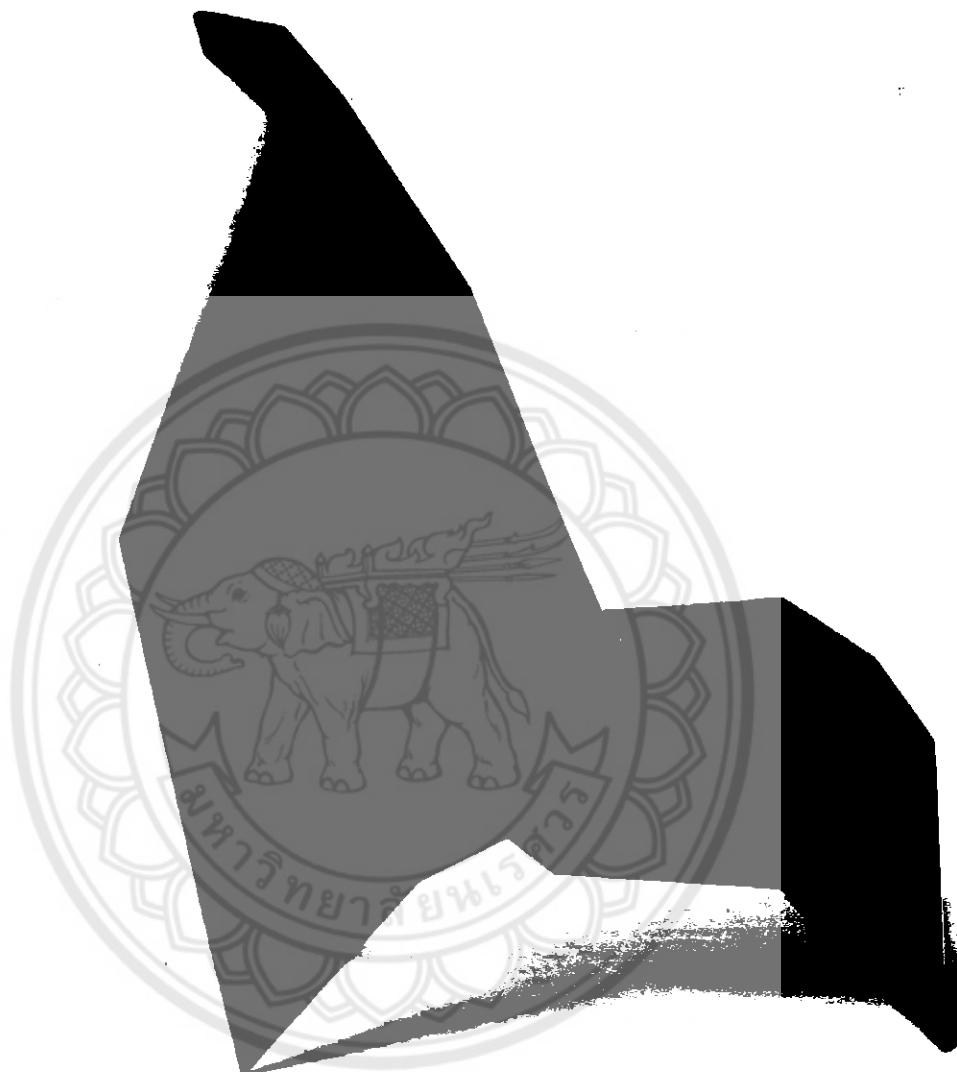
ภาพประกอบที่ 44
ภาพร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 2

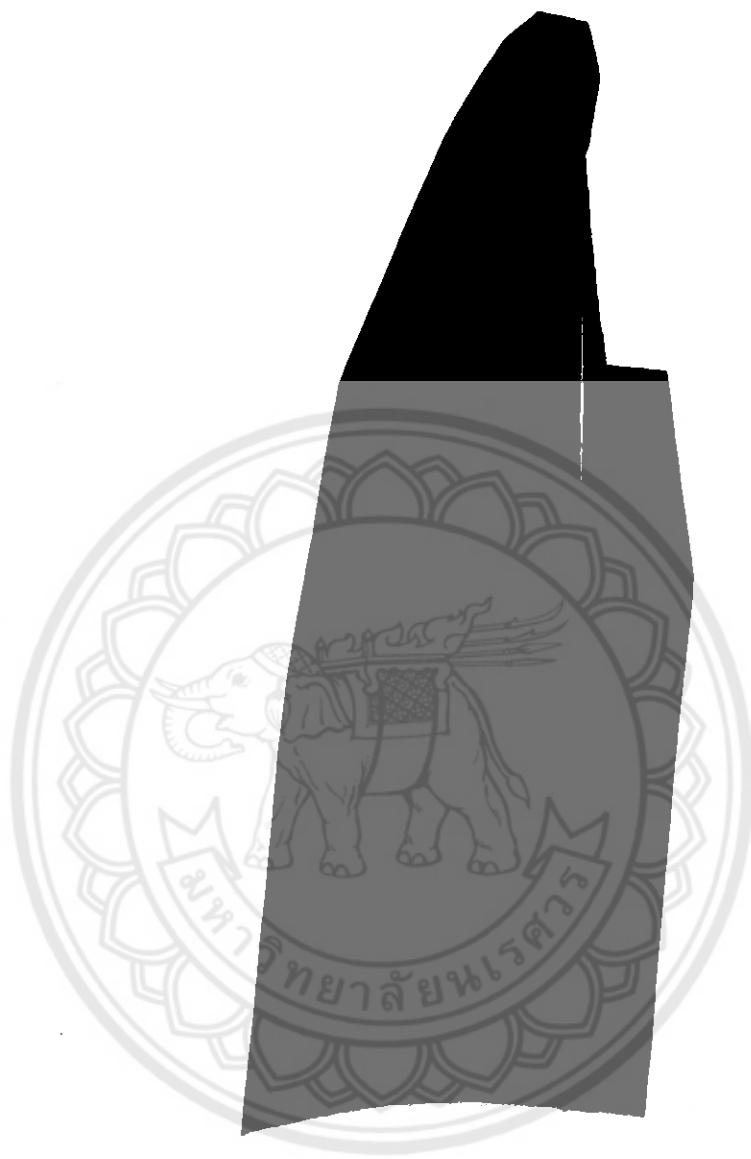
ภาพประกอบที่ 45
ประติมกรรมจำลอง ผลงานชั้นที่ 2

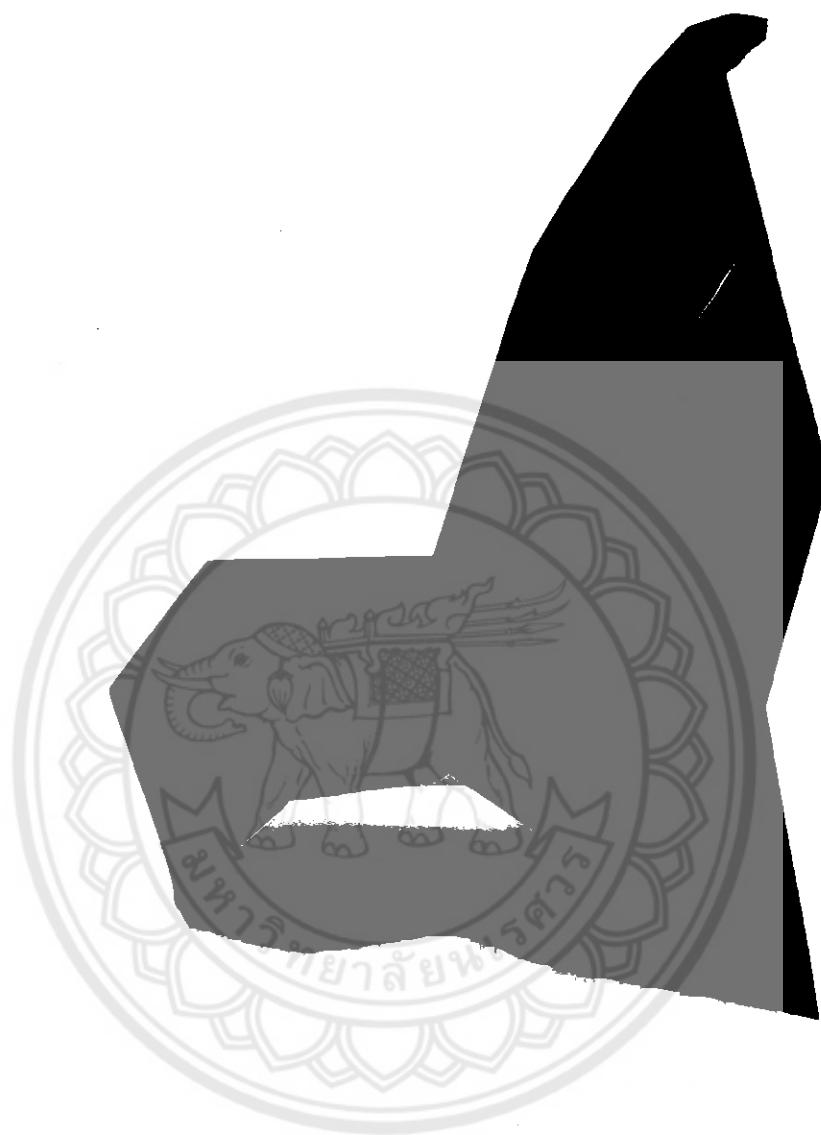
ภาพประกอบที่ 46
ประติมกรรมจำลอง ผลงานชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 47
รูปผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 2
กล่าววี ประกอบเมือง
ต้านชาญ

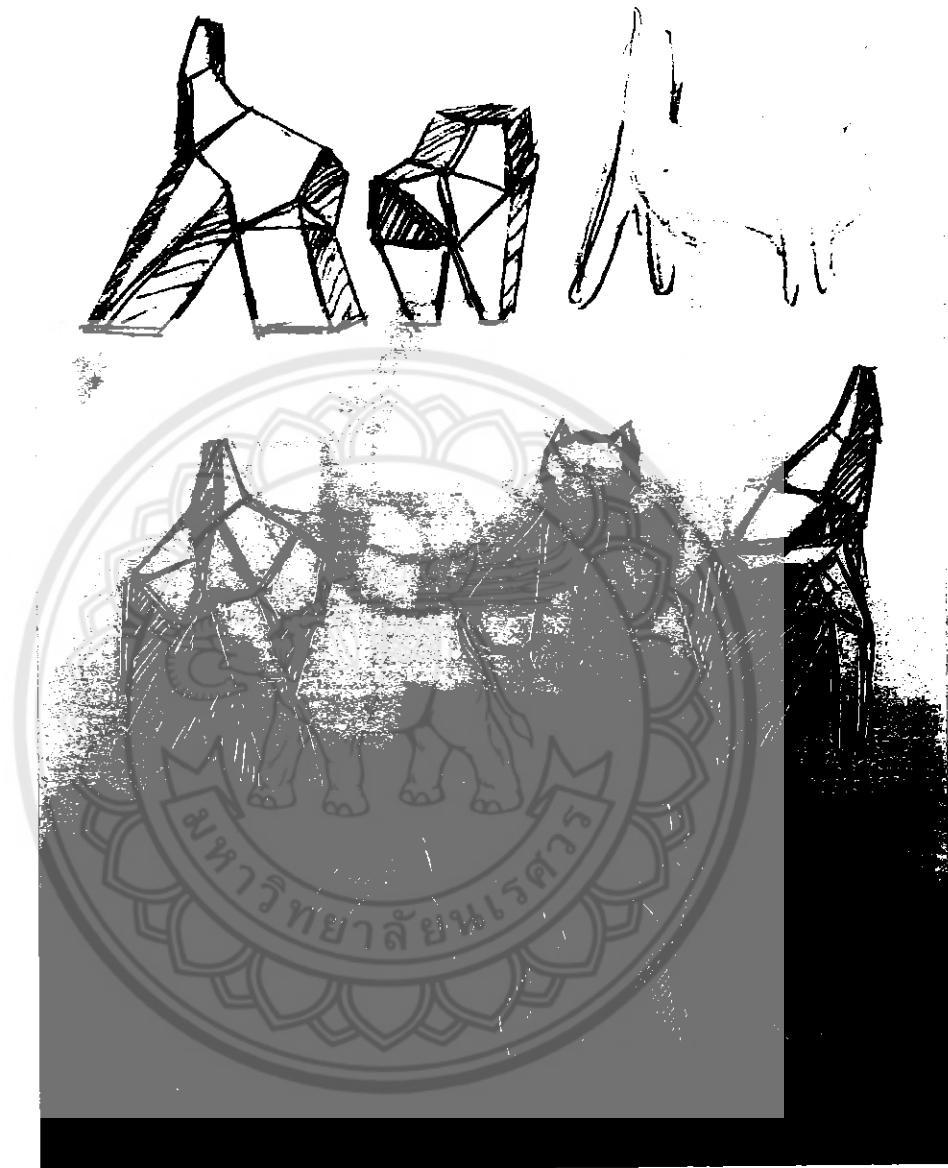
ภาพประกอบที่ 48
รูปผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 2
กลวิธี ประกอบเม้ม
ด้านหน้า

ภาพประกอบที่ 49
รูปผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 2
กลวิธี ประกอบไม้
ด้านขวา

ภาพประกอบที่ 50
รูปผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 2
กล่าววี ประกอบไน
ด้าน หลัง

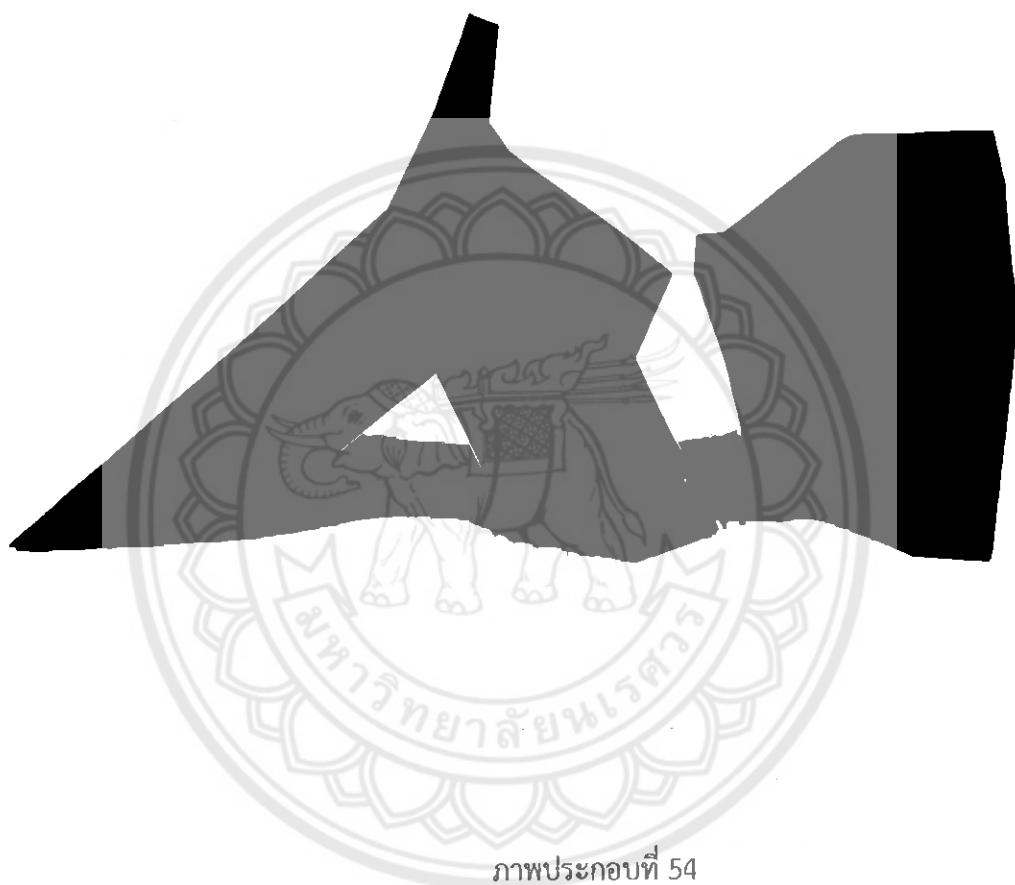
ภาพประกอบที่ 51
ภาคร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 3

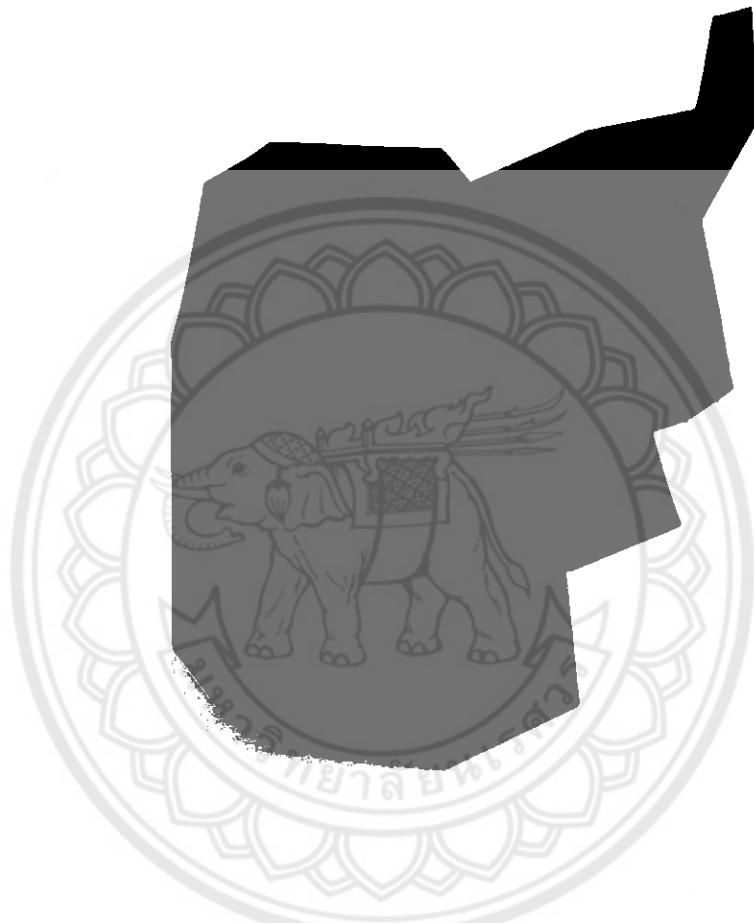
ภาพประกอบที่ 52
ประดิษฐกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 3

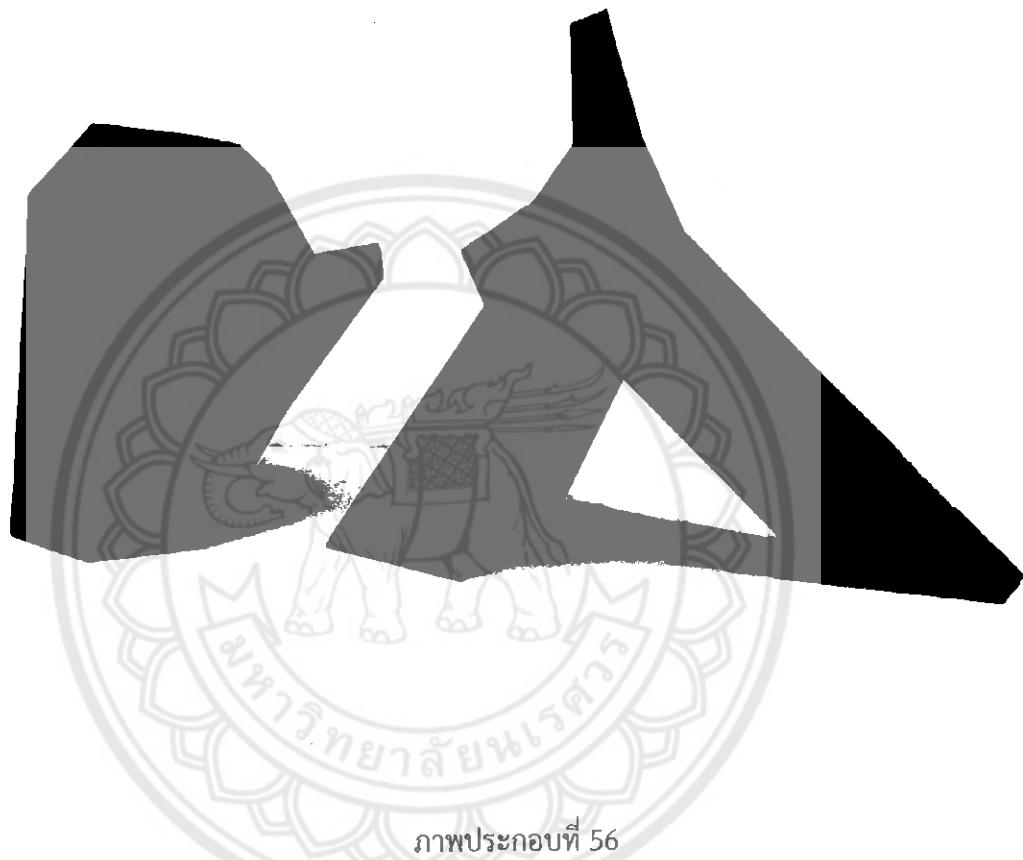
ภาพประกอบที่ 53
ประติมกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 3

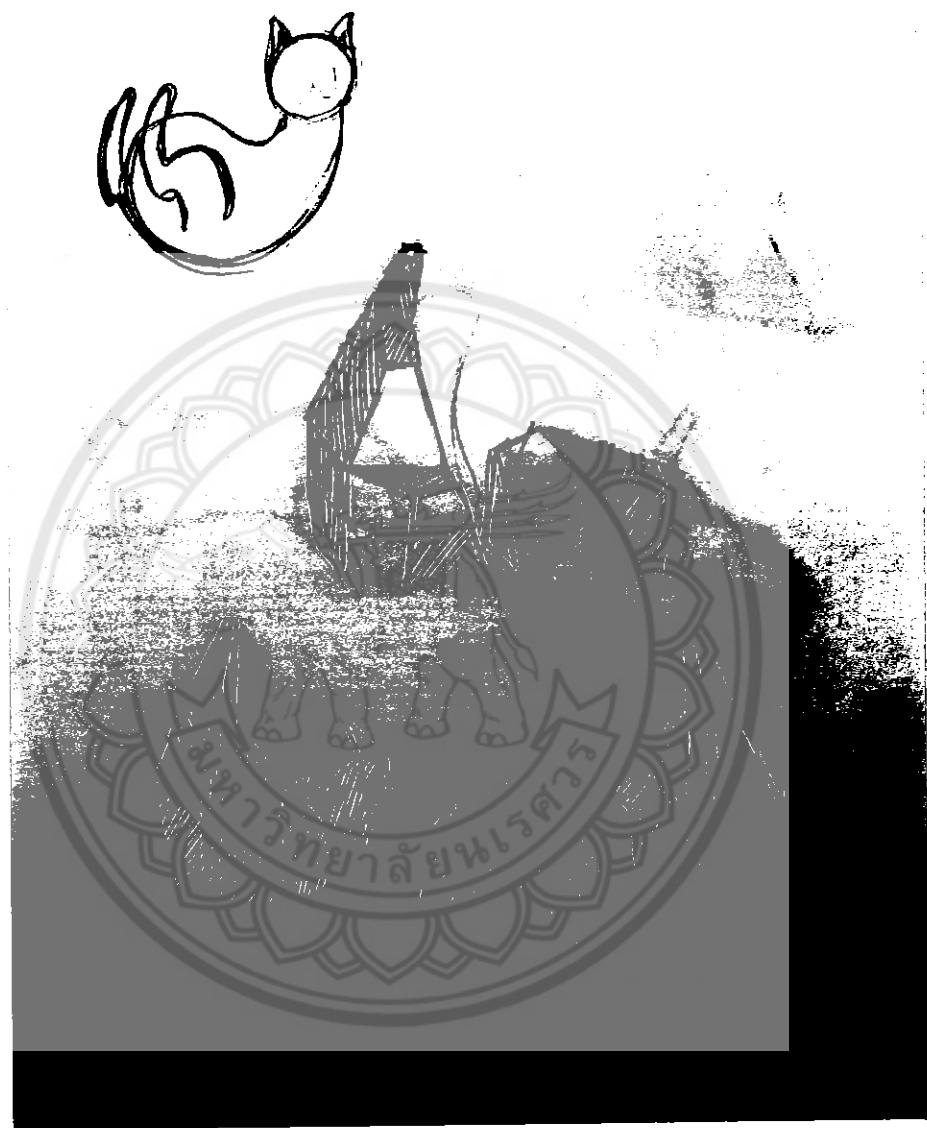
ภาพประกอบที่ 54
รูปผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 3
กลวิธี ประกอบไม้
ด้าน ซ้าย

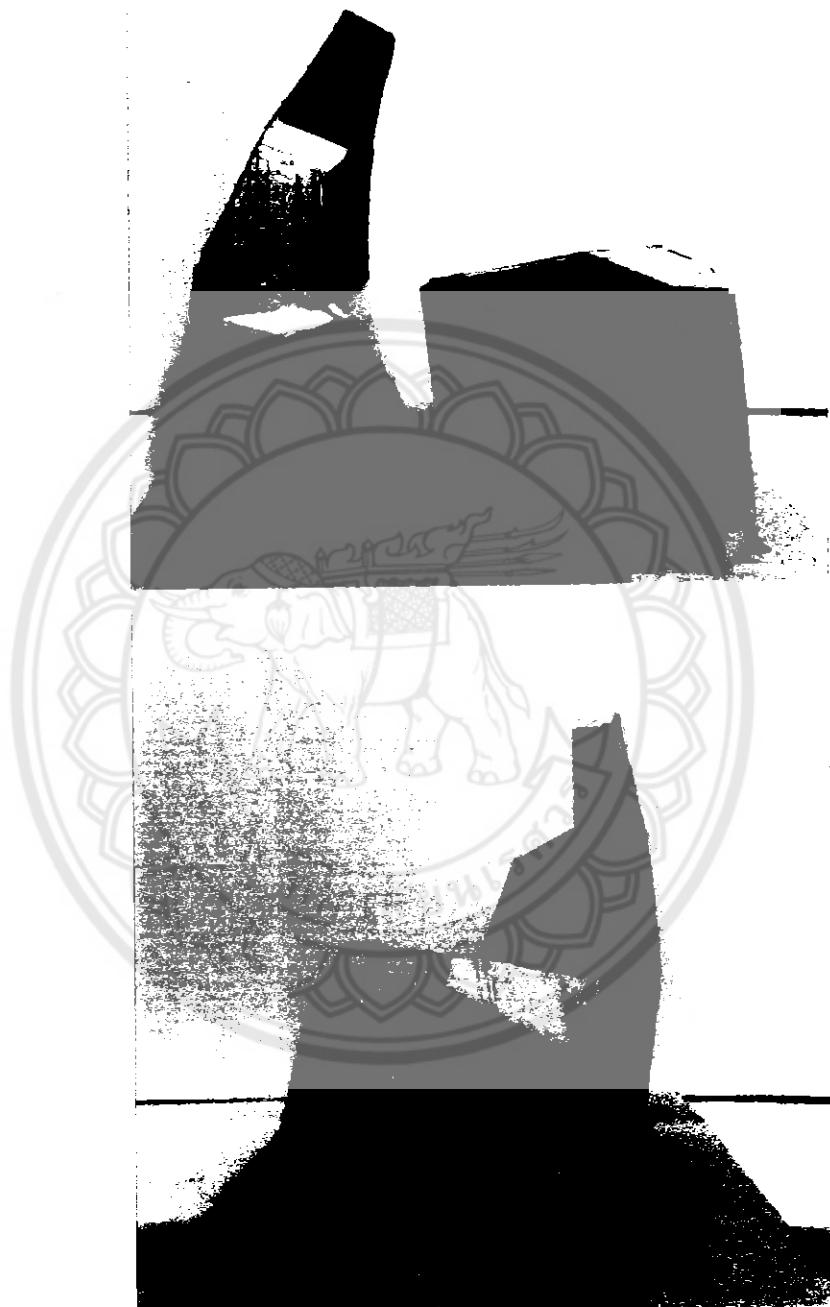
ภาพประกอบที่ 55
รูปผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 3
กลวิธี ประกอบเนื้อ
ด้าน หลัง

ภาพประกอบที่ 56
รูปผลงานศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 3
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 3
กลวิธี ประกอบไม้
ด้าน ขวา

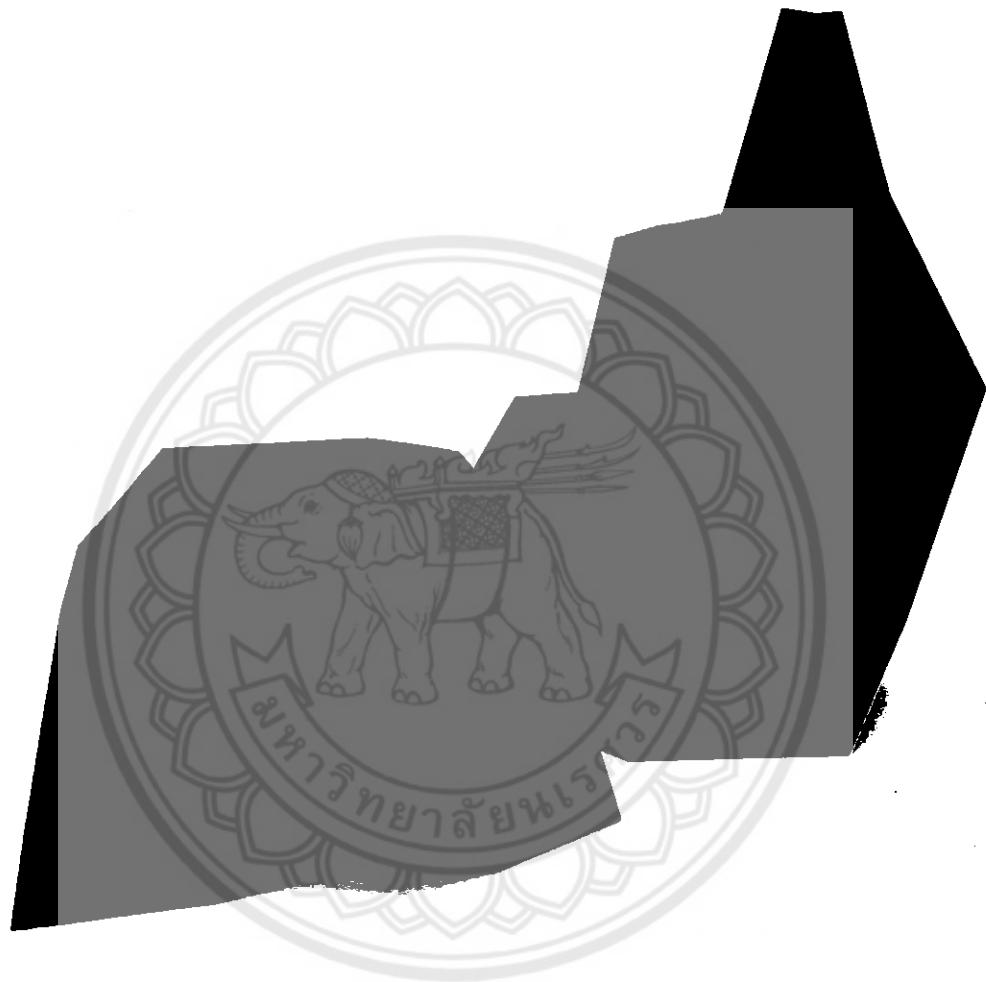
ภาพประกอบที่ 57
ภาพร่าง 2 มิติ ผลงานชิ้นที่ 4

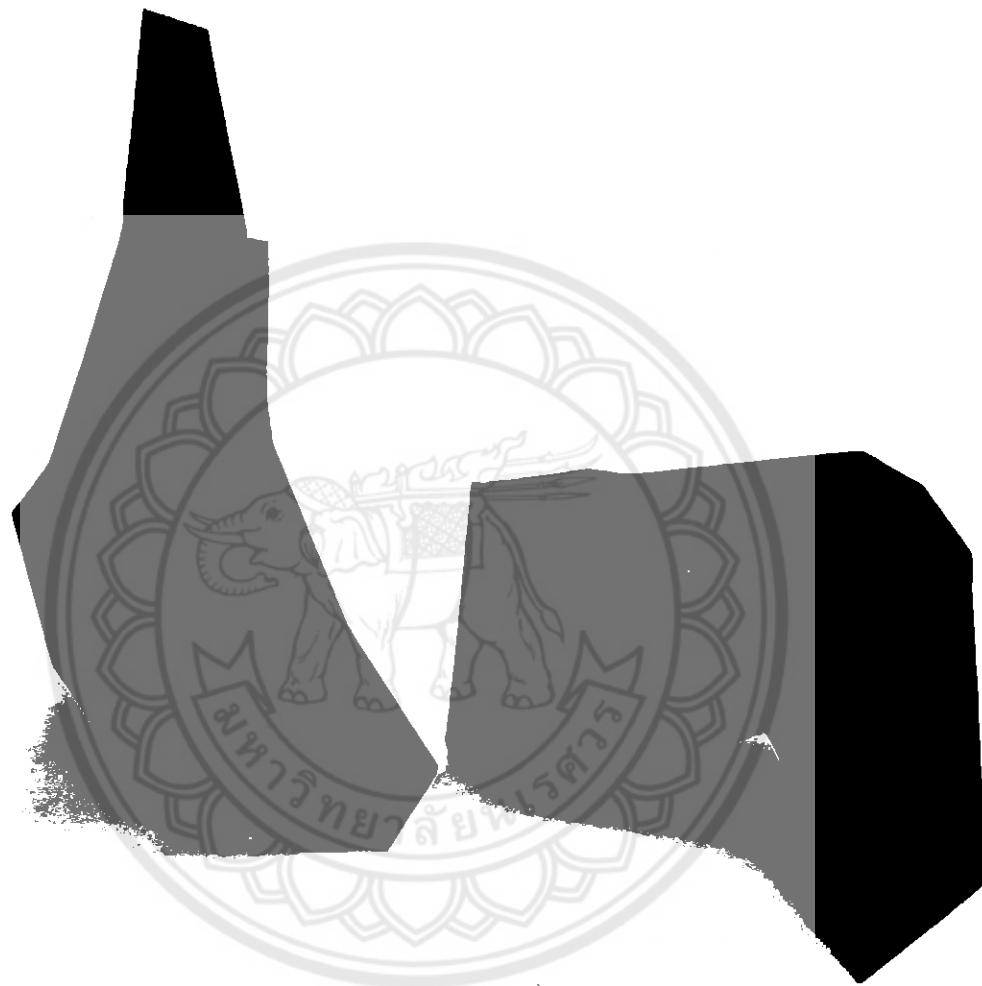
ภาพประกอบที่ 58
ประดิษฐกรรมจำลอง ผลงานชั้นที่ 4

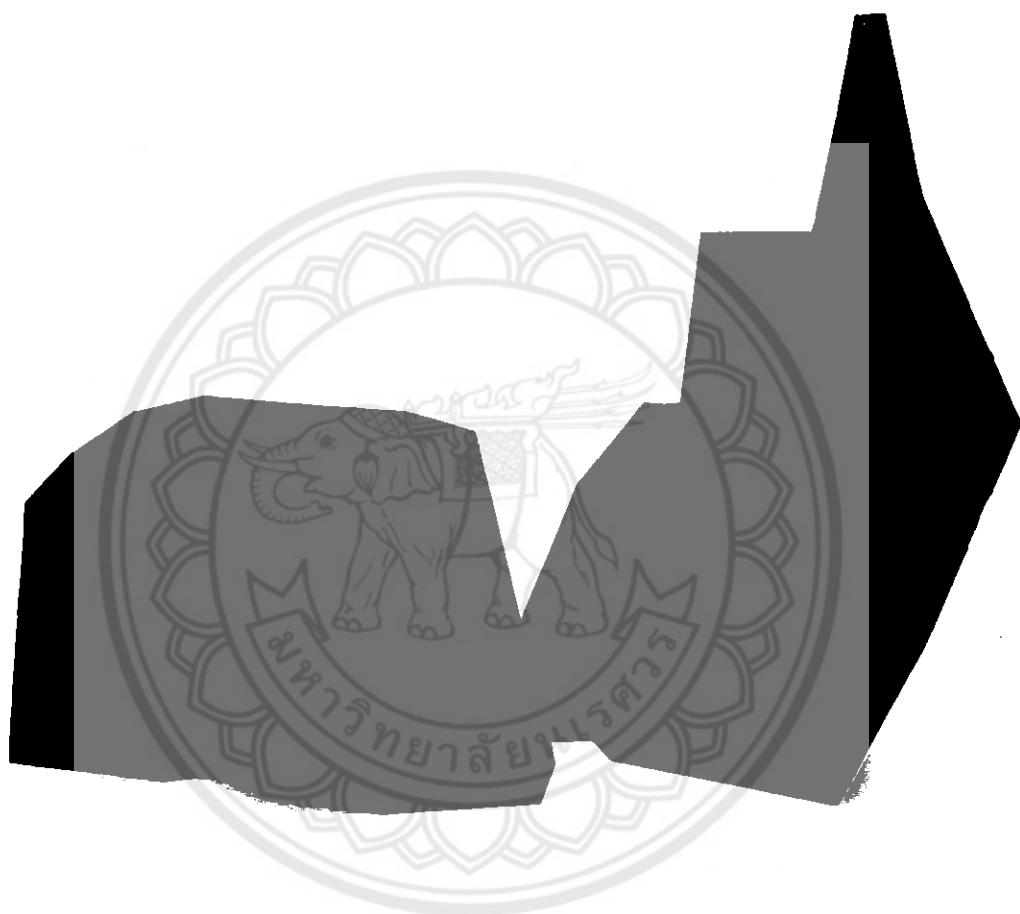
ภาพประกอบที่ 59
ประดิษฐกรรมจำลอง ผลงานชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 60
รูปผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 4
กล่าวอี ประกอบไน
ด้าน หน้า

ภาพประกอบที่ 61
รูปผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 4
กลวิธี ประกอบเมือง
ด้านหลัง

ภาพประกอบที่ 62
รูปผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต 4
กล่าววิธี ประกอบไม้
ด้าน ข้าง

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานพบปัญหา ดังนี้

1. เนื่องจากการทำมุ่นนั้น ไม่ได้มีส่วนต่างของมุ่น ทำให้เกิดช่องว่างขนาดต่างๆขึ้นทำให้มุ่นนั้นต่อ กันไม่สนิท
2. ในไม้แต่ละแผ่นนั้นเนื้อไม้มีความคงแรงและงอ ทำให้พื้นไม้มีความต่างระดับและไม่เท่ากันของไม้ เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนที่ปฏิบัติงานจึงทำให้เรา ได้ เรียนรู้ และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปินพนธ์ใน บทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็น ขั้นตอนเมื่อเจอปัญหาที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในขั้นต่อๆไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานพนักงานปัญหา ดังนี้

1. เนื่องจากการทำมุ่นนั้น ไม่ได้มีส่วนต่างของมุ่น ทำให้เกิดช่องว่างขนาดต่างๆขึ้นทำให้มุ่นนั้นต่อ กันไม่สนิท
2. ในมีแต่ละแผ่นนั้นเนื้อน้มีความโค้งและงอ ทำให้พื้นไม่มีความต่างระดับและไม่เท่ากันของไม้ เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานทำให้เราได้เจอบัญหาหลายอย่างที่เกิดในตอนที่ปฏิบัติงานจริงทำให้เรา ได้ เรียนรู้ และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าแม้ว่าเราจะวางแผนไว้แล้ว และการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ใน บทที่ 3 นี้ก็ช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็น ขั้นตอนเมื่อเจอบัญหาที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาผลงานในชิ้นต่อๆไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

บทที่ 4

การรายงานและวิเคราะห์คุณค่าทางศิลปะของศิลปะนิพนธ์

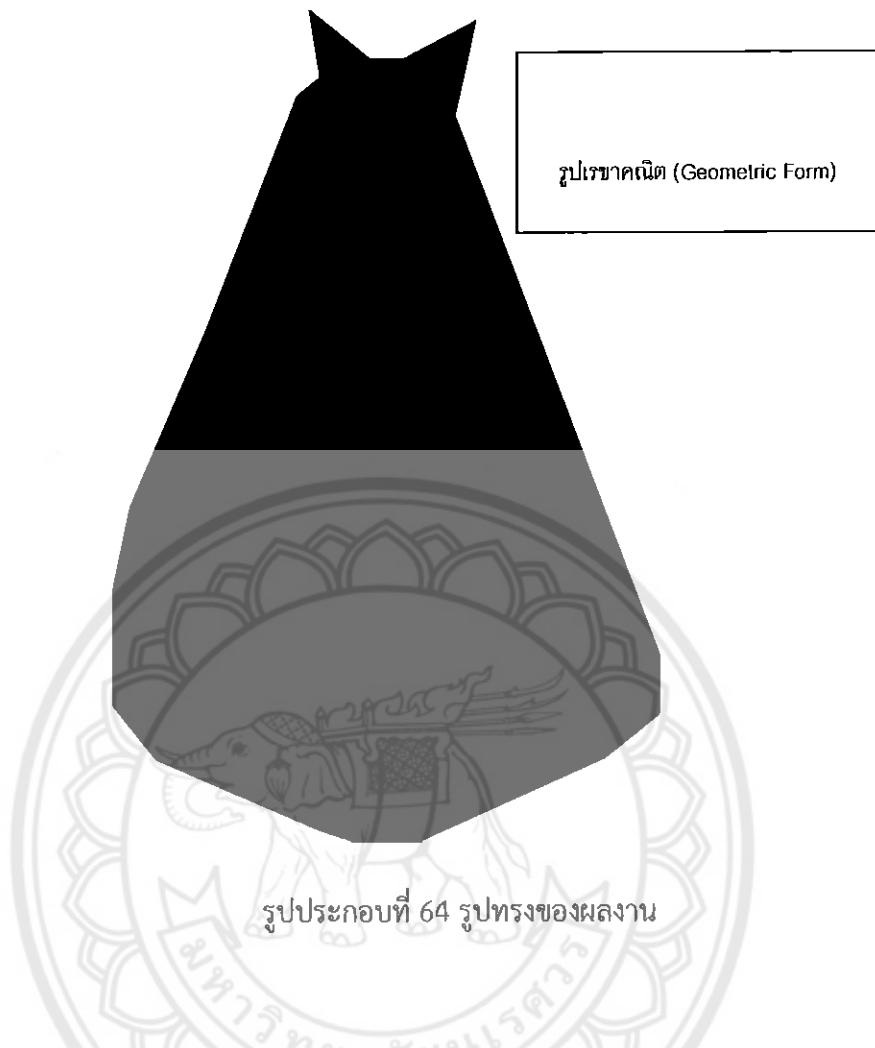
1. หลักการองค์ประกอบศิลป์

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ผู้สร้างสรรค์สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการตัดตอนรูปทรงที่ได้มาจากการเรียงแมวให้ดูเรียบง่ายและประสานกันด้วย ทิศทาง รูปทรง ขนาดของรูปทรง และชนิดของวัสดุ ก่อให้เกิดการประสาน กลมกลืน (Harmony) ด้วยเส้น และจังหวะ (Rhythm) ในขณะเดียวกัน ความโดดเด่น (Dominance) เกิดจากเส้นโครงสร้างของ รูปทรง ที่ต่อเนื่อง และน้ำหนักของสีและเงา (Tone) ที่สนับสนุนให้งานประตีกกรรมดูมีความ แข็งแรง มั่นคง มากขึ้น

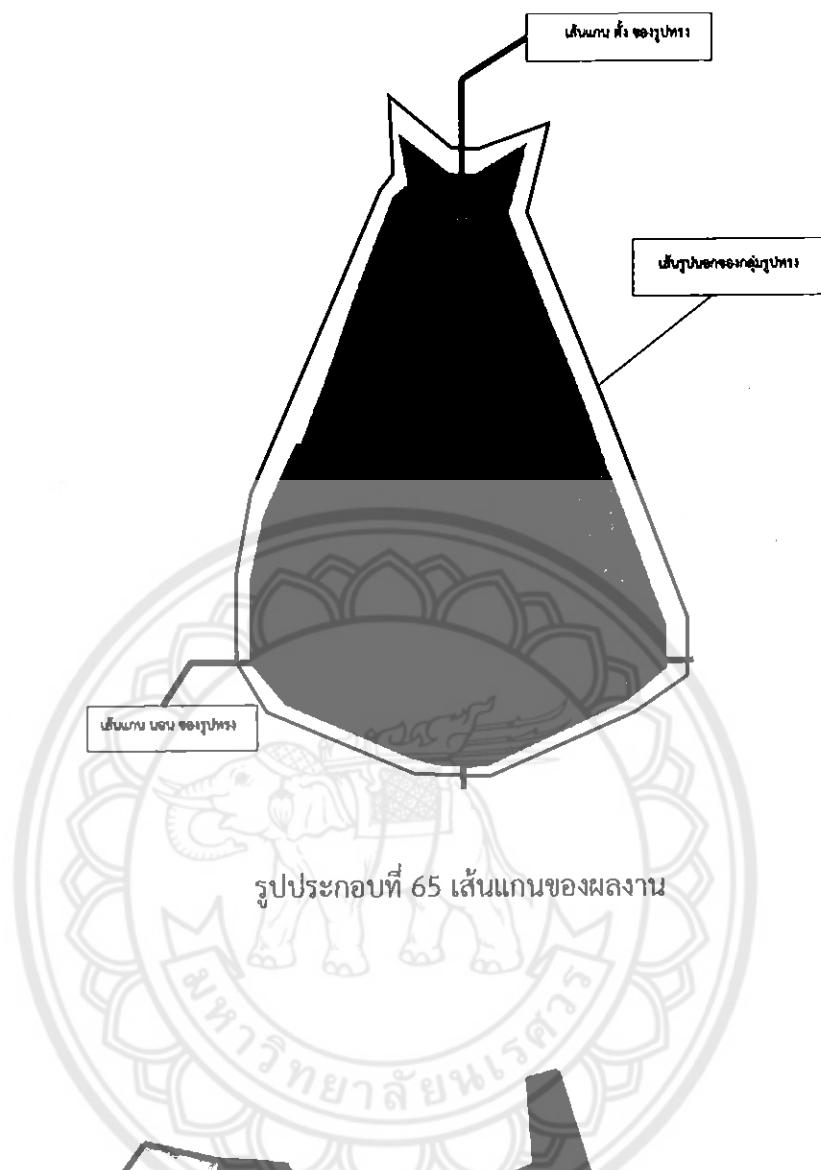
2. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยการใช้ทัศนะธาตุทางศิลปะ (Visual Elements)

เนื่องจากเนื้อหาและแรงบันดาลใจนั้น มีที่มาจากการ รูปทรงของ สิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นไปลักษณะรูป กีร์งนามธรรม ทำให้เกิดการแสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกที่มีภายในจิตใจนั้นต้องแสดงออกมาโดย ผ่านทางทัศนะธาตุทางศิลปะ

รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกัน อย่างมีเอกภาพของทัศนะธาตุซึ่งรูปทรงจะประกอบด้วย เส้น น้ำหนัก ที่วาง สี และพื้นผิว รูปทรง ประกอบไปด้วย 2 ส่วน โครงสร้างทางรูป และโครงสร้างทางวัตถุ

ในงานของผู้สร้างสรรค์ รูปทรงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการซักจุงให้ผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวและเนื้อหา เพราะรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างโดยอ้างอิงจาก ภาพถ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราว ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปเรขาคณิต (Geometric Form) ที่ได้มาจากการศึกษาของ แนว ในท่านั่ง ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน ประติมกรรมในลักษณะของการประกอบกัน ของแผ่นไม้ ที่เป็นระนาบ (Plane) เป็นเส้นโครงสร้าง (Skeletal Form) ที่มีการต่อเนื่อง และมีการตัดหนอนเสริมเติมแต่ง ให้รูปทรงคล้าย เป็นผลงาน ประติมกรรมในรูปแบบกื่น naming ธรรม เส้น (Line) เป็นทัศนะธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนงแม้แต่ในงาน ประติมกรรมซึ่งส่วนมากจะแสดงออกทางวัตถุและปริมาตร

รูปประกอบที่ 65 เส้นแกนของผลงาน

รูปประกอบที่ 66 ลักษณะเส้นที่อยู่ในงาน

ในงานผู้สร้างสรรค์ เลือกถ่ายทอดการแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยผ่านทางเส้น ปริมาตร ที่อยู่บนพื้นฐานของรูปทรงอิสระ ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เส้นแกนของรูปทรง คือ เส้นศูนย์กลางของรูปทรงภายในงานที่ประกอบกันเป็นชิ้น เส้นโครงสร้างทางองค์ประกอบ คือ เส้นที่เป็นโครงสร้างภายในงานมีทั้งเส้นตัวเส้นตรงที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง สมดุล เส้นนอนให้ความรู้สึกกลมกลืน ผ่อนคลาย เส้นเฉียงให้ทิศทางของรูปทรง เส้นรูปนอกของรูปทรง คือ เป็นรอบนอกของผลงานและเส้นที่แสดงความเคลื่อนไหว

ทิศทางของผลงาน เป็นเส้นตรงเส้นนอน และเส้นเฉียง ตามรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก แมว ซึ่งทำให้เส้นมีลักษณะที่มั่นคงของรูปทรงและมีมิติ และจังหวะ

ระนาบ (Plane) คือ พื้นผิวแบบราบมี 2 มิติ มีหน้าที่สร้างรูปในงานทัศนศิลป์ เพราะมีลักษณะผิวที่ทึบตันเป็นวัตถุ ไม่โปร่งเหมือนที่ว่างที่ล้อมรอบด้วยเส้น ระนาบมีความสัมพันธ์ต่อรูปทรง lokale ที่ว่างมาก ระนาบจึงเป็นโครงสร้างสำคัญของรูปทรงทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ทั้งในงานจิตรกรรมและประติมากรรม งานของผู้สร้างสรรค์เกิดจากการประกอบกันของแผ่นระนาบกับโครงสร้าง

รูปประกอบที่ 67

ระนาบของผลงาน

น้ำหนัก (Tone) หน้าที่ของน้ำหนัก ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรงกับพื้นที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจในงานของผู้สร้างสรรค์น้ำหนักเกิดจากแสงและเงา (Tone) ซึ่งเกิดจากบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เกิดเป็นเงาของวัตถุ

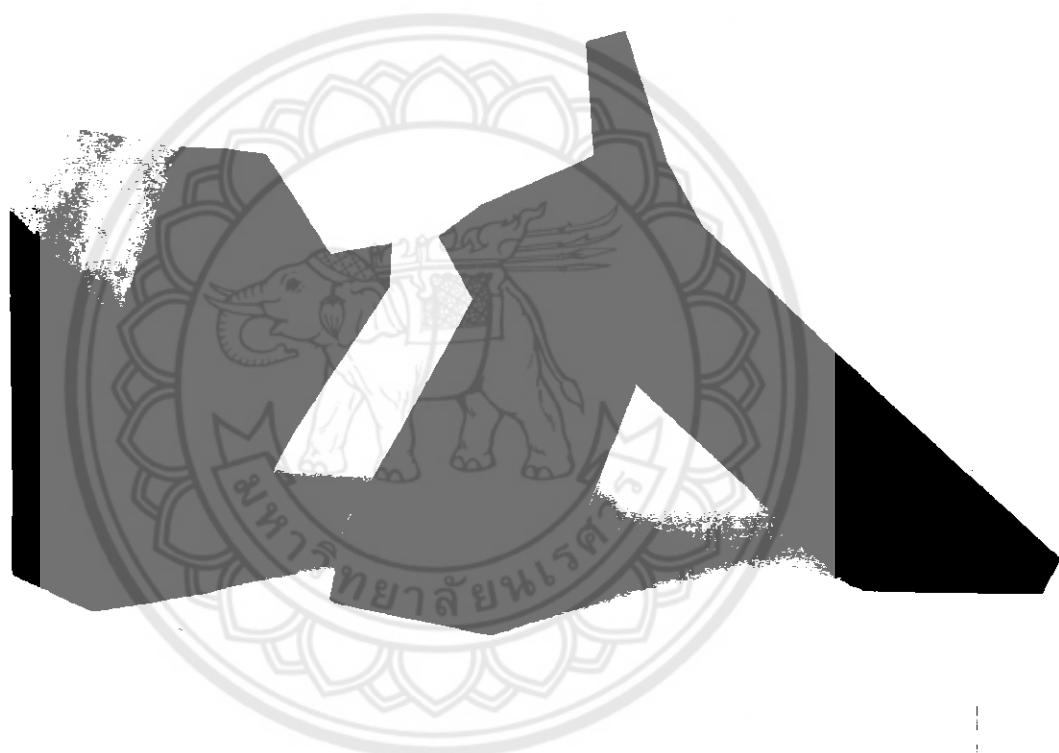

รูปประกอบที่ 68 ค่าน้ำหนักของผลงาน

ในงานผู้สร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก (Tone) เกิดจากปฏิกริยาจากแสงและเงา ภายใต้เงาที่ตัดกันและพื้นผิวและสีของวัสดุ ทำให้เกิดค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน เกิดจังหวะขึ้นภายในงานทำให้เกิดระดับความตื้น - ลึก และระดับใกล้ - ไกลของผลงาน

สี (color)

สีที่อยู่ในงานสร้างสรรค์ เป็นสีเย้อมไม้ สีไม้สักทอง ซึ่งลักษณะสีที่ใช้นั้น เน้นเป็นสีที่ขับสีไม้ให้มีสีที่เข้มขึ้nlักษณะสีที่ทำออกมานั้นสีไม้จะออกเป็นสีน้ำตาลแดง มีความมั่นใจเมื่อวีแสงกระแทบ

ภาพประกอบที่ 69

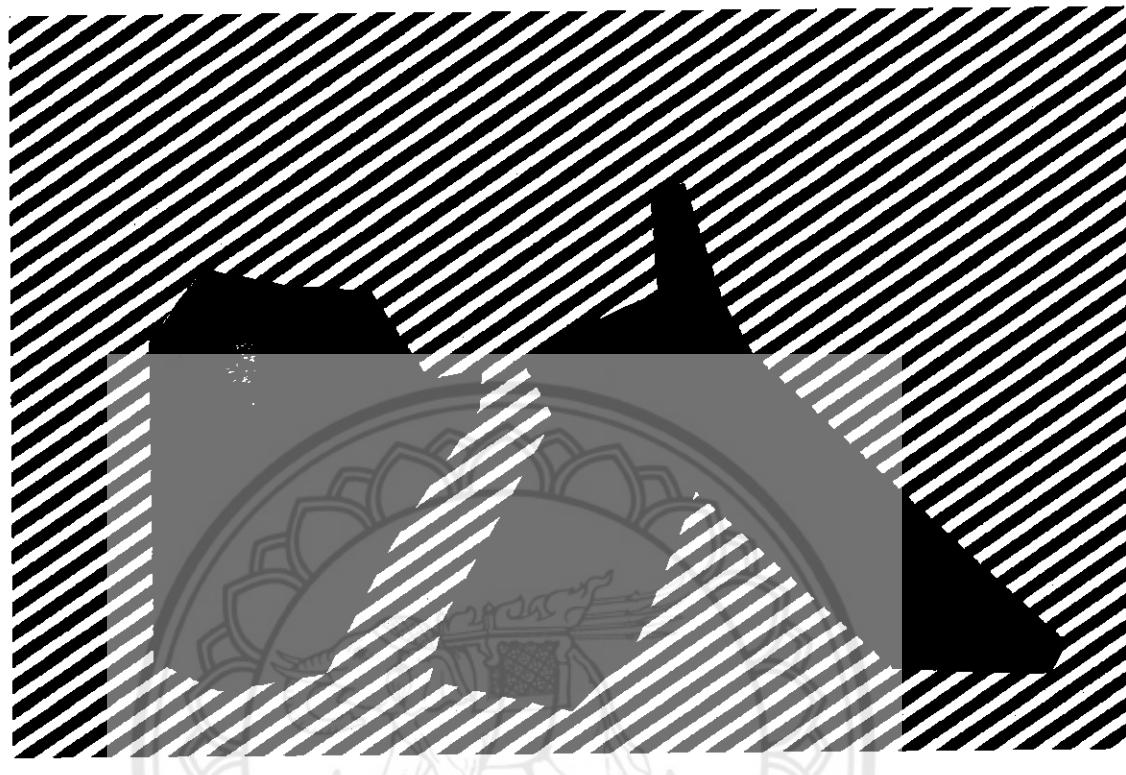
สีของไม้

ที่ว่าง (Space) คือที่ว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่ว่างมีอยู่ทั่วไปจะมีมิติที่กว้าง ยาว ลึก ที่ทางขอบเขตได้ ที่ว่างเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง บริเวณที่ว่างในงานหัศศิลป์ เป็นบริเวณที่ว่างที่ถูกควบคุมให้ดำเนินไปตามที่ผู้ทำงานต้องการ ลักษณะของบริเวณที่ว่างมี 2 ลักษณะ คือ

1. บริเวณว่างจริง (Physical Space) หรือบริเวณว่างทางกายภาพ หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏจริงๆในงานประดิษฐกรรม หรือ สถาปัตยกรรม เป็นบริเวณว่างที่สามารถรับรู้ สัมผัสได้ด้วยความเป็นจริงทางกายภาพที่มีอากาศอยู่โดยรอบ
2. บริเวณว่างลงตา (Pictorial Space) หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏในงานจิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ เป็นบริเวณว่าง 3 มิติ แสดงความกว้าง ความยาว และความลึก ในลักษณะลงตา บริเวณว่างลักษณะนี้เรียกอีกนัยหนึ่งว่าบริเวณว่างแบบรูปภาพ ประดิษฐกรรมจึงมีพื้นที่ว่าง (Space) แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้
  1. พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบรูปทรง คือ อากาศโดยรอบของรูปทรงถือเป็นที่ว่างรูปแบบหนึ่ง
  2. พื้นที่ว่างของระนาบ คือพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นบนตัวงาน
  3. พื้นที่ว่างรูปแบบปิด คือบริเวณภายในของผู้สร้างสรรค์นั้นมีซ่องว่างให้บรรยากาศในล่องผ่านได้

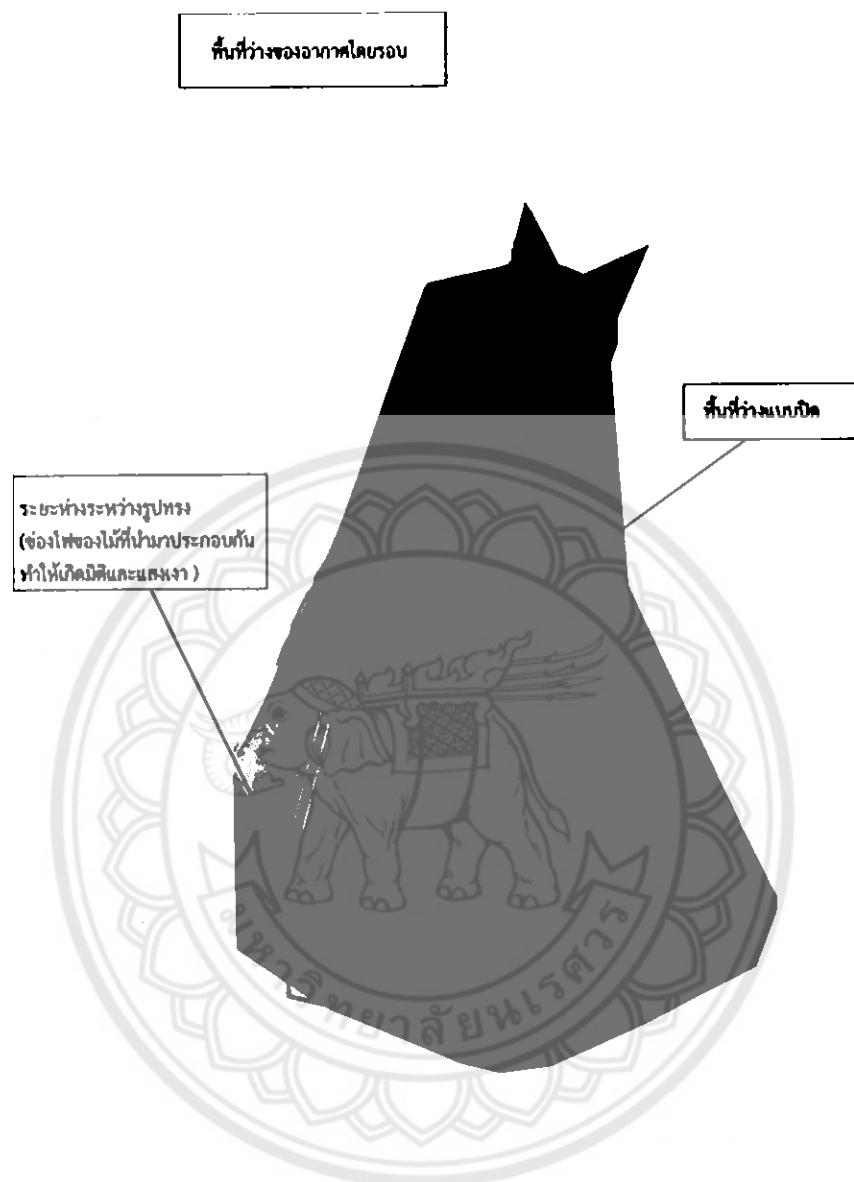

ภาพประกอบที่ 70
ที่ว่างภายในที่ว่าง ที่ว่างของระบบ

ภาพประกอบที่ 71
พื้นที่ว่างอากาศโดยรอบของรูปทรง

ที่ว่างอากาศโดยรอบของงานสร้างสรรค์คือบริเวณรอบๆรูปทรงที่เป็นพื้นที่ของอากาศให้ลอดยู่รอบๆ และมีจังหวะที่ให้อากาศไหลผ่านไปได้ตามระนาบของเส้น เพื่อให้รูปทรงมีจังหวะที่ซับซ้อนของเส้น เพื่อให้เกิดอารมณ์เคลื่อนไหว

ภาพประกอบที่ 72

พื้นที่ว่างของรูปงาน

พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าเป็นเส้น หยาบ ระเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด

ลักษณะผิวมี 2 ชนิด

1. ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว
2. ลักษณะผิวที่ทำให้ยิ่งเข้ามา เมื่อมองรู้สึกหยาบ หรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องแล้วกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ

ภาพประกอบที่ 73
พื้นผิวของผลงาน

ผลงานผู้สร้างสรรค์มีลักษณะเกิดจากชนิดของวัสดุ เช่น ผิวเรียบ และหยาบ เพราะก่อนสร้างสรรค์งานศิลปะจะต้องคำนึงถึงเรื่องพื้นผิวให้เข้ากับเนื้อหา หรือเรื่องราว พื้นผิวของวัสดุที่นำมาใช้ สามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวและเนื้อหาของผลงานได้ ทัศนะธาตุและรูปร่างรูปทรง เหล่านี้ถูกตัดถอนและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกภายใน บวกกับเนื้อหาที่ได้รับแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์และการใช้เทคนิคเฉพาะตัวสร้างรูปทรงบางอย่าง ในงานให้มีความชัดเจนบ้าง ไม่ชัดเจนบ้าง ดู แล้วคลุมเครือ เพราะผู้สร้างสรรค์ทำงานอยู่บนรูปแบบ นามธรรมตามแนวความคิดและเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ

ทิศทาง จากการวิเคราะห์ของผู้สร้างสรรค์ ได้สรุปว่า การวางทิศทางของผลงานแต่ละชิ้นผู้สร้างสรรค์ได้ใช้หลักขององค์ประกอบการจัดวางที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวเบรีบเมื่อมีการเคลื่อนไหวของแมว ผลงานผู้สร้างสรรค์นั้นได้ใช้จังหวะของเส้นมาประกอบกันจึงทำให้เกิดทิศทางของตัวงานมีการเคลื่อนไหว

ภาพประกอบที่ 74 ทิศทาง

ผลงานผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 2 ผู้สร้างได้ใช้ทิศทางของเส้นตรง กับจังหวะทิศทางให้มีการเคลื่อนไหว เพื่อต้องการให้เกิดจังหวะของรูปทรง มีการเคลื่อนไหว โดยใช้รูปทรงที่มีปริมาตร เป็นกลุ่มก้อน แสดงจังหวะการเคลื่อนไหว ที่ต่อเนื่อง

ภาพประกอบที่ 75 ทิศทาง

ผลงานผู้สร้างสรรค์ชั้นที่ 3 ผู้สร้างใช้ทิศทางของเส้นตรง ผสมกับจังหวะและทิศทางให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้เกิดจังหวะ เพื่อต้องการให้จังหวะของรูปทรงมีการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังมีความต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์กลวิธี

ผลงานการสร้างสรรค์ชุด “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต” ได้อาศัยรูปแบบและเทคนิคที่สืบทเนื่องมาจากรูปแบบกีฬามหากรรม ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเทคนิคอันเกิดจากการนำวัสดุที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพผลงานชุดนี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสดงถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆของการสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากกรรมแบบกีฬามหากรรมกับผลงานการสร้างสรรค์ชุด “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต”

ขั้นตอนการสร้างสรรค์	ขั้นตอนของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิงมีชีวิต”
1. ขั้นตอนเตรียมแบบขยายประติมกรรมจำลอง	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมกระดาษปูร์พ - วัดสัดส่วน ที่จะขยายตามขนาดจริง ตามที่กำหนดไว้
2. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาวรับทำประติมกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมไม้ คือ แผ่นไม้ เกิดจากการรวมไม้น้ำลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันหรือทำจากไม้ชนิดเดียวกัน โดยการตัดห่อนชุ่งให้มีความยาวตามที่ต้องการ แล้วกลึงปอกห่อนชุ่งหรือฝานให้ได้แผ่นนี้เป็นแผ่นบาง ๆ - การ คือส่วนผสมของเหลวหรือวัสดุกึ่งของเหลวที่สามารถเชื่อมติด หรือประสานวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกัน การมีอยู่หลักหลายรูปแบบทั้งมาจากธรรมชาติ หรือสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งการใช้งานมากจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะนำมาติดกัน - การร้อน เหมาะสำหรับงานหลักหลายชนิด ด้วยการเชื่อมยึดพื้นผิวตั้งแต่ไม้หนัง ไป จนถึง เซรามิก และ แก้ว ทำให้ การร้อนడีโอดีก็เป็นเพื่อนคู่มือ ช่างซ่อมอาชีพ และผู้หลงใหลในงานอดิเรกหลักหลายชนิด - กระดาษทราย คือกระดาษรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสารขัดถูติดหรือเคลือบอยู่บนหน้าของกระดาษ ใช้สำหรับขัดพื้นผิวของวัสดุอื่นเพื่อให้วัสดุนั้นเรียบ หรือขัดให้ขั้นพื้นผิวเก่าลุดออก หรือบางครั้งอาจทำให้พื้นผิวขรุขระมากขึ้นเพื่อเตรียมการติดด้วยการ เป็นต้น - ชีล์เมีย เป็นผลพลอยได้จากการเลือยไม้ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้ละลาย เป็นของเสียในโรงงานที่เป็นพิษ โดยเฉพาะการทำให้เกิดอาการอักเสบ แต่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ
3. การขยายแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - นำแผ่นไม้ที่เตรียมไว้นำมาประกบติดกันแล้วขัดใช้ไฟเรียบร้อย

ร่างเป็นขนาด จริง	- ทำการตัดแบบร่างที่ร่างไว้บนกระดาษบรู๊ฟแล้วนำมาแปะกับแผ่นไม้ที่เตรียมไว้
4.ขั้นตอนการ ขยายงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ตัดแผ่นไม้ตามแบบที่ร่างไว้ - ทำการตัดมุมของแผ่นไม้ให้มีขนาด 45 องศา - ตัดท่อนไม้ทำเป็นโครงภายใน
5.ขั้นตอนการ ประกอบผลงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการขึ้นโครงและประกอบแผ่นไม้เข้ากับโครงที่เตรียมไว้ - ทำการประกอบและแต่งเติมส่วนที่ชำรุดจนเสร็จสมบูรณ์ - นำเข้าสู่กระบวนการซ่อมส่วนที่ชำรุด
6.การเก็บผ้าและ เคลือบผลงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้กระดาษทรายขัดให้ผ้าน้ำเรียบลisseม่ำเสมอ - ใช้แล็กเกอร์ทาเพื่อเคลือบผ้าให้สีของไม้นียนสว่างและให้สีน้ำดูสดใสอยู่เสมอ

ตารางประกอบที่ 1 ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบกึ่งนามธรรม ด้วยเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต”

จากตารางจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบกึ่งนามธรรมชุด “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ตามแบบประติมากรในอดีตแล้วนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่ส่งผลให้สามารถดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบตั้งกล้าวได้อย่างสะดวกสบาย

3. การวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปเรขาคณิต (Geometric Form) ที่ได้มาจากสรีระของ แมว ในท่านั่ง ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในลักษณะของการประกอบกัน ของแผ่นไม้ ที่เป็นระนาบ (Plane) เป็นเส้นโครงสร้าง (Skeletal Form) ที่มีการต่อเนื่อง และมีการตัดทอนเสริมเติมแต่ง ให้รูปทรงคลี่คลาย เป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม

4. หลักการวิเคราะห์เนื้อหา

แนวความคิด ต้องการแสดง รูปทรงของสิ่งมีชีวิต ที่มีรูปทรงต่างๆ มากมาย การเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง แนวเรื่อง การแสดงความเคลื่อนไหว ของสั้นโครงสร้าง และมีความรู้สึกทางบวก(Positive) การผ่อนปรน เข้าหากัน (Accommodation) และการผสมกลมกลืน (Assimilation) เพื่อให้ความสมดุล

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต” เป็นการนำเสนอจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าและการสังเกตสิ่งรอบตัว ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเนื่องด้วยจากสภาพอากาศที่ดี สภาพความเป็นอยู่ก็ดี สภาพสังคม ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดการริเริ่มสร้างผลงานศิลปะนิพนธ์ประติมากромรูปแบบกิ่งนามธรรม เพื่อสะท้อนและบ่งบอกถึงการปรับที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ไม่เพียงแค่ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้นร่วมไปถึงการใช้ชีวิต และลักษณะนิสัยของผู้สร้างสรรค์เองด้วย ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานประติมากromสร้างสรรค์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่องความบันดาลใจในรูปทรงของสิ่งมีชีวิต จำนวน 4 ผลงาน ตลอดจนการนำเสนอผลงานดังกล่าวมายังเคราะห์ รวมรวม และสรุปผลของการสร้างสรรค์ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบงานประติมากromสร้างสรรค์ นำเรื่องราวของจิตนาการที่มีต่อ แมว ในท่าทางกิริยา อาการต่างๆ ถ่ายทอดงานรูปแบบ กิ่งนามธรรมเชิงสัญลักษณ์

ผู้สร้างสรรค์หวังอย่างยิ่งว่าผลงานประติมากromและภาคเอกสารจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดียิ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจพอมุมควร และประจักษ์แจ้งให้ทราบนักถึงการใช้ชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยมีการปรับตัวแทรกอยู่โดยเราไม่รู้ตัว และไม่ว่าคุณค่าของผลสำเร็จจะอยู่ในระดับใด ผู้สร้างสรรค์จะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาในการสร้างโดยจำแนกออกได้ดังนี้	
ด้านวัสดุ	ข้อดี ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ไม้ เพราะแข็งแรง คงทน หาซื้อได้ง่าย ข้อเสีย วัสดุมาน้ำหนักมาก
ด้านเทคนิค	ข้อดี ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้การประกอบกันของไม้ เพราะประกอบง่ายและแข็งแรง
พื้นที่ปฏิบัติงาน	ข้อเสีย หากตัดชิ้นส่วนจะทำให้เสียบ้านนั่นไปจึงต้องคำนวณให้ถูกต้องเสมอ ก่อนลงมือ ข้อดี พื้นที่ในการสร้างสรรค์มีอุปกรณ์ครบถ้วนและมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ ข้อเสีย มีระยะเวลาในการบังคับในการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานและ อุปกรณ์บางชิ้นไม่ได้มาตรฐานทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน

บรรณานุกรม

ชาลุด นิ่มเสงอ(2542).องค์ประกอบศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่4). บริษัทรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช Stephen Roger.(1982).Peck.Aatas Of Human Anatomy For The Artist.

Usa.ISBN 0-19-303095-8(pbk)

Parragon.Encyclopedia Of Animals: A Family Reference. (2012).Guide.First Published.Parragon book Ltd,

หนังสือประติมกรรมพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์มัย ตะติยะ

http://www.100tonsgallery.com/site/artist?mode=artwork_view&artist_id=12&artwork_id=552

<http://www.thaigoodview.com/library/contest1/art04/14/htmls/tkiv.htm>

<http://topicstock.pantip.com/writer/topicstock/2012/03/W11871987/W11871987.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Achepenko#/media/File:Alexander_Achepenko_1912.jpg