

ห้วงแห่งความคิดถึง

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
พฤษภาคม 2561
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Duration of missing

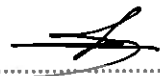

An Art Thesis Submitted in partial Fulfillment
Of the Requirements
For the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Visual Art Design
May 2018
Copyright 2016 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ ได้พิจารณาศิลปนิพนธ์ เรื่อง “ห้วงแห่งความคิดถึง” ของนางสาวพรทิพย์ ปาระมีศรี เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัสมิ์ พรหมรัตน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ทองโปร่ง)

.....กรรมการ

(อาจารย์จิติ สมบูรณ์เอนก)

..... กรรมการ

(อาจารย์ลักณา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2561

ชื่อเรื่องศิลปนิพนธ์	ห้วงแห่งความคิดถึง
ชื่อนิสิต	นางสาวพรทิพย์ ปาระมีศรี
รหัสนิสิต	57711688
ปริญญา	ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชา	ออกแบบทัศนศิลป์
ประธานที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์	อาจารย์ฉัฐติ สมบูรณ์เอนก
กรรมการที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์	ผศ.สมหมาย มาอ่อน
ปีการศึกษา	2560

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ห้วงแห่งความคิดถึง นี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขั้นตอน ของการสร้างสรรค ผลงานทางทัศนศิลป์ในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่มีการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดถึงบ้านและครอบครัว โดยแสดงออกในรูปแบบงานประติมากรรม ที่นำเสนอรูปทรงและองค์ประกอบที่แสดงถึงห้วงอารมณ์ความคิดถึง ที่เกิดจากการห่างไกลบ้าน อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ในเชิงบวกอย่างเป็นเอกภาพ ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประกอบกับประสบการณ์ในการใช้ทักษะฝีมือที่มีความชำนาญด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยกลวิธีปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ประกอบไม้ และเย็บผ้า ผลงานศิลปะชุดนี้จึงแสดงความงามทางสุนทรียภาพ มีเนื้อหาที่เกิดจากความคิดกับการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมจึงมีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่หลากหลาย และเป็นภาษาแห่งความงามด้วยรูปทรงและสีเส้นและรายละเอียดเล็กในชิ้นงาน แสดงออกทางถึงความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างดี

Title	Duration of missing
Author	Pronthip parameesri
Advisor	Mr. Thiti Somboonaneek
Co – Advisor	Ass.Prof. Sommai Maon
Academic Paper	Thesis B.F.A. in Visual Art Design, Naresuan University, 2018
Keywords	Nostalgia

ABSTRACT

This thesis is about duration of missing. This thesis is creative research process in the field of visual arts. The purpose is to allow creator to learn and understand the process of the create art works. these works convey the emotion of the creator. That emotion is a remembrance to home and family. this feel performed in the form of sculpture. The shape and composition of sculpture show to emotional caused by far home. It's the symbol represent the identity of creator in a positive way. The operation is systematic and experience in using skilled in creative arts. all works in this thesis was made with fiberglass casting, wood making and fabric sewing. All these works represent aesthetic aesthetics with the content of ideas and appropriate compositions, so that art is a language of thought in the using different materials and its beautiful language with good form, colorful and small details in workpieces. It's represent to feel of creator so nicely.

ประกาศคุณูปการ

ศิลปินพจน์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือกรุณา และแนะนำให้ปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยม จากบุคคลต่าง ๆ ได้ด้วยอนุเคราะห์ของผู้สร้างสรรค์ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุนันท์ ปารมะมีศรีและ คุณแม่สุมาลี ปารมะมีศรี บิดามารดาของผู้สร้างสรรค์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเปรียบเสมือนเป็น แรงผลักดันที่สำคัญในการทำศิลปินพจน์เล่มนี้และคอยสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งเป็นที่ ปรึกษาและดูแลเรื่องงบประมาณในการทำศิลปินพจน์ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น และยังเป็นกำลังใจให้ ผู้สร้างสรรค์ได้อย่างดีที่สุดในความกรุณาของ อาจารย์รัฐติ สมบูรณ์เอนก ประธานที่ปรึกษาศิลปินพจน์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็น ความรู้และเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ตลอดระยะเวลาในการทำศิลปินพจน์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการศิลปินพจน์ ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิรัศมี พรหมรัตน์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์อาคม ทองโปร่ง และอาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่องของศิลปินพจน์จนทำให้ศิลปินพจน์ฉบับนี้สมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณค่า และ ขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือต่าง ๆ ในตลอด ระยะเวลาการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปินพจน์ฉบับนี้ประโยชน์และคุณค่าอันที่พึงจะมีจากศิลปินพจน์ ฉบับนี้ผู้สร้างสรรค์ ขอขอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงาน ศิลปินพจน์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งาน ประติมากรรม และเข้าใจงานศิลปะไม่มากนักน้อย

พรทิพย์ ปารมะมีศรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช-ฅ
สารบัญภาพ	ญ-ฐ
บทที่ 1 บทนำ	1-7
1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
2.วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
3.ขอบเขตการสร้างสรรค์	2
3.1 ขอบเขตทางด้านแนวความคิด	2
3.2 ขอบเขตทางด้านรูปแบบ	3
3.3 ขอบเขตด้านกระบวนการสร้างสรรค์	3
4.คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	3
5.เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	3-4
6.วิธีการดำเนินการวิจัยสร้างสรรค์	5
7.วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์	5
8.แผนการดำเนินการ	6
9.งบประมาณ	7
บทที่ 2 เอกสารข้อมูลศิลปะที่เกี่ยวข้อง	8-16
1.ความบันเทิงใจ	8
2.มูลเหตุในการสร้างสรรค์	8
3.อิทธิพลจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างสรรค์	9
4.อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ	10-11
5.อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	12-14
6.แนวความคิดในการสร้างสรรค์	15
7.รูปแบบในการสร้างสรรค์	15-16
บทที่ 3 กระบวนการและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	17
1.กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์	17-21

2.หลักการสร้างศิลปะ	22-24
2.1 เอกภาพ (Unity)	22
2.2 ความสมดุล (Balance)	22-23
2.3 จังหวะจุดเด่น (Dominance)	23
3.3.1 จุดเด่นหลัก	23
3.3.2 จุดเด่นรอง	23
2.4 ความกลมกลืน (Harmony)	23
2.5 กฎหมายของการขัดแย้ง (Opposition)	23
2.6 กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition)	24
2.7 ความเป็นเด่น (Dominance)	24
2.8 การเปลี่ยนแปลง (Variation)	24
3.ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง	24-27
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์	28-29
4.1 ประเภทเครื่องมือ	28
4.2 ประเภทวัสดุ	28-29
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	30
1.กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch)	30-32
1.1 การสร้างแบบร่าง 2 มิติ	30
1.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติขนาดเล็ก	31-32
2.รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะนิพนธ์	33
2.1 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง	33-34
2.2 ขั้นตอนการขึ้นดิน	35-36
2.3 ขั้นตอนการทำพิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม	37-38
2.4 ขั้นตอนการเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด	38-40
2.5 ขั้นตอนการหล่อทำการหล่อด้วยไฟเบอร์ กลาสผสมไฟเบอร์กลาส	40-42
2.6 ขั้นตอนการทาสีพิมพ์	43-44
2.7 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน	45-46

2.8 ทาสี	47-48
2.9 ใส่รายละเอียดในตัวบ้านที่ทำจากดินโพลิเมอร์.....	49-50
2.10 นำเสนอผลงาน	51-52
บทที่ 4 การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์	59
1.ขั้นตอนการแสดงผลงานออกด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ.....	60
2.หลักการองค์ประกอบศิลปะ.....	60
3.หลักการวิเคราะห์รูปทรง.....	60
3.1รูปทรง.....	60-61
3.2เส้น	62-64
3.3น้ำหนัก.....	70
3.4ที่ว่าง	71
3.5พื้นผิว.....	72
3.6จังหวะและทิศทาง.....	72-73
3.7สี.....	73-74
4.หลักการวิเคราะห์เนื้อหาและความหมาย	75
4.1 เรื่อง	75
4.2 แนวเรื่อง	75
4.3 เนื้อหาภายนอก	75
4.4 เนื้อหาภายใน	75
5.การวิเคราะห์ทางกลวิธี	76
6.การวิเคราะห์สัญลักษณ์	76
แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 1	76
แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 2	76
แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 3	76
แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 4	77
แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 5	77
แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 6	77
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์	78-79
บรรณานุกรม.....	81
ประวัติผู้สร้างสรรค์	82

สารบัญญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพ ครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน	9
ภาพที่ 2 ภาพ Premonition of Civil War	11
ภาพที่ 3 ภาพ The Persistence of Memory	11
ภาพที่ 4 ผลงานของ Jin Young Yu	12
ภาพที่ 5 ภาพของ Kiki smith.....	13
ภาพที่ 6 ผลงานของ Kiki smith	13
ภาพที่ 7 ภาพของ Rene Magritte	14
ภาพที่ 8 ผลงานของ Rene Magritte	14
ภาพที่ 99 ข้อมูลเกี่ยวกับห้วงแห่งความคิดถึง.....	25
ภาพที่ 10 รูปผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1	26
ภาพที่ 11.รูปผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	27
ภาพที่ 12 ค้อน ตะปู	28
ภาพที่ 13 พู่กัน	28
ภาพที่ 14 ไม้ปั้น	28
ภาพที่ 15 แผลงทาสี	28
ภาพที่ 16 คีมตัดลวด	28
ภาพที่ 17 ดินน้ำมัน	28
ภาพที่ 18 อะลูมิเนียม	28
ภาพที่ 19 น้ำยาไฟเบอร์กลาส	29
ภาพที่ 20 เหล็กเส้น	29
ภาพที่ 21 ลวด	29
ภาพที่ 22 ดินเหนียว	29
ภาพที่ 23 ไยแก้ว	29
ภาพที่ 24 สีอะคริลิก	29
ภาพที่ 25 ไม้อัด	29
ภาพที่ 26 ดินพอลิเมอร์	29
ภาพที่ 27 การสร้างแบบร่าง 2 มิติ.....	30
ภาพที่ 28 การสร้างแบบร่าง 3 มิติ ศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	31

ภาพที่ 60 ขั้นตอนการหล่อ ชั้นที่3.....	41
ภาพที่ 61 ขั้นตอนการหล่อ ชั้นที่4.....	42
ภาพที่ 62 ขั้นตอนการหล่อ ชั้นที่5.....	42
ภาพที่ 63 ขั้นตอนการหล่อ ชั้นที่6.....	42
ภาพที่ 64 ขั้นตอนการทុบพิมพ์ ชั้นที่ 1.....	43
ภาพที่ 65 ขั้นตอนการทុบพิมพ์ ชั้นที่ 2.....	43
ภาพที่ 66 ขั้นตอนการทុบพิมพ์ ชั้นที่ 3.....	43
ภาพที่ 67 ขั้นตอนการทុบพิมพ์ ชั้นที่ 4.....	44
ภาพที่ 68 ขั้นตอนการทុบพิมพ์ ชั้นที่ 5.....	44
ภาพที่ 69 ขั้นตอนการทុบพิมพ์ ชั้นที่ 6.....	44
ภาพที่ 70 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ชั้นที่ 1.....	45
ภาพที่ 71 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ชั้นที่ 2.....	45
ภาพที่ 72 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ชั้นที่ 3.....	45
ภาพที่ 73 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ชั้นที่ 4.....	46
ภาพที่ 74 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ชั้นที่ 5.....	46
ภาพที่ 75 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ชั้นที่ 6.....	46
ภาพที่ 76 การทาสี ชั้นที่ 1.....	47
ภาพที่ 77 การทาสี ชั้นที่ 2.....	47
ภาพที่ 78 การทาสี ชั้นที่ 3.....	47
ภาพที่ 79 การทาสี ชั้นที่ 4.....	48
ภาพที่ 80 การทาสี ชั้นที่ 5.....	48
ภาพที่ 81 การทาสี ชั้นที่ 6.....	48
ภาพที่ 82 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ชั้นที่ 1.....	49
ภาพที่ 83 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ชั้นที่ 2.....	49
ภาพที่ 84 การเย็บตุ๊กตา ชั้นที่ 3.....	49
ภาพที่ 85 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ชั้นที่ 4.....	50
ภาพที่ 86 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ชั้นที่ 5.....	50
ภาพที่ 87 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ชั้นที่ 6.....	50
ภาพที่ 88 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.....	51
ภาพที่ 89 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.....	51
ภาพที่ 90 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.....	52

ภาพที่ 91 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.....	52
ภาพที่ 92 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	53
ภาพที่ 93 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	54
ภาพที่ 94 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	55
ภาพที่ 95 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	56
ภาพที่ 96 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 5.....	57
ภาพที่ 97 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 6.....	58
ภาพที่ 98 รูปทรง.....	61
ภาพที่ 99 ชื่อผลงานชั้นที่ 1 : คนทางบ้าน.....	62
ภาพที่ 100 ชื่อผลงานชั้นที่ 2 : ช่วงเวลาแห่งความสุข.....	63
ภาพที่ 101 ชื่อผลงานชั้นที่ 3 : ของขวัญชิ้นแรก.....	63
ภาพที่ 102 ชื่อผลงานชั้นที่ 4 : ห่มความอบอุ่น.....	64
ภาพที่ 103 ชื่อผลงานชั้นที่ 5 : เส้นทางของความหวัง.....	64
ภาพที่ 104 ชื่อผลงานชั้นที่ 6 : กำลังใจ.....	64
ภาพที่ 105 โครงสร้างชั้นที่1.....	65
ภาพที่ 106 โครงสร้างชั้นที่2.....	65
ภาพที่ 107 โครงสร้างชั้นที่3.....	66
ภาพที่ 108 โครงสร้างชั้นที่4.....	66
ภาพที่ 109 โครงสร้างชั้นที่5.....	67
ภาพที่ 110 โครงสร้างชั้นที่6.....	67
ภาพที่ 111 ภาพแสดง Out-Line.....	68
ภาพที่ 112 รูปแสดงแสงและเงา	69
ภาพที่ 113 รูปแสดงที่ว่าง	70
ภาพที่ 114 รูปแสดงพื้นผิว	71
ภาพที่ 115 รูปแสดงทิศทางของงาน.....	72
ภาพที่ 116 งานทั้งหมดของศิลปนิพนธ์นี้.....	73

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากตัวผู้สร้างสรรค์เองมีความใกล้ชิดกับครอบครัวจนทำให้ผู้สร้างสรรค์มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกับครอบครัวของผู้สร้างสรรค์งาน มีความรู้สึกหลายๆด้าน ทั้งเป็นบวกและลบ เช่น ความรัก ความอบอุ่น ความหวัง ความหวังเอย และความทุกข์ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ “ความคิดถึง” เมื่อต้องห่างไกลจากครอบครัว มีความโหยหาคิดถึงบ้าน

ครอบครัว เป็นสถาบันเล็กที่สุด แต่กลับหมายถึงความรัก ความอบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือเจออุปสรรคเราก็สามารถฝ่าฟันผ่านมาได้ เพราะความรัก ความอบอุ่นและความหวังเอย คือสิ่งสำคัญของคำว่า “ครอบครัว” ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจกันจะทำให้ครอบครัวมีความสุข ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร คนที่อยู่ข้างเราก็คือ พ่อ แม่ คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเรามาตลอด ไม่ว่าจะหัวเราะ ร้องไห้ ก็มักจะได้รับคำปรึกษา และคำปลอบโยนจาก พ่อ แม่ ให้เรามีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตต่อไปผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกทฤษฎีความหมายศิลปะของท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ให้ความหมายของศิลปะว่า “ศิลปะ หมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคิด” และ เฮอเบิร์ต รีด (Herbert Read) นักวิจารณ์ศิลปะชั้นนำชาวอังกฤษได้นิยามความหมายของศิลปะไว้ว่า “ศิลปะ คือการแสดงออก โดยยึดหลักว่าอารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการแสดงออกมาทางศิลปะ” ดังนั้นจึงได้นำประติมากรรม (Sculpture) ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น ได้แก่ ประติมากรรมลอยตัว ที่ปั้น หล่อ มองได้รอบด้าน ไม่มีพื้นหลัง และองค์ประกอบความงามอื่นๆเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสื่อการสร้างสรรคผลงาน ทั้งนี้จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดแนวความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองที่มีต่อครอบครัว แสดงออกถึงคุณค่าทางความคิด ความรู้สึก และความงามหรือสุนทรียภาพ ในรูปแบบงานประติมากรรม ที่มีการแสดงออกทางรูปทรงด้วยทัศนธาตุต่างๆ และสามารถสัมผัสได้ถึงคุณค่าภายใน คือคุณค่าของความรัก ความหวังเอย ความอบอุ่นและความหวังจากครอบครัวผู้สร้างสรรค์จึงอยากนำเสนอจินตนาการและสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย โดยแสดงออกมาเป็นงานประติมากรรม กิ่งนามธรรม

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความคิดหรือสุนทรีย์ภาพในรูปแบบงานประติมากรรม
2. เพื่อถ่ายทอดการจินตนาการ ความรู้สึกและความคิดถึงที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากครอบครัว
3. ตอบสนองความคิดละค้นหาความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนแนวเหนือจริงหรือเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ในรูปแบบของจินตนาการที่เกินจริง
4. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปนิพนธ์

3. ขอบเขตการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ศิลปนิพนธ์เรื่อง ห้วงแห่งความคิดถึง (Duration of missing)

1. เป็นผลงานประติมากรรม 3 มิติ จำนวน 6 ชิ้น โดยรูปแบบผลงาน ลักษณะแบบ รูปธรรม แนวเหนือจริง หรือลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)
2. เป็นผลงานประติมากรรมที่มีแนวคิด เนื้อหาจากอารมณ์ ความรู้สึกภายใน ระหว่างผู้สร้างสรรค์กับความรู้สึกคิดถึงครอบครัว ถ่ายทอดความคิดผ่านจินตนาการ
3. เป็นผลงานประติมากรรมที่มีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยการปั้น และหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส และวัสดุอื่นเข้ามาผสม
 - 3.1 ขอบเขตทางด้านแนวความคิด
 - 3.1.1 ศึกษาลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการกำหนดเนื้อหา และความหมายในงานประติมากรรมลักษณะรูปแบบการ์ตูน ลักษณะที่เหนือจริง (Surreal)
 - 3.1.2 วิเคราะห์เหตุผล และเนื้อหาของรูปทรงในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกของแต่ละท่าทาง

3.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ

ผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบการปั้นลักษณะที่เหนือจริง (Surreal) ที่ได้นำเสนอและได้สร้างสรรค์ผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ คือเส้น รูปร่าง รูปทรง จังหวะ พื้นผิว พื้นที่ว่าง และความนุ่มนวล(volume) เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีรูปแบบเฉพาะต

3.3 ขอบเขตด้านกระบวนการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบการปั้นลักษณะที่เหนือจริง (Surreal) โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเส้น จังหวะ ทำทง ที่นำเสนอผ่านรูปแบบของการปั้น รูปทรง ระนาบ พื้นผิว ที่มีทั้งขรุขระ ความเรียบและความกลมนุ่มของปริมาตร(Volume) เพื่อให้งานประติมากรรมดูมีชีวิตชีวา น่ารักและความอบอุ่นที่บ่งบอกถึงแนวเรื่องของงานประติมากรรมที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

4. คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

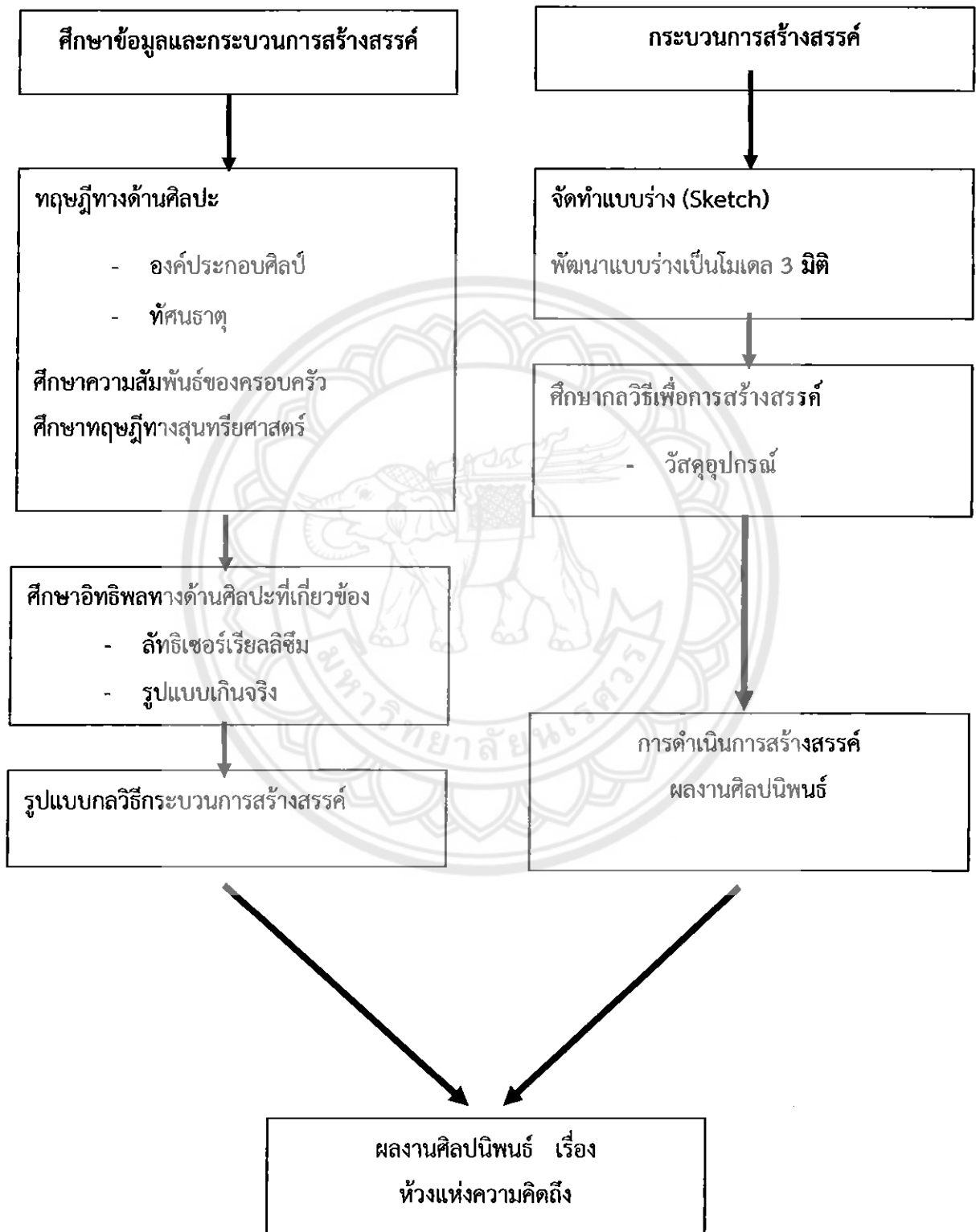
ห้วง	ความหมาย	ช่วง ระยะ ตอน
ความคิดถึง	ความหมาย	การนึกถึง ความระลึกถึง ความนึกถึง
ครอบครัว	ความหมาย	สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก

5. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของกลวิธีในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

- เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์
ผู้แต่ง สุรชาติ เกษประสิทธิ์

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

6.วิธีการดำเนินการวิจัยสร้างสรรค์

- 6.1 กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
- 6.2 ดำเนินข้อมูลและสภาพต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลจริง และจากหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ
- 6.3 จัดทำเขียนภาพร่าง(Sketch)ผลงาน เพื่อศึกษาและค้นหารูปร่างรูปทรงและ พัฒนาองค์ประกอบ ของศิลปะที่เหมาะสม
- 6.4 ทดลองกระบวนการกลวิธี(Technique)ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานเพื่อหาอัตลักษณ์รูปแบบ เฉพาะให้แก่ตนเอง
- 6.5 นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองทำขึ้นไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ วิพากษ์วิจารณ์
- 6.6 นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่าง(Sketch)ผลงาน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 6.7 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ำมัน เหล็กต่างๆ ลวด ไม้ป้าน ค้อน ตะปู ครีมนิบบลวด ไฟเบอร์กลาส กระดาษทราย แผ่นอะลูมิเนียม ปูน ไตรร็อน โยแก้ว แพลงทาสี สีอะครีลิค พู่กัน และอื่นๆ
- 6.8 ขยาย (Sketch)ผลงาน ลงบนงานขนาดที่กำหนดและที่ทำแบบร่างเอาไว้
- 6.9 นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้คณะอาจารย์ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์และ นำคำแนะนำ มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลงานมี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 6.10 ดำเนินบันทึกกระบวนการ ขั้นตอน กลวิธี ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพผลงานศิลปะต่อไป

7.วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

7.1 ค้อน ตะปู ลวด	7.11 เหล็กเส้น
7.2 พู่กัน, แพลงทาสี	7.12 วาสลิน
7.3 ไม้ป้าน	7.13 ดินเหนียว
7.4 ถุงมือ	7.14 โยแก้ว กระสอบ
7.5 คีมตัดลวด	7.15 สีอะครีลิค
7.6 ดินน้ำมัน	7.16 ไม้อัด
7.7 อะลูมิเนียมแผ่น	7.17 ดินพอลิเมอร์
7.8 น้ำยาไฟเบอร์กลาส	7.18 กระดาษทราย
7.9 ปูนปลาสเตอร์	7.19 ไตรร็อน
7.10 ใบเจีย	7.20 ลูกบอลพลาสติก

9.งบประมาณ

1.เหล็กเส้น เหล็กกลม เหล็กกล่อง	500	บาท
2. ค้อน	100	บาท
3.ตะปู	100	บาท
4.ลวด	100	บาท
5.ไม้ป้าน	1000	บาท
6.ดินน้ำมัน	500	บาท
7.แผ่นอะลูมิเนียม	200	บาท
8.ปูนปลาสเตอร์	1000	บาท
9.กระดาษทราย	400	บาท
10.ไตรร่อน	1170	บาท
12.ใบเจีย	300	บาท
13.ลูกบอลพลาสติก	140	บาท
14.แปลงทาสี กับฟูกัน	500	บาท
15.ใยแก้ว	200	บาท
16.ไฟเบอร์กลาส	2000	บาท
17.หน้ากากปิดจมูก	800	บาท
18.ถุงมือ	300	บาท
19.ทินเนอร์	300	บาท
20.สีอะครีลิค	500	บาท
21.กระสอบกับใยมะพร้าว	100	บาท
22.วาสลีน	80	บาท
รวม	10,290	บาท

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรคและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

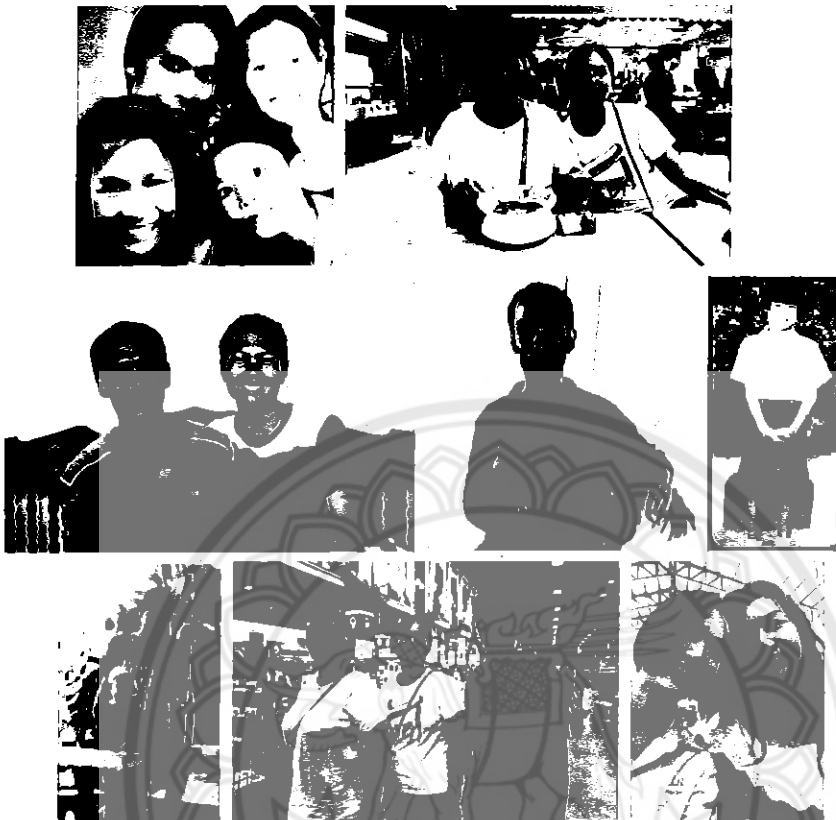
1.ความบันดาลใจ

ครอบครัว เป็นสถาบันเล็กที่สุด แต่กลับหมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนั้น ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือเจออุปสรรค เราก็สามารถฝ่าฟันผ่านมาได้ เพราะสายใยความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย และความผูกพัน คือสิ่งสำคัญขอคำว่า “ครอบครัว” ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจกัน จะทำให้ครอบครัวมีความสุข ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร คนที่อยู่ข้างเราและคอยให้คำปรึกษานั้นก็คือ พ่อ แม่ คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเรามาตลอด ไม่ว่าจะหัวเราะ ร้องไห้ ก็มักจะได้รับคำปรึกษา และคำปลอบโยนจาก พ่อ แม่ ให้เรามีภูมิคุ้มกัน ในการใช้ชีวิตต่อไป

2.มูลเหตุในการสร้างสรรค์

เนื่องจากตัวผู้สร้างสรรค์เอง มีความใกล้ชิดกับครอบครัว มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจนทำให้ผู้สร้างสรรค์ มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกับครอบครัวของผู้สร้างสรรค์งาน มีความรู้สึกหลายๆด้าน มีทั้งเป็นบวกและลบ เช่น ความรัก ความอบอุ่น ความหวัง ความสงสาร ความห่วงใย และความทุกข์ใจ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความคิดถึง เมื่อต้องห่างไกลจากครอบครัว มีความโหยหา คิดถึงบ้าน ทั้งนี้จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดแนวความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองที่มีต่อครอบครัว แสดงออกถึงคุณค่าทางความคิด ความรู้สึก และความงามหรือสุนทรีย์ภาพ ในรูปแบบงานประติมากรรม ที่มีการแสดงออกทางรูปทรงด้วยทัศนธาตุต่างๆ และสามารถสัมผัสได้ถึงคุณค่าภายใน คือคุณค่าของความรัก ความห่วงใย ความอบอุ่นและความหวังจากครอบครัว ผู้สร้างสรรค์จึงอยากนำเสนอจินตนาการและสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย โดยแสดงออกมาเป็นงานประติมากรรม กิ่งนามธรรม

3. อิทธิพลจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างสรรค์

ภาพประกอบ 1 ภาพครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ด้วยตัวผู้สร้างสรรค์ ได้มีความใกล้ชิดและผูกพันกับครอบครัวมาตั้งแต่เกิด ใช้ชีวิตประจำวัน อยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เห็นมุมมองต่างๆของชีวิตครอบครัว ไม่ว่าจะมีความสุข หรือ ความทุกข์ แต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเสมอ และเมื่อมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องห่างจากบ้าน เมื่อเจออุปสรรคและปัญหามากมายจนรู้สึกท้อ และคิดถึงบ้านและอยากที่จะกลับไปหาครอบครัว มีความรู้สึกที่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขเท่ากับการได้อยู่บ้านกับครอบครัวที่เรารัก ประสบการณ์ชีวิตตรงนี้ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความบังคาลใจเป็นเอกภาพของรูปความคิดและอยากที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อครอบครัว

4. อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ

ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์หรือลัทธิเหนือจริงนี้มีความเชื่อว่า ความจริงของมนุษย์ไม่ได้เกิดที่การรับรู้เพียงอย่างเดียว คุณค่าอยู่ที่ความหวัง ความฝัน ความต้องการที่ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะถูกสังคมบังคับ มีความรู้สึกเก็บกด ศิลปินจึงมักวาดภาพตามความฝัน จินตนาการของตน ศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น อังเดร เบรตอง (Andre Breton)

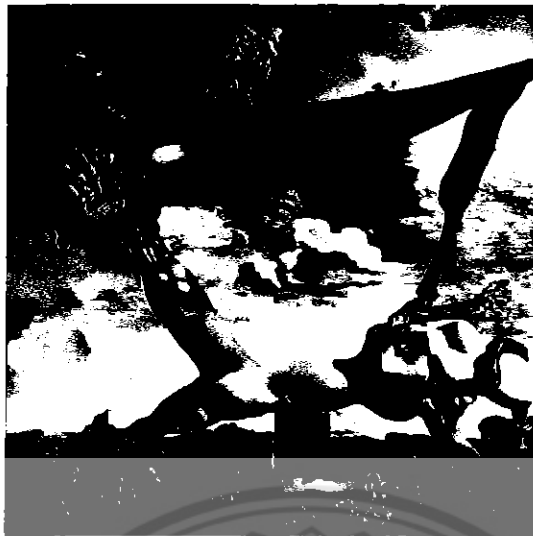
ทัศนศิลป์ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism Visual Art) เป็นการแสดงออกอย่างเสรีของจิตไร้สำนึกอย่างแท้จริง ปราศจากสติควบคุมศิลปินกลุ่มนี้พยายามสร้างทัศนศิลป์จากความฝันและความรู้สึกภายในที่แสดงออกภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึก มีความคิดความฝันต่าง ๆ ซึ่งเก็บซ่อนอยู่ภายใต้จิตโดยมนุษย์ไม่รู้สึกรู้ตัว ถ้าแสดงออกมามนุษย์ก็จะรับรู้ได้ทันทีถึงความฝันนั้น ๆ ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่อง

ทัศนศิลป์เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สำรวจสิ่งซ่อนเร้นที่อยู่ภายในตัวมนุษย์ ผู้นำกลุ่มคือ อังเดร เบรตอง (Andre Breton) นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส เชื่อที่มีความว่า จินตนาการเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแสดงออกและจินตนาการนี้ก็คือ จิตไร้สำนึก ที่ช่วยนำไปสู่การสร้างสรรคงานทัศนศิลป์

สาเหตุการสร้างงานทัศนศิลป์ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์

1. ตอบสนองด้านจิตใจ เรื่องความงาม เส้น สี รูปทรง และความรู้สึกของผู้สร้างที่อยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกที่แสดงออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้

2. ความเชื่อ สำนึกของคนเรายังเห็นว่า ความฝัน คือ ความบริสุทธิ์ ความป่าเถื่อนยังหลบอยู่ในจิตใจของมนุษย์ และจิตใต้สำนึกนี้จะระเบิดออกมาได้ทุกขณะ ถ้าปราศจากการควบคุม

ภาพประกอบที่ 2

Salvador Dalí, 'Soft Construction with Boiled Beans: Premonition of Civil War' (1936).

อ้างอิง : [https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_Construction_with_Boiled_Beans_\(Premonition_of_Civil_War\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_Construction_with_Boiled_Beans_(Premonition_of_Civil_War))

ภาพประกอบที่ 3

Salvador Dalí. The Persistence of Memory.

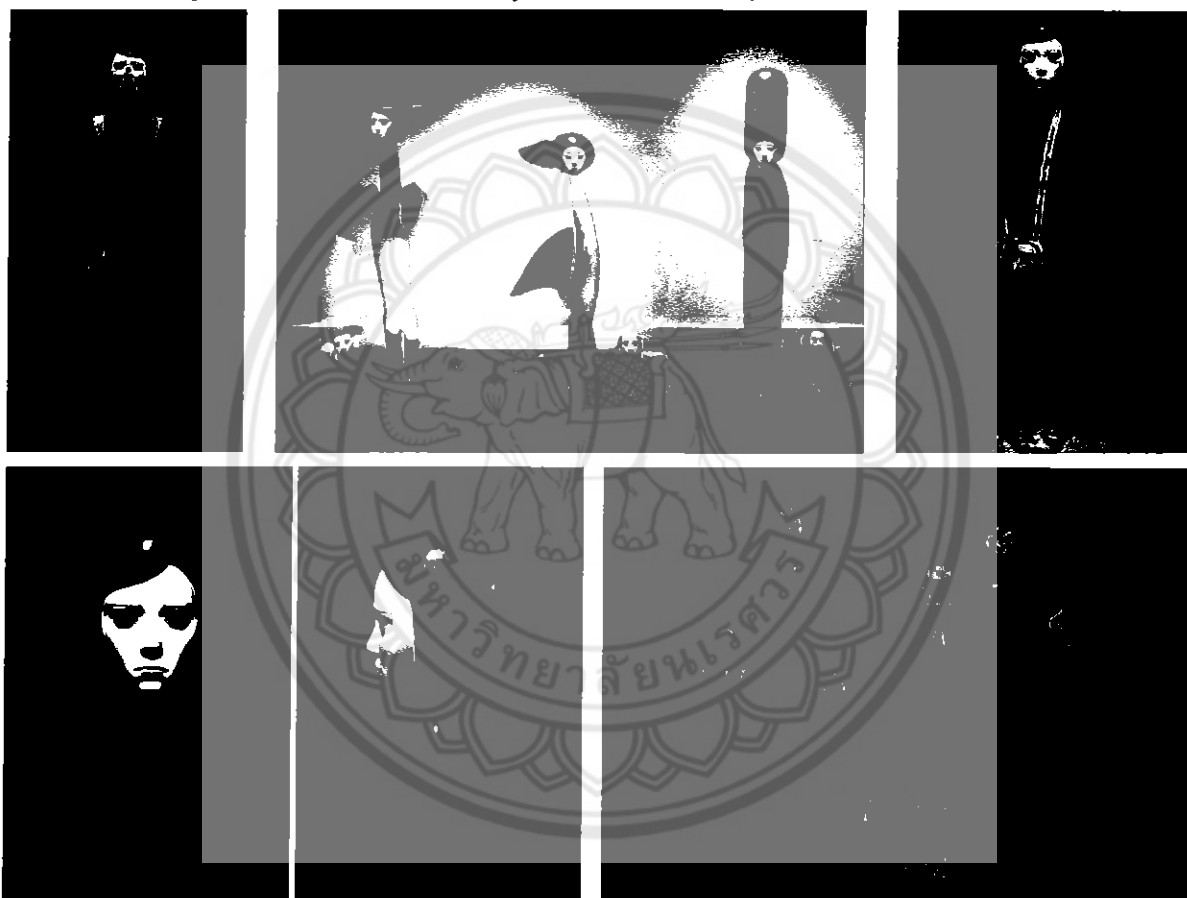
อ้างอิง : <http://mentalfloss.com/article/62725/15-things-you-didnt-know-about-persistence-memory>

สรุปลัทธิเซอร์เรียลลิสม์หรือลัทธิเหนือจริง

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบและมีความสนใจในความประหลาดน่าทึ่งทางด้านความคิดและรูปแบบงานของศิลปินในลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ที่มีความเกินจริงผิดเพี้ยนจากธรรมชาติความเป็นจริง ซึ่งเกิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์และน่าสนใจเป็นอย่างมาก ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำเอาแนวความคิด ลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน

5.อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินศิลปินที่ให้อิทธิพลทางความคิดของผู้สร้างสรรคงานมีดังนี้

5.1 Jin young yu เป็นชาวเกาหลี เธอได้สร้างแรงกดดันในชีวิตร่วมสมัยระหว่างความคาดหวังว่าเราจะทำตัวอย่างไรกับความรู้สึกของเรา Yu สำนวความตึงเครียดในรูปแบบต่างๆจากซีรีส์ "Me & Myself" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของเธอเอง เธอสำรวบุคคลที่อยากมองไม่เห็น แต่ถูกขังในสังคมที่ต้องการการแชร์ข้อมูลสาธารณะอย่างต่อเนื่องกับซีรีส์ "Me& Them" ซึ่งเธอสำรวบุคคลภายใน ต่อสู้กับเสียงจากอดีตของเธอ ความไวเวียนปลันของ Yu สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่สะท้อนแสงของผู้ชมที่เชื่อมต่องานของเธอกับผู้ชมด้วยวิธีที่ใกล้ชิดที่สุด

ภาพประกอบที่ 4 ผลงานของ jin young yu

อ้างอิง : <https://hifructose.com/2015/09/09/sculptor-jin-young-yu-makes-us-solo-debut-with-myselfthem/>

5.2 Kiki smith เป็นชาวเยอรมัน ที่มีผลงานได้ที่รูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ การฟื้นฟู เปรียบเทียบการทำงานของเธอในช่วงปลายปี 1980 และต้นปี 1990 ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ เช่น โรคเอดส์ เพศและการแข่งขันในขณะที่ผลงานที่ผ่านมาได้ปรากฏสภาพของมนุษย์ในความสัมพันธ์กับ ธรรมชาติ

ภาพประกอบที่ 5 Kiki smith

อ้างอิง : <http://ottawacitizen.com/entertainment/local-arts/kiki-smith-wide-awake-and-making-art>

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานของ Kiki smith

อ้างอิง : <https://www.artsinmunich.com/events/exhibitions/kiki-smith-procession/>

5.3 เรเน่ มากิริต เป็นจิตรกรสัญชาติเบลเยียม มีชื่อเสียงจากการวาดภาพแนวเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานที่ดูเฉลิยวฉลาดและภาพวาดเหนือจริงที่ชวนกระตุ้นให้คิด ผลงานของเขาเป็นที่ท้าทายต่อผู้เข้าชมที่ถูกต้องความเป็นจริงที่กรอบไว้

ภาพประกอบที่ 7 เรเน่ มากิริต

อ้างอิง : <https://www.kingandmcgaw.com/prints/rene-magritte/the-museum-of-modern-art-435883>

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ เรเน่ มากิริต

อ้างอิง : <https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/all-works###filterName=all-paintings-chronologically,resultType:masonry>

สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ผู้สร้างสรรค์ชอบในผลงานของศิลปิน ในด้าน ความคิดที่แปลกใหม่ รูปแบบ รูปทรงที่มีความเหนือจริงดูมีความน่าค้นหา มีความพิเศษในตัวเอง และสีันที่บอกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดี เน้นในเรื่องรูปทรงที่มีความเหนือความเป็นจริง และชอบในเทคนิคที่น่าสนใจ จึงนำไปสู่ความบันเทิงใจของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างดี

6.แนวความคิดในการสร้างสรรค์

คำนิยามของศิลปะ

ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้ความหมายของศิลปะว่า “ศิลปะ หมายถึงงานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคิด”
 เฮอเบิร์ต รีด (Herbert Read) นักวิจารณ์ศิลปะชั้นนำชาวอังกฤษได้นิยามความหมายของศิลปะไว้ว่า “ศิลปะ คือการแสดงออก โดยยึดหลักว่า อารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการแสดงออกมาทางศิลปะ”

ความหมายของศิลปะในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์

ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกหรือจินตนาการ โดยใช้สัดส่วน รูปทรง ความกลมกลืน องค์ประกอบเป็นส่วนช่วยด้านต่างๆ การรับรู้ทางการมองเห็นด้วยตาและสัมผัสด้วยใจ

ศิลปะตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

1.ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด

คือ การนำเสนอความคิดเนื้อหาหรือรูปทรงความคิดมีความแปลก และบางครั้งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ก่อให้เกิดความประทับใจ สะเทือนใจ เสียหายและความรู้สึกอื่น ๆ

2.ศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึก

ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องแสดงออกของ“อารมณ์ ความรู้สึก” กับผู้พบเห็น เป็นคุณค่าสำคัญอย่างหนึ่งในผลงาน

3.ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม

คือ สิ่งที่เกิดความเพลิดเพลินเมื่อได้รู้ได้เห็นความงามด้วยรูปร่าง รูปทรง สีและกลวิธีทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์งาน คำนี้ถึงคุณค่าความงาม อันปรากฏแก่สายตา

7.รูปแบบในการสร้างสรรค์

เป็นรูปแบบในลักษณะกึ่งนามธรรม ลักษณะต่างจากแนวเหมือนจริงชัดเจน รูปแบบพัฒนาเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดรูปแบบวัตถุจริงตามธรรมชาติเพียงบางส่วน ตัดทอนความเหมือนจริงไปบ้าง โดยจะมุ่งเสนอคุณค่าทางสุนทรีย์รสของผลงานนั้น โดยจะให้เห็นถึงโครงสร้างของรูปร่าง ตลอดจนทัศนธาตุอื่นๆ มีการนำเอาวัตถุที่มีจริงอยู่แล้วมาใช้ร่วมกับงาน เพื่อต้องการสอดแทรกความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ฯลฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของผู้สร้างสรรค์ ส่วนผู้ดูจะอาศัยประสบการณ์เดิมมาประกอบในการตีความ โดยเปรียบเทียบว่า ให้ความรู้สึก หรือไม่มีความรู้สึก เหมือน ไม่เหมือน หรือสิ่งอื่นๆอย่างที่คุณผู้สร้างสรรค์กล่าวมาหรือไม่

สรุปการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

จากประสบการณ์และการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ใจใน รูปแบบงานที่เป็น กิ่งนามธรรม สามารถจะถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นโดยลดตัดทอนให้เหลือไว้แต่สิ่ง สำคัญที่ต้องการเน้นโดยยังเหลือเค้าโครงเนื้อเดิมไว้บางส่วน ที่มีจุดมุ่งหมายในการเสนอรูปแบบ รูปทรง ที่แฝง อารมณ์ความรู้สึก และนำเสนอเนื้อหาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่เต็มไปด้วย สี สัน รูปแบบ Form ที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของงาน ประติมากรรม ได้แก่ โครงสร้างต่าง ๆ รูปทรง สี วัสดุที่ใช้ พื้นผิว ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน ของผู้สร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชุด ห้วงแห่งความคิดถึง

บทที่ 3

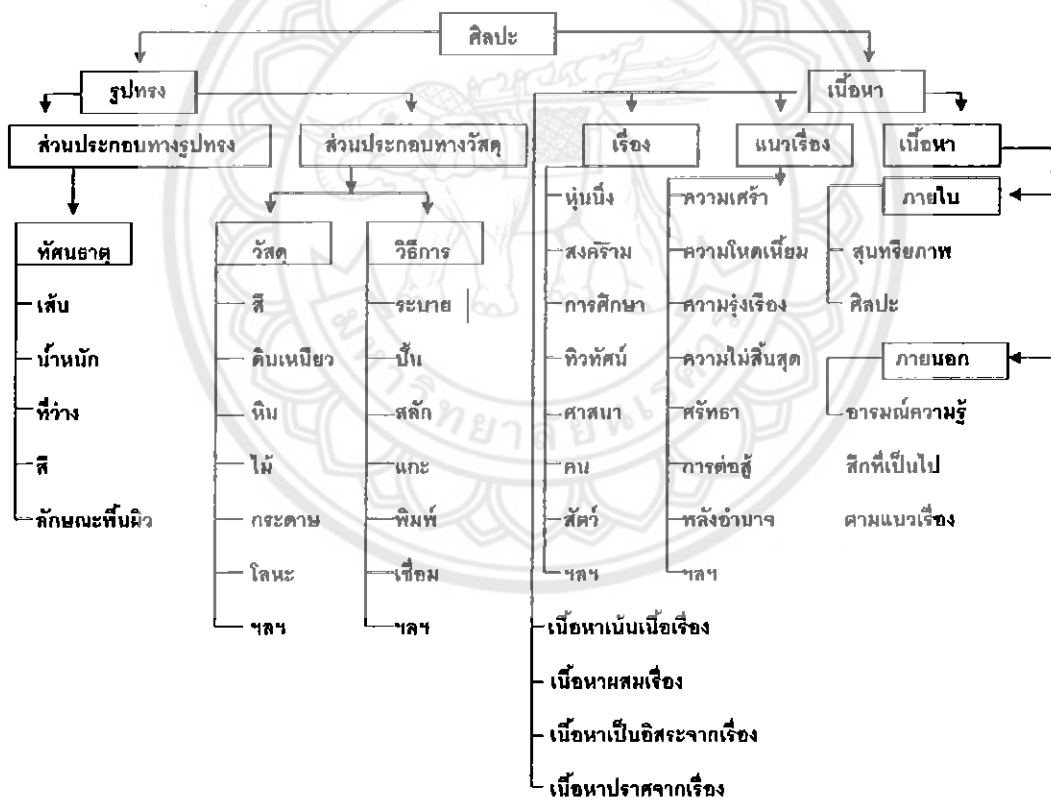
กระบวนการและวิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด ห้วงแห่งความคิดถึง มีจุดมุ่งหมายในการ นำเสนอเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงบ้านและคิดถึงครอบครัว เพื่อถ่ายทอดห้วงอารมณ์ที่ผู้สร้างสรรคงานมีต่อครอบครัว อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค ผ่านรูปแบบกระบวนการสร้างสรรคงานศิลปะ โดยใช้กระบวนการทางประติมากรรม 3 มิติ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก เป็นสิ่งแสดง ความรู้สึก กลวิธี และทัศนคติของผู้สร้างสรรค ที่ใช้ในการดำเนินการสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์

1.กระบวนการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์

1.1 ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

1.1.1 หลักการและแผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530 : 208)

หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือความงาม ก็จะได้เห็นว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ องค์ประกอบแรกคือ รูปทรง(Form)หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และอีก ส่วนเรียกว่าเนื้อหา (Content)หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

ส่วนประกอบทางด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ หมายถึงธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่าง ที่สำคัญในงานศิลปะได้แก่จุด เส้น สีแสงเงารูปร่างรูปทรง พื้นผิว เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอย่างมา สร้างสรรค์ซึ่งให้ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุสามารถสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ให้กับคนที่ดูจึงเป็นความรู้พื้นฐาน นับตั้งแต่ จุดเส้น สีรูปร่างรูปทรงแสงเงา มักมีปรากฏอยู่ในความ งามอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งสิ้น

1.จุด (Point) หมายถึงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นขนาดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างความยาว ความสูงความหนา หรือ ความเล็กจุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเป็นศูนย์จุดสามารถแสดงตำแหน่งได้ เมื่อมีบริเวณว่างรองรับ จุดถือเป็นทัศนธาตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์จุดเป็นต้น กำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้นและรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวค่าความอ่อนแก่แสงเงา เราสามารถ พบเห็นจุดได้โดยทั่วไปในธรรมชาตินอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นๆแล้ว การนำจุดมาจัดให้เกิดรูปแบบใหม่อาจจะทำได้หลากหลายลักษณะ

2.เส้น (Line) คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขีดเขียนของวัตถุเป็นรอยยาว เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1 เส้นตรง

2.1.1 เส้นตั้ง คือ เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง สมดุล พุ่งขึ้น

2.1.2 เส้นนอน คือ เส้นตรงที่นอนราบไปกับพื้นระดับ ให้ความรู้สึกกว้างขวาง สงบเงียบ เยือกเย็น ผ่อนคลาย

2.1.3 เส้นเฉียง คือ เส้นตรงเอนไม่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว แปรปรวน ไม่สมบูรณ์

2.1.4 เส้นฟันปลา คือ เส้นตรงหลายเส้นต่อกันสลับขึ้นลงระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทก ตื่นเต้น อันตราย ชัดแย้ง

2.1.5 เส้นประ คือ เส้นตรงที่ขาดเป็นช่วง ๆ มีระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึกต่อเนื่องขาดระยะใจหาย ไม่แน่นอน

2.2 เส้นโค้ง

2.2.1 เส้นโค้งลง คือ เส้นที่เป็นท้องกระทะคล้ายเชือกหย่อน ให้ความรู้สึกอ่อนโยน เคลื่อนไหวไม่แข็งแรง

2.2.2 เส้นโค้งขึ้น คือ เส้นที่โค้งเป็นหลังเต่าคล้ายคันธนู ให้ความรู้สึกแข็งแรง เชื่อมมัน เคลื่อนไหว

2.2.3 เส้นคด คือ เส้นโค้งขึ้นโค้งลงต่อเนื่องกันคล้ายคลื่นในทะเล ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง อ่อนช้อย นุ่มนวล

2.2.4 เส้นก้นหอย คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันวนเข้าเล็กลงเป็นจุดคล้ายก้นหอย ให้ความรู้สึกอึดอัด เคลื่อนไหวคลี่คลาย

2.2.5 เส้นโค้งอิสระ คือ เส้นโค้งต่อเนื่องกันไปไม่มีทิศทาง คล้ายเชือกพันกัน ให้ความรู้สึกวุ่นวาย ยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ

3. น้ำหนัก หมายถึง ความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์เป็นคนกำหนด การให้น้ำหนักนั้นจะทำให้เกิดรูปทรงและปริมาตร คือ แสงและเงา(Light & Shade) แสงและเงา เป็นองค์ประกอบที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อกระทบกับวัตถุ จะทำให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำหนดระดับค่าน้ำหนัก ความเข้มของจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่มีแสงสว่างน้อย เงาจะไม่ชัดเจน เงาจะอยู่ในทิศที่มีแสงสว่างเสมอ ค่าของแสงและเงาสามารถจำแนกเป็นลักษณะได้ดังนี้

บริเวณที่แสงสว่างจัด Hi-Light เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของแสงมากที่สุด จะมีความสว่างมากที่สุด ในวัตถุ ที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงได้ชัดเจน

- บริเวณแสงสว่าง Light เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณแสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ำหนักน้อยลง

- บริเวณเงา Shade เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง เป็นบริเวณที่ถูกบดบังจาก แสงสว่าง ซึ่งมีค่าน้ำหนักเข้มขึ้นมากกว่าบริเวณแสงสว่าง

- บริเวณเงาเข้มจัด Hi-Shade เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังหลายๆชั้น จะมีค่าน้ำหนักเข้ามาจนถึงเข้มที่สุด

- บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังของเงาของวัตถุที่ทาบบนไป เป็นบริเวณที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงาของพื้นหลังทิศทางและระยะของเงา

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

5.พื้นผิวหรือผิวสัมผัส (Texture) หมายถึง บริเวณผิวนอกของสิ่งต่างๆที่ปรากฏ ให้เห็นรับรู้ได้ด้วยการรับสัมผัสทางตาและกายสัมผัสก่อให้เกิดความรู้สึกใน ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน และขรุขระ พื้นผิว เป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์ เพราะ พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทาง ด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยการ รับสัมผัสทางตา และจับต้องได้ทางกาย สัมผัส พื้นผิว มีความสำคัญมากสำหรับ การสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ และการออกแบบ พื้นผิวจะถูก นำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปินจะใช้พื้นผิว สร้างความงาม และค่าน้ำหนัก เพื่อให้ เกิดความประสานกลมกลืน ความแตกต่าง และจุดเด่น เป็นต้น

การเกิดของพื้นผิว

พื้นผิวที่สัมผัสได้ มีแหล่งกำเนิด 3 แหล่ง คือ

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

2.เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การขีด ขีด ระบาย ฯลฯ ให้เกิดเป็นร่องรอยพื้นผิว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนเส้นด้วยปากกา ดินสอ การเขียนสีด้วยแปรงแห้ง ๆ การใช้ฟองน้ำ ตะแถมสีบนกระดาษ ในงานจิตรกรรม การสร้างพื้นผิวหยาบ และละเอียด ในงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

3.เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเครื่องจักร การเกิดของพื้นผิวลักษณะนี้ถือว่า เกิดขึ้นโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่ผ่านทางเครื่องจักร ไม่ใช่โดยน้ำมือ มนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้ได้พื้นผิวที่หลากหลาย และพื้นผิวที่เกิดขึ้นนี้ มีทั้งล้อเลียนจากธรรมชาติ และพื้นผิวที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ ทางใดทางหนึ่ง

3.1 พื้นผิวละเอียดเรียบ ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้ จะสะท้อนแสง และถ้ามีน้ำหนักแสงเงาเกิดขึ้น ก็จะเป็นน้ำหนักแสงเงา ที่นุ่มนวล ซึ่งจะทำให้ความรู้สึก นุ่มนวล บอบบาง เบา สุกภาพ และถ้าพื้นผิวเรียบ มีความมันวาว ก็จะทำให้ ความรู้สึกหรูหรา มีราคา

3.2 พื้นผิวหยาบไม่เรียบ ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้ จะดูดซับแสง และทำให้น้ำหนัก ของแสงเงา ที่เกิดขึ้น มีน้ำหนักที่รุนแรง จะทำให้ความรู้สึกเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง น่ากลัว ธรรมดา

6.สี (Color) หมายถึง ทิศนาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกัน ครบถ้วน คือ มีเส้น น้ำหนัก ที่ว่าง และลักษณะพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ คือ ความเป็นสีน้ำหนักของสีและความจัดของสี

1.1.2 หลักการและแผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ(2530 : 208)

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ประกอบด้วยคุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางด้าน เรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรง ประกอบด้วยทัศนธาตุได้แก่ เส้น สีที่ว่างแสงและเงา พื้นผิว ฯลฯ นำมาสรรค์สร้างให้เกิดความงาม และคุณค่าทางด้านเนื้อหา เรื่องราว สาระสำคัญของผลงาน ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดและแสดงเนื้อหาให้สัมผัสรับรู้ได้โดยอาศัยรูปลักษณะของผลงาน ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลปะ

2. หลักการสร้างศิลปะ

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ เรื่อง ห่วงแห่งความคิดถึง ผู้สร้างสรรคได้สร้างสรรคผลงานในรูปแบบของประติมากรรมลอยตัว 3 มิติ

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การนำส่วนประกอบต่างๆ ของทัศนธาตุต่างๆ เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง และลักษณะผิว มาสร้างเป็นผลงานการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรคผลงานศิลปะทุกแขนงเพื่อให้เกิดความงามหรือสื่อความหมายทางศิลปะ โดยยึดหลักการจัดดังนี้

1. เอกภาพ (Unity)
2. ความสมดุล (Balance)
3. จังหวะจุดเด่น (Dominance)
4. ความกลมกลืน (Harmony)
5. ความขัดแย้ง (Contrast)
6. ขนาด สัดส่วน (Size Property)

2.1 เอกภาพ (Unity) เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืน เป็น หน่วยเดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อน ไม่กระจัดกระจาย โดย การจัดระเบียบของรูปทรงจังหวะเนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ความรู้สึกความหมายได้ง่ายและ รวดเร็ว

เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวแน่นอน และมีความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้จะทำให้สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออก ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้ เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพ ของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการ แสดงออกถึงเรื่องราวความคิดและอารมณ์ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะ เป็นกฎเกณฑ์ เดียวกันกับธรรมชาติ

2.2 ความสมดุล (Balance) คือ องค์ประกอบ ในงานออกแบบทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น (Visual Balance) สิ่งต่าง ๆ ที่จัดวางภายในงานออกแบบนั้น ว่า “อะไร” อยู่ “ตรงไหน” (“What” is “Where”) เมื่อมอง แล้วให้ความรู้สึกไปสองทางคือรู้สึกว่ามีน้ำหนักกันทั้งสองข้าง (Symmetry) และรู้สึกว่าหนัก ไปข้างใด ข้างหนึ่ง (Asymmetry).

ความสมดุลเป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัส อยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งหนึ่ง ที่มนุษย์คุ้นเคยนักจิตวิทยากล่าวไว้ว่าเป็น เป็น ดั้งนี้เพราะร่างกายของมนุษย์มีความสมดุลเท่ากัน เป็นปกติ(Formal Balance) ความสมดุลเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำรงชีวิต เช่น การทรงตัว ของร่างกายไม่ให้ล้มเวลานั่ง ยืนเดิน หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง ธรรมชาติ ได้พยายามสร้างการทรงตัวให้อยู่ได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้มนุษย์จะมีร่างกายสมบูรณ์ได้ดำรงตนอยู่ได้นอกจากจะ ต้องมีความสมดุล ทางกายภาพ จากสภาพภายนอกที่มองเห็นแล้ว ก็ต้องมีความ สมดุล ของธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ด้วย

2.3 จังหวะจุดเด่น (Dominance) จุดเด่น หรือจุดสนใจ หมายถึง ส่วนสำคัญ ที่ปรากฏชัดเจนที่สุดในงานศิลปะจุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวา ยิ่งขึ้น จุดเด่นเกิดจากการจัดวางที่ เหมาะสม และรู้จักการเน้นภาพ (Emphasis) ที่ดีจุดเด่นมี 2 แบบ คือ

2.3.1 จุดเด่นหลัก เป็นภาพที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องที่จะเขียน แสดงออกถึงเรื่องราวที่ ชัดเจนเด่นชัดที่สุดในภาพ

2.3.2 จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้ภาพมีความ สวยงามยิ่งขึ้น

2.4 ความกลมกลืน (Harmony) โดยทั่วไป หมายถึงการประสานเข้าสนิทกัน กลมกลืนปรองดอง สามัคคีลงรอยในทางทัศนศิลป์ความกลมกลืน หมายถึงการรวมกันของ หน่วยย่อยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ส่วนประกอบมูลฐาน ของศิลปะคือ จุดเส้น รูปร่าง รูปทรง สีพื้นผิว น้ำหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างและการจัดวางองค์ประกอบ เช่นจังหวะ ช่องว่าง ทา ให้เกิดเป็นการประสานเข้ากันได้อย่างสนิท โดยไม่มีความขัดแย้ง ทำให้ผลงานการออกแบบ ทัศนศิลป์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความมีเอกภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ความกลมกลืนถ้ามีมากเกินไป ก็ อาจจะทำให้ผลงานนั้นอาจดูน่าเบื่อได้จึงต้องมีการเพิ่มการขัดแย้ง หรือความแตกต่าง (Contrast) เข้าไป ร่วมบ้างเพียงเล็กน้อยก็จะให้ผลที่น่าสนใจขึ้น

2.5 กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

2.5.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิด กันด้วย

2.5.2 การขัดแย้งของขนาด

2.5.3 การขัดแย้งของทิศทาง

2.5.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ

2.6 กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือประสานการทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันการมีอยู่ 2 วิธี คือ

1.การเป็นตัวกลาง (Transition) คือการทำให้สิ่งๆ ที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกันด้วยการใช้ตัวกลางเข้าไป ประสาน เช่น สีขาวกับ สีดา ซึ่งมีความแตกต่างขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพด้วย การใช้สีเทาเข้าไปประสานทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น

2.การซ้ำ (Repetition) คือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดแต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุด

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 2 ข้อ คือ

2.7 ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

2.7.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

2.7.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

2.8 การเปลี่ยนแปลง (Variation) คือการเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ำกันเพื่อป้องกันความจืดชืด น่าเบื่อซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมี 4 ลักษณะ คือ

2.8.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

2.8.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด

2.8.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

2.8.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมากการซ้ำก็จะ หดหายไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทนและถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่าง จากหน่วยอื่น ๆ มากจะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง

3.ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง

3.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและภาพถ่าย

3.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือได้แก่ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหนังสือท้าววิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของแนวความคิดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์

- หนังสือองค์ประกอบศิลปะ โดย อาจารย์ ชลุด นิมเสมอ

- หนังสือองค์ประกอบศิลป์ โดย อาจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์

3.1.2 ข้อมูลภาพถ่ายและการสื่อสาร ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อ
 หารายละเอียดของรูปทรง เพื่อสร้างความรู้สึก และนำมาเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด
 นี้

ภาพประกอบที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับห้างแห่งความคิดถึง

3.2 กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์4 ขั้นตอนดังนี้

3.2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์

3.2.2 กระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนศิลปะนิพนธ์

3.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (sketch) การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะนิพนธ์

3.2.4 รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

3.2.5 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ได้แก่ อุปกรณ์การทำโครงเหล็ก ตะปู ค้อน ครีมตัดลวด ลวด คอส อุปกรณ์การฉุ่้น ดินเหนียว ดินน้ำมัน ไม้ฉุ่้น หลากหลาก ขนาด ไม้บรรทัด อุปกรณ์ทำพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แผ่นอะลูมิเนียม กระดาษโลหะ ไม้ปั้นสำหรับขุดปูน อุปกรณ์ในการหล่อ ไฟเบอร์กลาส ใยแก้ว แพลง ทินเทอร์ วาสลิน สีน้ำพลาสติก สีอะครีลิค กระจกอบ ใยมะพร้าว ไม้ อุปกรณ์สำหรับขัดแต่ง กระจกทรายเบอร์ 60 80 100 150 200 ซีว สเปร์สีเทา ขาว สำหรับลบพื้น วัสดุที่ทำตัวบ้านและในบ้าน ไม้อัด ดินโพลีเมอร์ ไม้เข้าซ่า หลอดไฟ

3.การสร้างสรรคผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานก่อนที่จะพัฒนามาเป็นผลงานในศิลปนิพนธ์ชุด ห้างแห่งความรู้สึก ได้มีการสร้างผลงานที่มีอารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรคงานอันเป็นความรู้สึกในเชิงด้านลบ และอารมณ์ที่ตัวผู้สร้างสรรคงานรู้สึกได้แต่ไม่ สามารถแสดงออกมาได้ โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงความเศร้าและเสียใจ และสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจของผู้สร้างสรรคงาน

การดำเนินงานในระยะแรกมีความสับสนต่อการถ่ายทอดเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ลงในผลงาน ทำให้ยังไม่เป็นที่พอใจต่อผู้สร้างสรรคมากนัก จึงเป็นเหตุให้ปรับแก้ไขเนื้อหาภายในงาน ในระยะต่อมาได้มีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีการปรับแนวเรื่องจากในเชิงลบ ให้เป็นการนำเสนออารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกแอบแฝงเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนั้นใส่ในผลงานที่เป็นกึ่งนามธรรมของห้างอารมณ์ความคิดถึง ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอารมณ์ความคิดถึง

ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบที่ 10 รูปผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน ห้างอารมณ์ความรู้สึก

กลวิธี ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพประกอบที่ 11 รูปผลงานก่อนศิลปินพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ห้วงอารมณ์ความรู้สึก

กลวิธี ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

จากความรู้ความเข้าใจของผู้สร้างสรรค์ โครงสร้างองค์ประกอบของศิลปะแยก
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือรูปแบบ และเนื้อหาผู้สร้างสรรค์ได้นำ ข้อมูลจากการศึกษามาประมวลผล
และกำหนดรูปแบบของผลงาน เพื่อถ่ายทอดสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

4.1 ประเภทเครื่องมือ

ภาพประกอบที่ 12 ค้อน ตะปู

ภาพประกอบที่ 13 พู่กัน

ภาพประกอบที่ 14 ไม้ปั้น

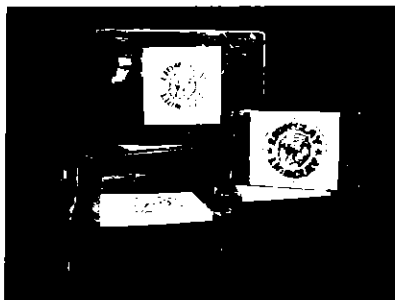

ภาพประกอบที่ 15 แปรงทาสี

ภาพประกอบที่ 16 คีมตัดลวด

4.2 ประเภทวัสดุ

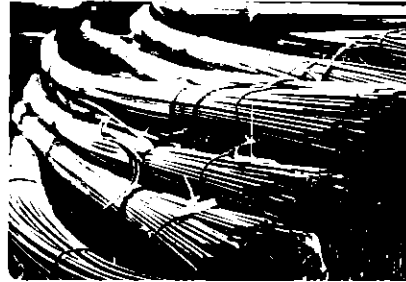
ภาพประกอบที่ 17 ดินน้ำมัน

ภาพประกอบที่ 18 อะลูมิเนียมแผ่น

ภาพประกอบที่ 19 น้ำยาไฟเบอร์กลาส

ภาพประกอบที่ 20 เหล็กเส้น

ภาพประกอบที่ 21 ลวด

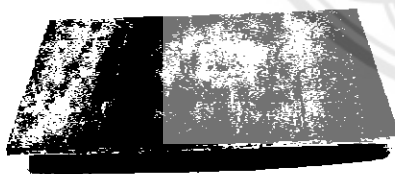
ภาพประกอบที่ 22 ดินเหนียว

ภาพประกอบที่ 23 โยแก้ว

ภาพประกอบที่ 24 สีอะคริลิก

ภาพประกอบที่ 25 ไม้อัด

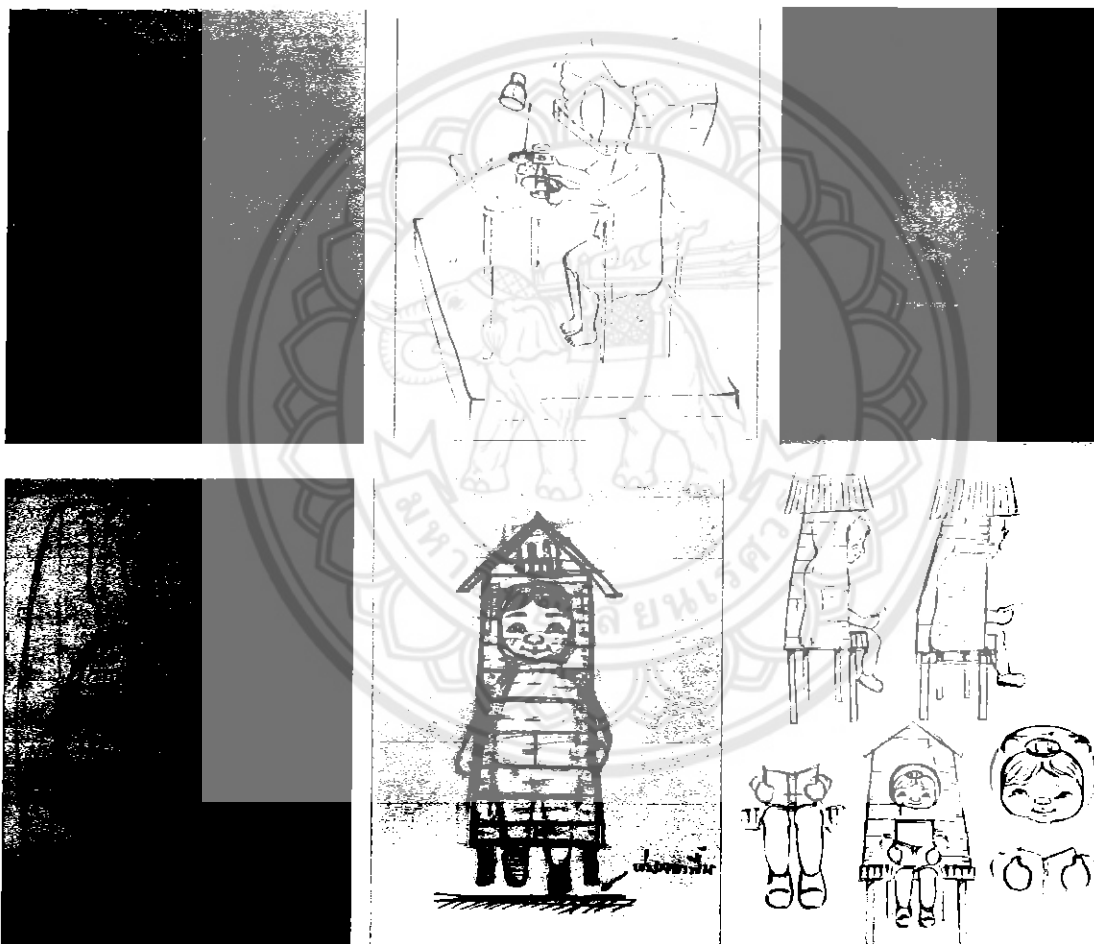
ภาพประกอบที่ 26 ดินพอลิเมอร์

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพถ่าย และผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ได้รับความนิยมชื่นชอบ แล้วนำมาดำเนินการสร้างภาพร่างโดยการนำมาจัดวางให้ได้องค์ประกอบ และพัฒนาภาพร่างจนได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์ให้ได้ภาพร่างตามแนวความคิดและความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกโดยมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1.1 การสร้างแบบร่าง 2 มิติ

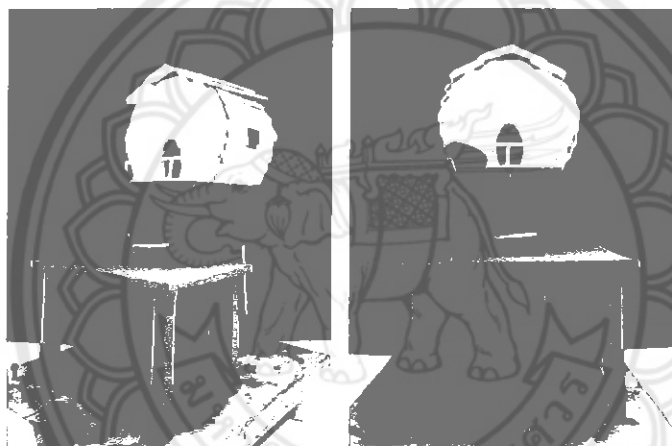

ภาพประกอบที่ 27 การสร้างแบบร่าง 2 มิติ

1.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติขนาดเล็ก

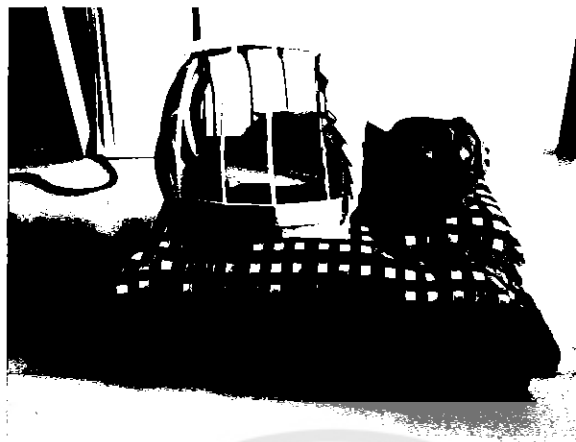
ภาพประกอบที่ 28 แบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 29 แบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 30 แบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 31 แบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 32 แบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5

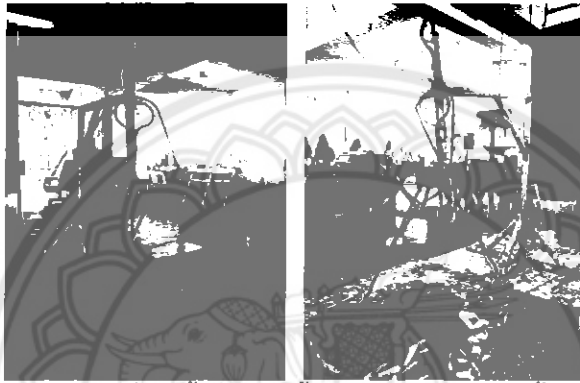

ภาพประกอบที่ 33 แบบร่าง 3 มิติ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6

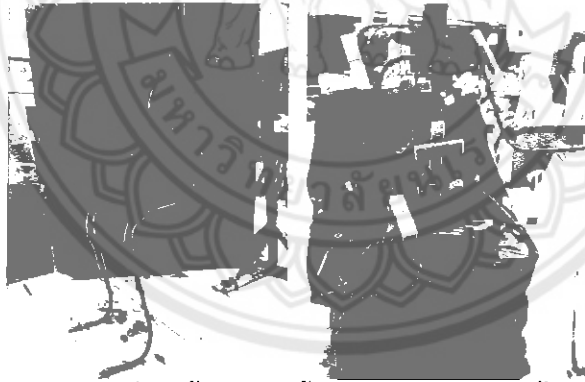
2.รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

แบบร่าง 3 มิติ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการขยายให้ได้สัดส่วน ขนาดตามความเหมาะสม

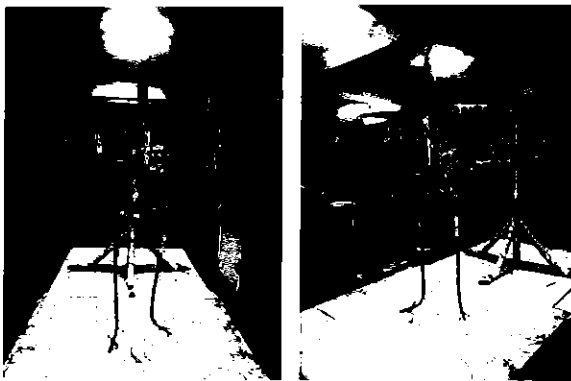
2.1 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง จากการพัฒนาแบบร่างจัดองค์ประกอบเหมาะสมก็นำมาขยายโดยการขึ้นโครงด้วยเหล็กเส้น และ ลวดผูกคอส เพื่อให้ดินยึดเกาะและสามารถรับน้ำหนักได้

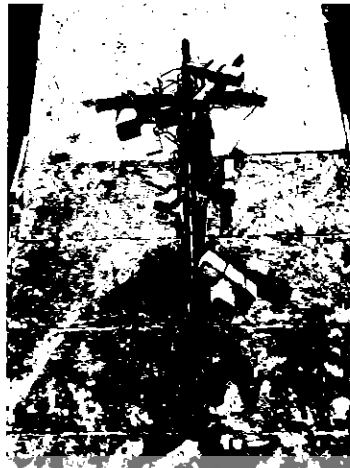
ภาพประกอบที่ 34 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

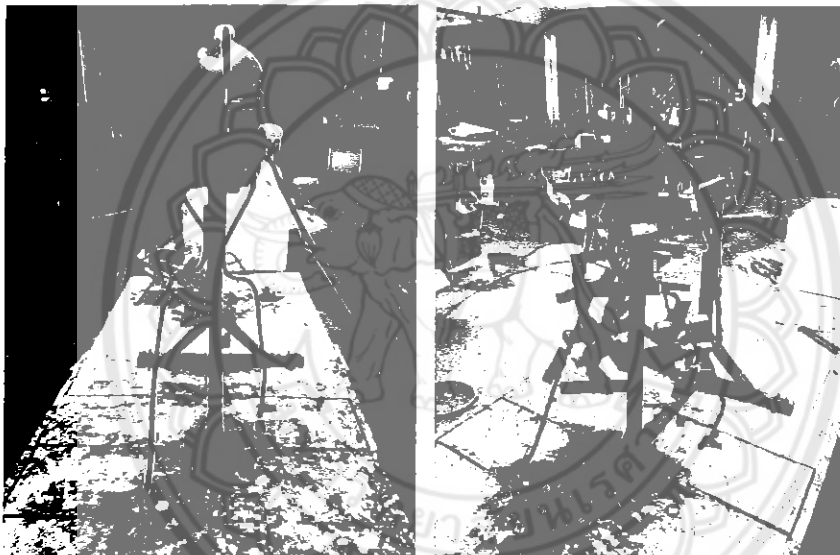
ภาพประกอบที่ 35 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

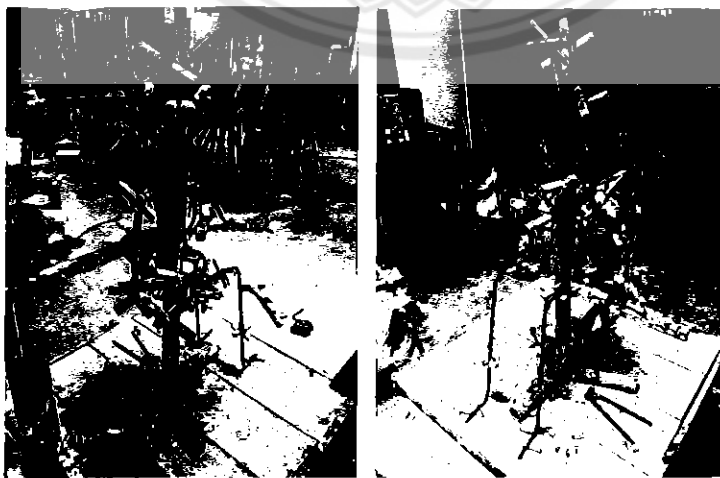
ภาพประกอบที่ 36 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 37 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ศิลปินพันธ์จีนที่ 4

ภาพประกอบที่ 38 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ศิลปินพันธ์จีนที่ 5

ภาพประกอบที่ 39 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ศิลปินพันธ์จีนที่ 6

2.2 ขั้นตอนการขึ้นดิน (ปั้น) ขึ้นรูปทรงด้วยการปั้นจากดินเหนียวใช้ไม้ปั้นเพื่อเก็บรายละเอียดของงาน ให้ เรียบร้อยสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 40 ขั้นตอนการขึ้นดิน ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

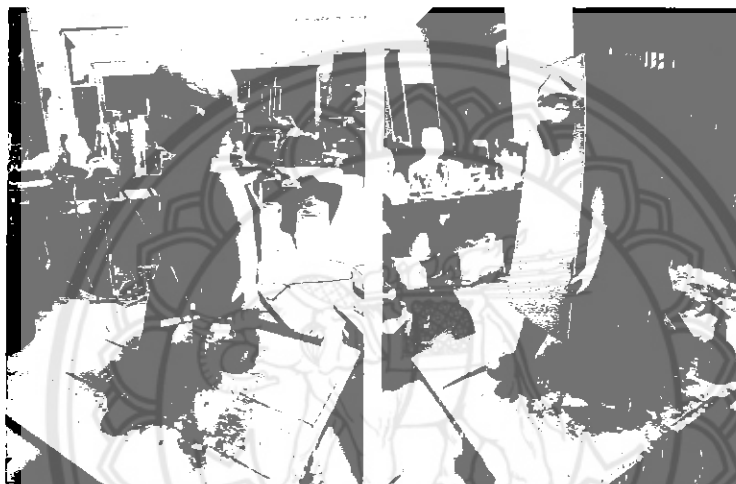
ภาพประกอบที่ 41 ขั้นตอนการขึ้นดิน ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 42 ขั้นตอนการขึ้นดิน ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 43 ขั้นตอนการขึ้นดิน ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

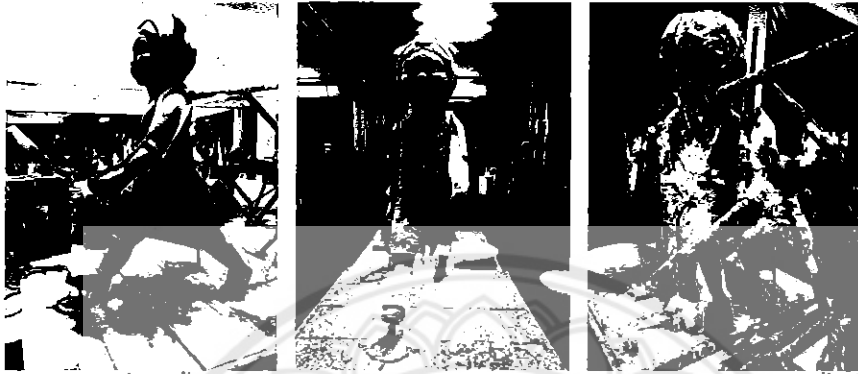

ภาพประกอบที่ 44 ขั้นตอนการขึ้นดิน ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 5

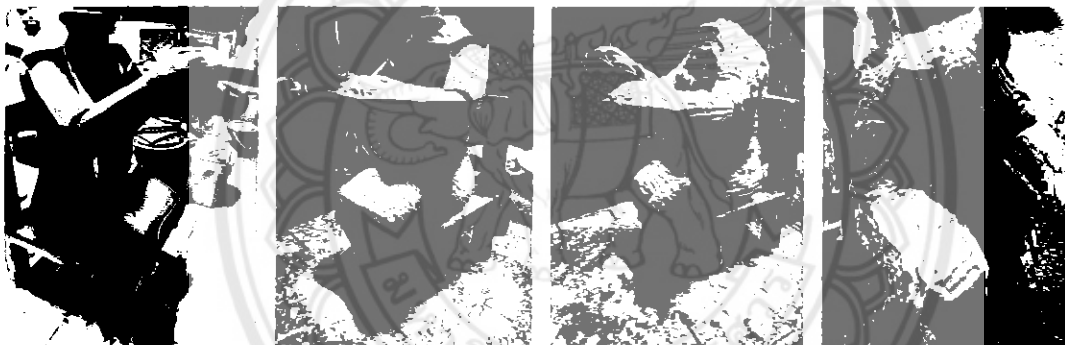

ภาพประกอบที่ 45 ขั้นตอนการขึ้นดิน ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 6

2.3 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม สร้างพิมพ์ปูน
 ปลาสเตอร์มาผสมกับน้ำแล้วสร้างความหนาของแม่พิมพ์จากนั้นจับแม่พิมพ์ด้วยไม้และกระสอบหรือ
 โยมะพร้าว

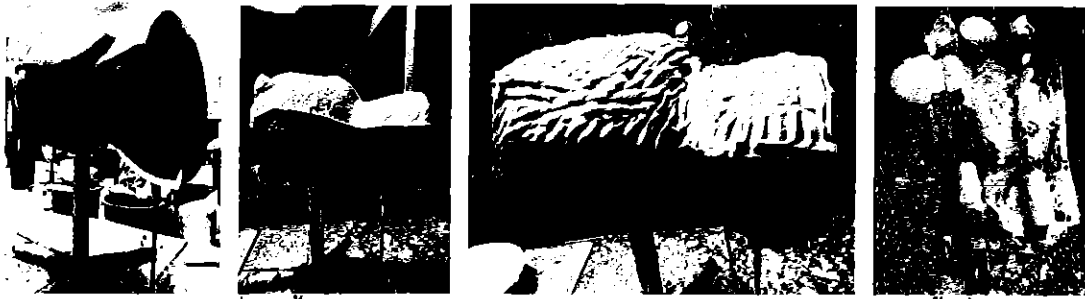
ภาพประกอบที่ 46 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ศิลปินพรชัยชั้นที่ 1

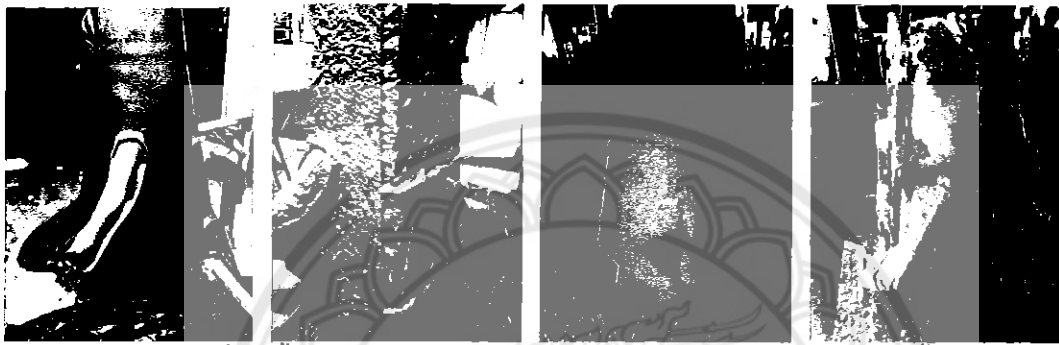
ภาพประกอบที่ 47 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ศิลปินพรชัยชั้นที่ 2

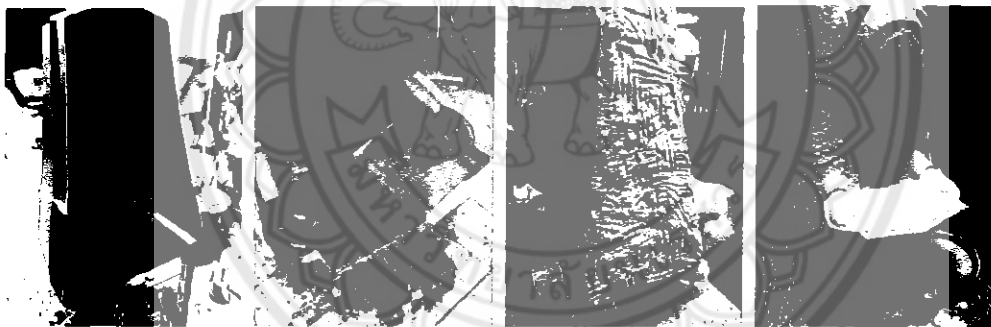
ภาพประกอบที่ 48 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ศิลปินพรชัยชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 49 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ศิลปินพรชัยที่ 4

ภาพประกอบที่ 50 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ศิลปินพรชัยที่ 5

ภาพประกอบที่ 51 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์แบ่งแม่พิมพ์ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ศิลปินพรชัยที่ 6

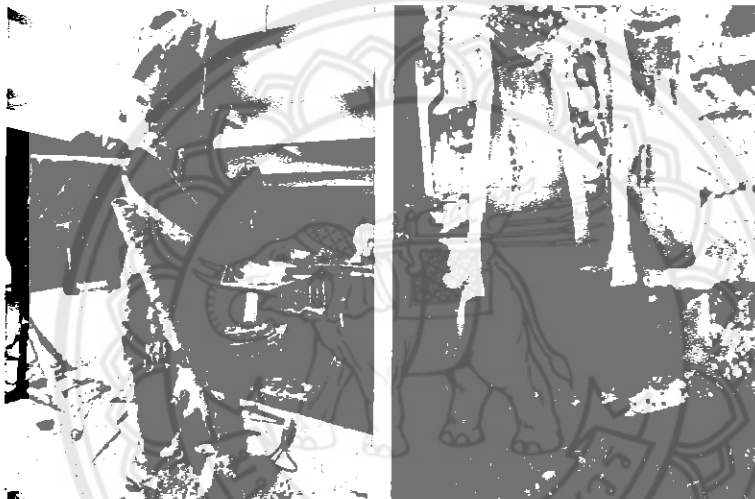
2.4 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด โดยดึงแม่พิมพ์เพื่อเอาดินออกแล้ว นำแม่พิมพ์ไปล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำวาสลินมาทาบนแม่พิมพ์โดยใช้แปรงหรือมือเพื่อที่จะไม่ให้แม่พิมพ์ติดกับผลงานที่จะทำการหล่อ

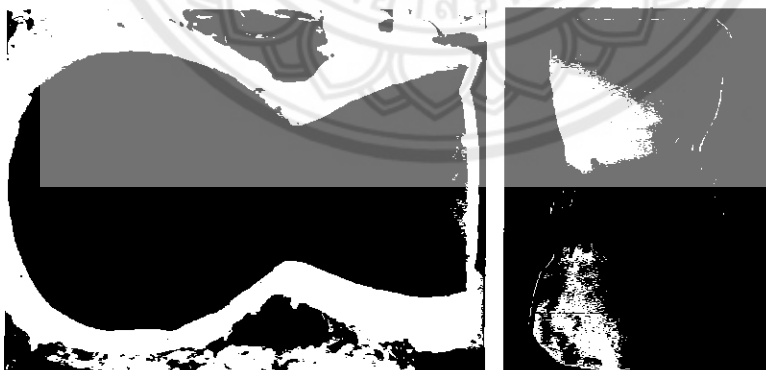
ภาพประกอบที่ 52 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด ศิลปินพรชัยที่ 1

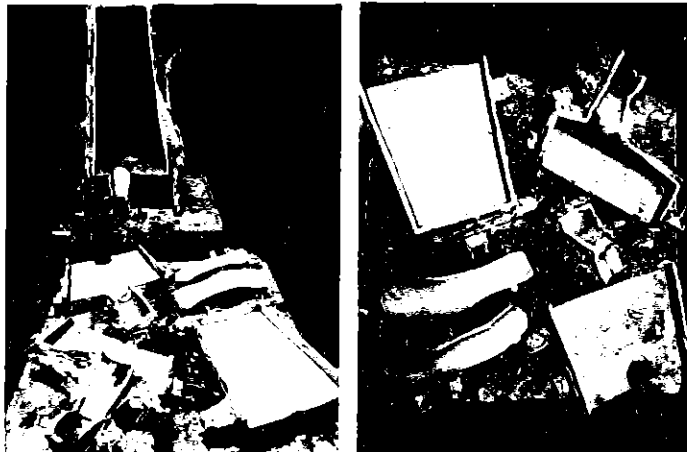
ภาพประกอบที่ 53 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

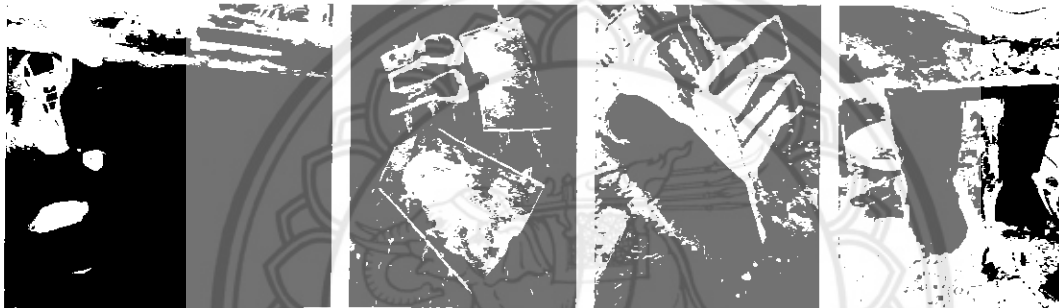
ภาพประกอบที่ 54 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 55 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 56 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด ศิลปินพูนชั้นที่ 5

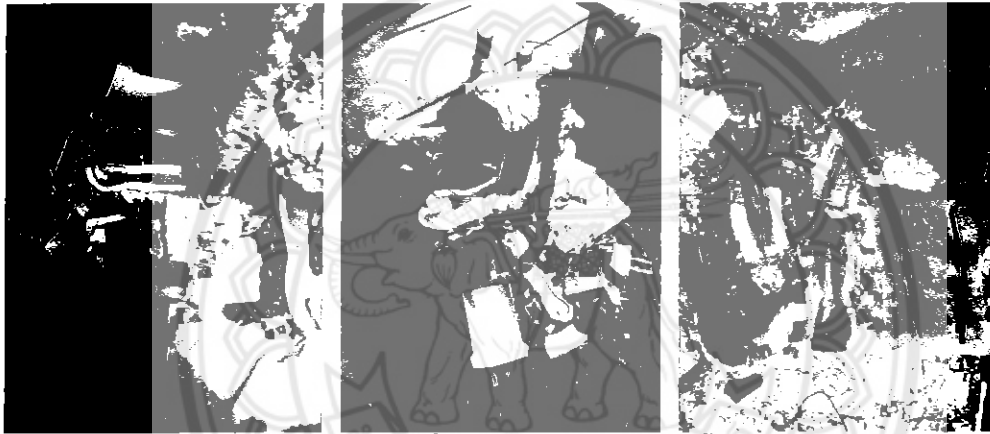

ภาพประกอบที่ 57 ขั้นตอนเปิดแม่พิมพ์และทำความสะอาด ศิลปินพูนชั้นที่ 6

2.5 ขั้นตอนการหล่อทำการหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสผสมไฟเบอร์กลาส กับตัวม้วน และคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนำแคลเซียมมาผสมลงไปตามความต้องการของผู้ใช้คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นตักใส่ลูบอบพลาสติกที่เราตัดครึ่งแล้ว ใส่พอประมาณตามการใช้งานและใส่ตัวเร่งลงไป นิดหน่อยและคนให้เข้ากัน ค่อยๆหยอดใส่แม่พิมพ์เพื่อสร้างความหนาให้กับผลงาน หลังจากนั้นใส่ใย แก้วลงไปวางที่ผิวงานใช้ไฟเบอร์กลาสผสมโมโนและตัวม้วนเล็กน้อยคนให้เข้ากันและผสมตัวเร่งลงไป และคนให้เข้ากันอีกรอบและนำไปทาที่ใยแก้ว เพื่อให้ผิวงานชั้นแรกกับใยแก้วยึดติดกัน หลังจากนั้น เหล็กมาตัดวางเป็นโครงตามรูปทรงแล้วใช้ใยแก้วยึดเกาะเพื่อให้ผลงานมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่าย จากนั้นไฟเบอร์กลาสที่ผสมตัวเร่งมาทาที่ขอบแม่พิมพ์ ประกอบแม่พิมพ์โดยใช้ใยแก้วเชื่อมภายในเพื่อ ยึดเกาะที่แข็งแรงของตัวงานมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 58 ขั้นตอนการหล่อ ศิลปินพณธินี 1

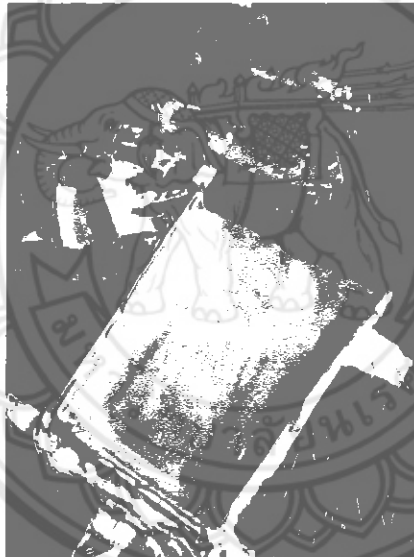
ภาพประกอบที่ 59 ขั้นตอนการหล่อ ศิลปินพณธินี 2

ภาพประกอบที่ 60 ขั้นตอนการหล่อ ศิลปินพณธินี 3

ภาพประกอบที่ 61 ขั้นตอนการหล่อ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

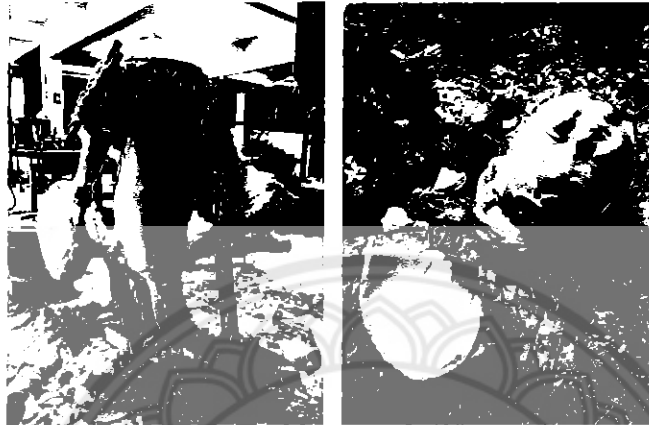

ภาพประกอบที่ 62 ขั้นตอนการหล่อ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5

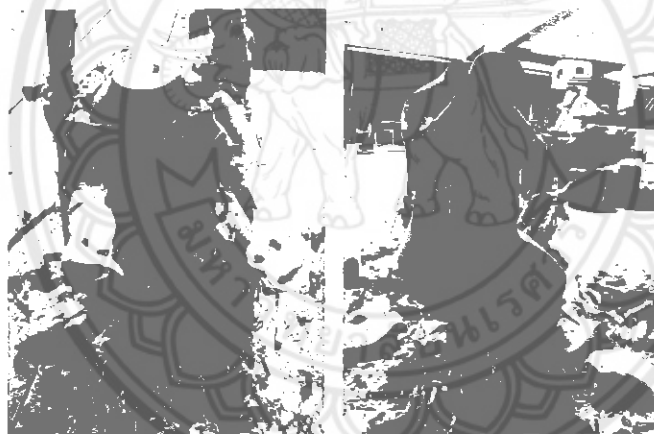

ภาพประกอบที่ 63 ขั้นตอนการหล่อ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6

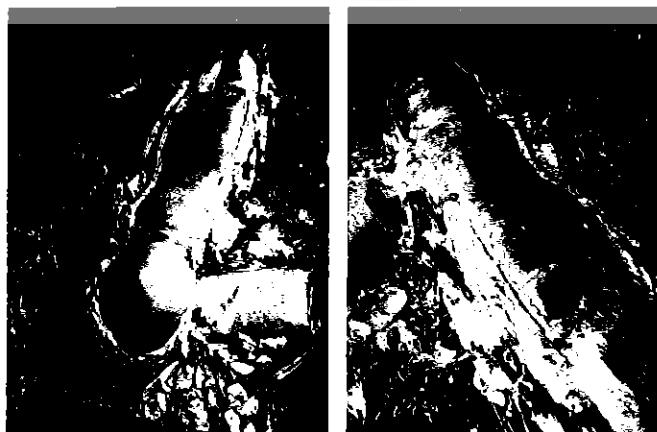
2.6 ขั้นตอนการทุบพืชมพ์ หลังจากทำการหล่อเสร็จพักทิ้งไว้ให้ไฟเบอร์กลาสเกิดการแข็งตัวจากนั้นนำอุปกรณ์การทุบพืชมพ์ คือ สิว ค้อน ไม้ มาทุบพืชมพ์ออกอย่างเบามือและระมัดระวังไม่ให้ผลงานเสียหายพื้นเพื่อนำไปทาสี และประกอบส่วนที่เป็นฝาบ้านที่ทำจากไม้ฝาให้เข้ากับตัวงานที่เป็นไฟเบอร์กลาส โดยการยึดด้วยสกรู

ภาพประกอบที่ 64 ขั้นตอนการทุบพืชมพ์ ศิลปินพันธ์จีนที่ 1

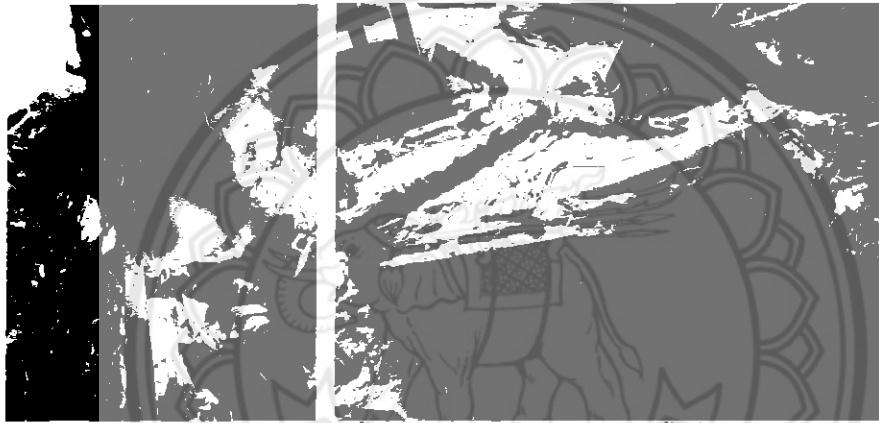
ภาพประกอบที่ 65 ขั้นตอนการทุบพืชมพ์ ศิลปินพันธ์จีนที่ 2

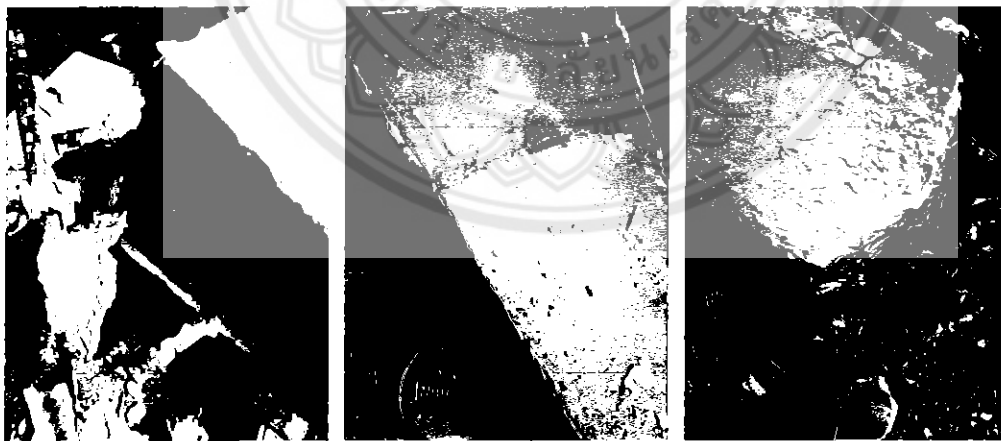
ภาพประกอบที่ 66 ขั้นตอนการทุบพืชมพ์ ศิลปินพันธ์จีนที่ 3

ภาพประกอบที่ 67 ขั้นตอนการขุดพื้มพ์ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 68 ขั้นตอนการขุดพื้มพ์ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5

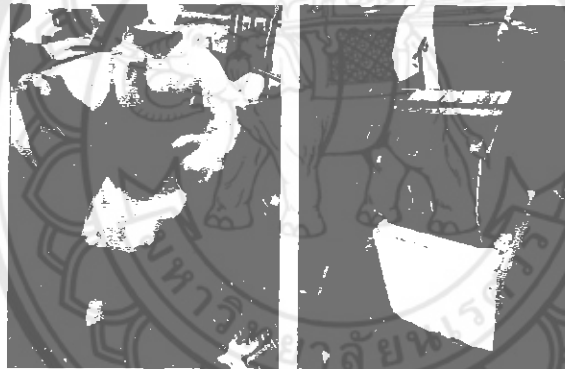

ภาพประกอบที่ 69 ขั้นตอนการขุดพื้มพ์ ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6

2.7 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน เมื่อได้ผลงานแล้วก็นำไปขัดแต่งด้วยสีโปะและกระดาษทรายแล้วพ่นสเปรสีเทารองพื้นเพื่อจะให้เห็นพื้นผิวที่ต้องแต่งพอมิวเรียบเนียนตามความต้องการแล้วพ่นสเปรสีขาวรองพื้นเพื่อนำไปทาสี และประกอบส่วนที่เป็นผ้าบ้านที่ทำจากไม้ฝาให้เข้ากับตัวงานที่เป็นไฟเบอร์กลาส โดยการยึดด้วยสกรู

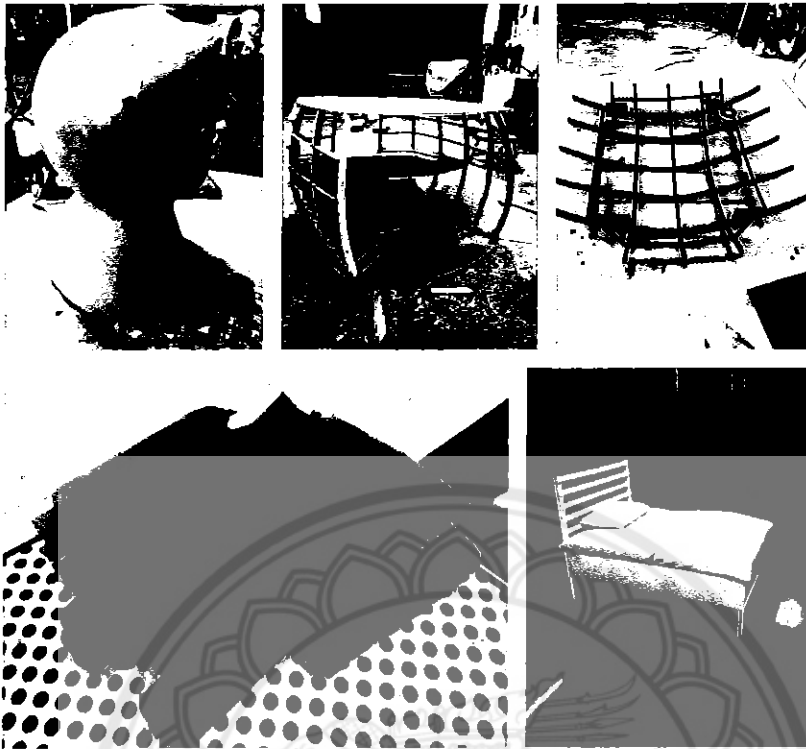
ภาพประกอบที่ 70 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ศิลปินพันธ์ชื่นที่ 1

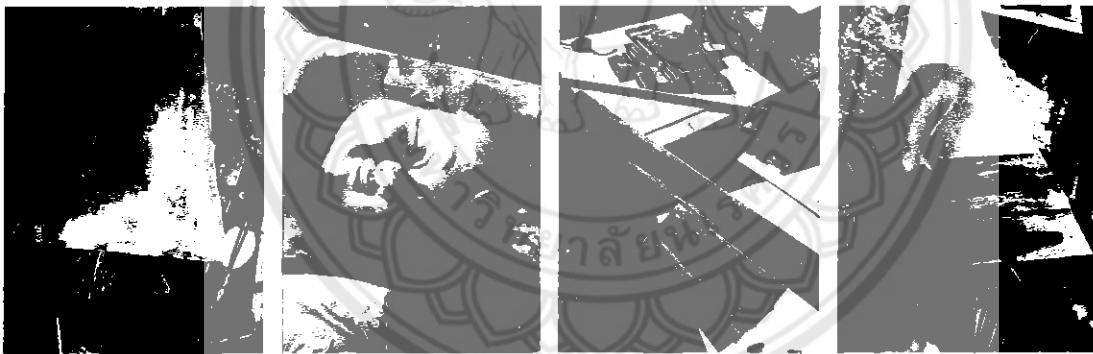
ภาพประกอบที่ 71 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ศิลปินพันธ์ชื่นที่ 2

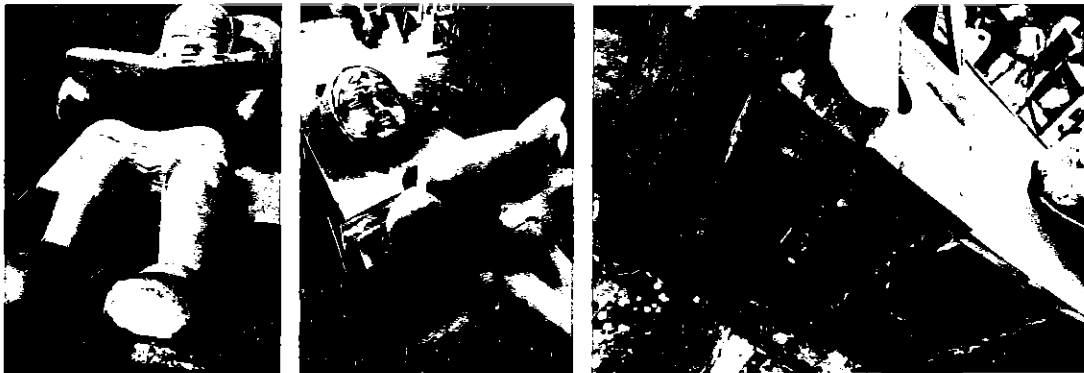
ภาพประกอบที่ 72 ขั้นตอนการขัดแต่งผลงาน ศิลปินพันธ์ชื่นที่ 3

ภาพประกอบที่ 73 ขั้นตอนการจัดแต่งผลงาน ศิลปินจีนที่ 4

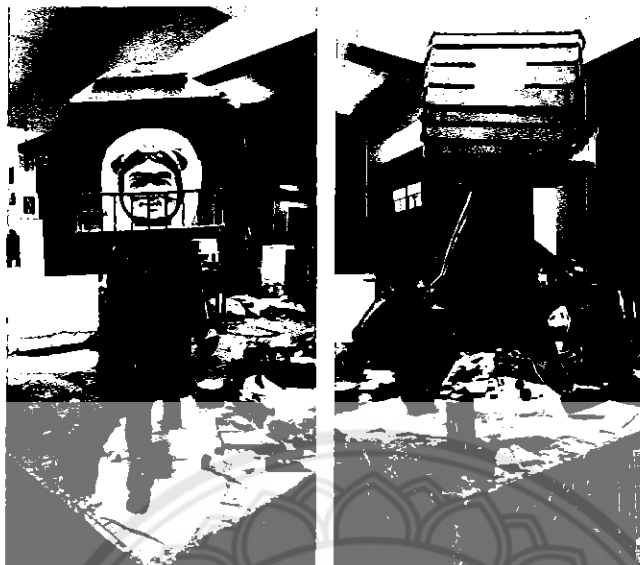

ภาพประกอบที่ 74 ขั้นตอนการจัดแต่งผลงาน ศิลปินจีนที่ 5

ภาพประกอบที่ 75 ขั้นตอนการจัดแต่งผลงาน ศิลปินจีนที่ 6

2.8 ทาสีงานให้เรียบร้อย ตามความต้องการ

ภาพประกอบที่ 76 การทาสี ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

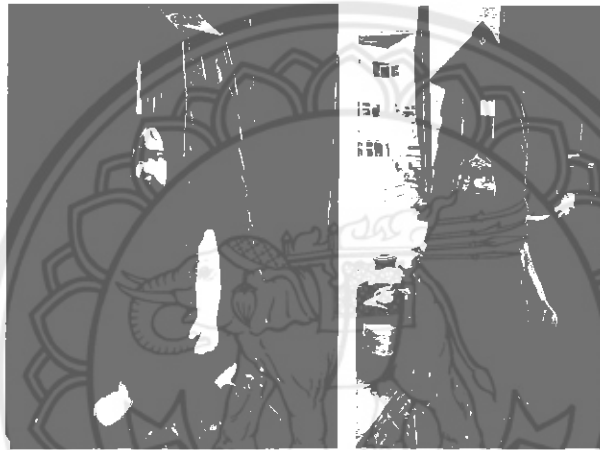
ภาพประกอบที่ 77 การทาสี ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 78 การทาสี ศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 79 การทาสี ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 80 การทาสี ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5

ภาพประกอบที่ 81 การทาสี ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6

2.9 ใส่รายละเอียดในตัวบ้านที่ทำจากดินโพลิเมอร์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

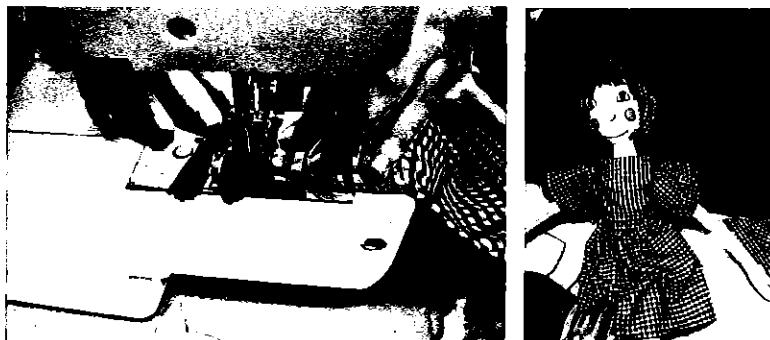
ชิ้นงาน

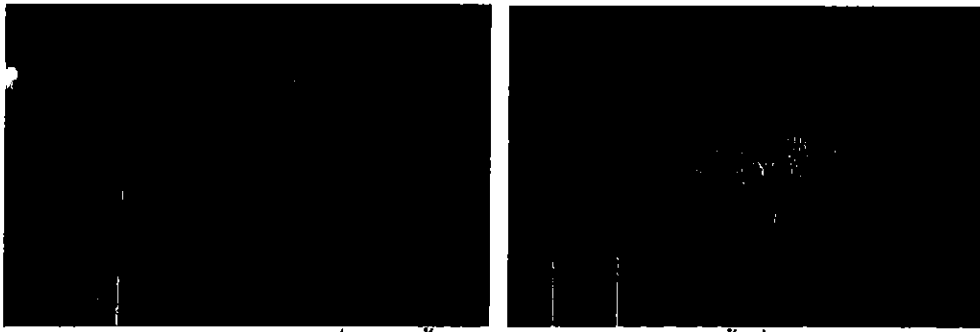
ภาพประกอบที่ 82 หุ่นปั้นจากดินโพลิเมอร์ ศิลปินพณิชินีที่ 1

ภาพประกอบที่ 93 หุ่นปั้นจากดินโพลิเมอร์ ศิลปินพณิชินีที่ 2

ภาพประกอบที่ 94 การเย็บตุ๊กตา ศิลปินพณิชินีที่ 3

ภาพประกอบที่ 85 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ศิลปินพรชิ่งที่ 4

ภาพประกอบที่ 86 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ศิลปินพรชิ่งที่ 5

ภาพประกอบที่ 87 หุ่นปั้นจากดินโพลีเมอร์ ศิลปินพรชิ่งที่ 6

2.10 นำเสนอผลงาน

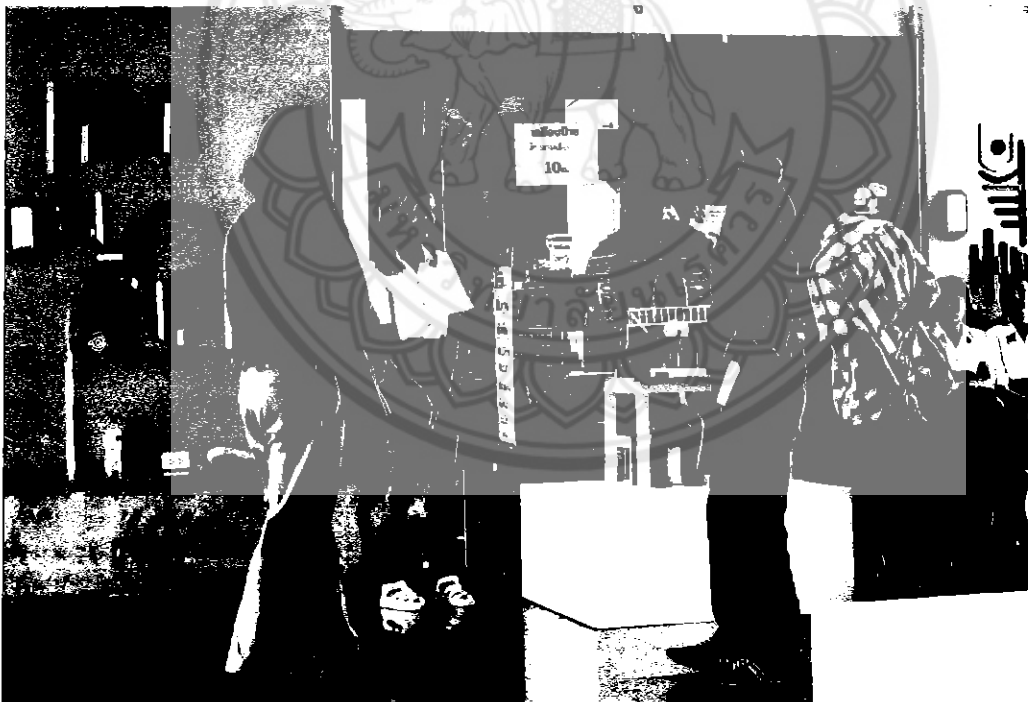
ภาพประกอบที่ 88 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพประกอบที่ 89 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพประกอบที่ 90 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพประกอบที่ 91 นำเสนอผลงาน ได้อาคารตัวแอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1

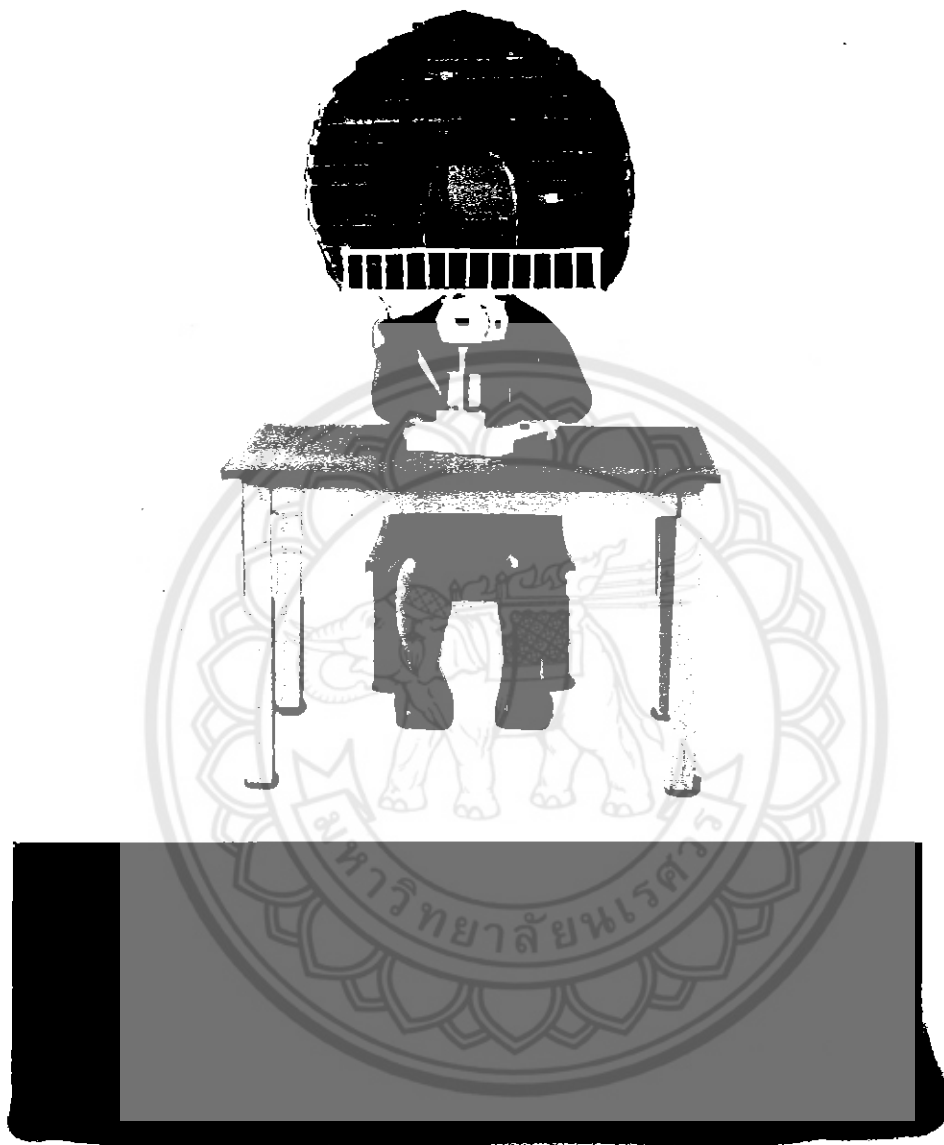
ภาพประกอบที่ 92

ชื่อผลงาน : คนทางบ้าน

กลวิธี : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบไม้

ขนาด : 50 x 120 ซม

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 93

ชื่อผลงาน : ช่วงเวลาแห่งความสุข

กลวิธี : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบไม้

ขนาด : 65 x 100 ซม

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 94

ชื่อผลงาน : ของขวัญชิ้นแรก
กลวิธี : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและเย็บผ้า
ขนาด : 30 x 110 ซม

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 95

ชื่อผลงาน : ห่มความอบอุ่น

กลวิธี : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและเย็บผ้า

ขนาด 90 x 110 ซม

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 5

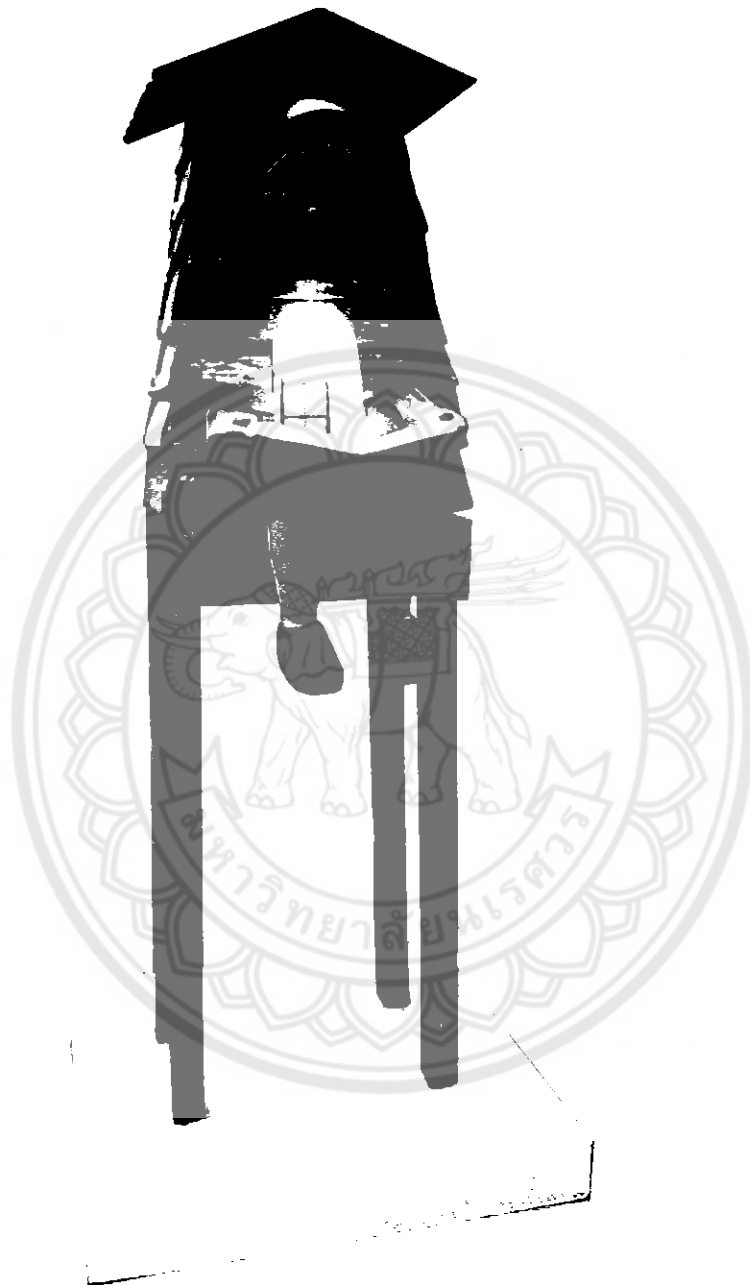
ภาพประกอบที่ 96

ชื่อผลงาน : เส้นทางของความหวัง

กลวิธี : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบไม้

ขนาด : 38 x 115 ซม

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 6

ภาพประกอบที่ 97

ชื่อผลงาน : กำลังใจ

กลวิธี : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบไม้

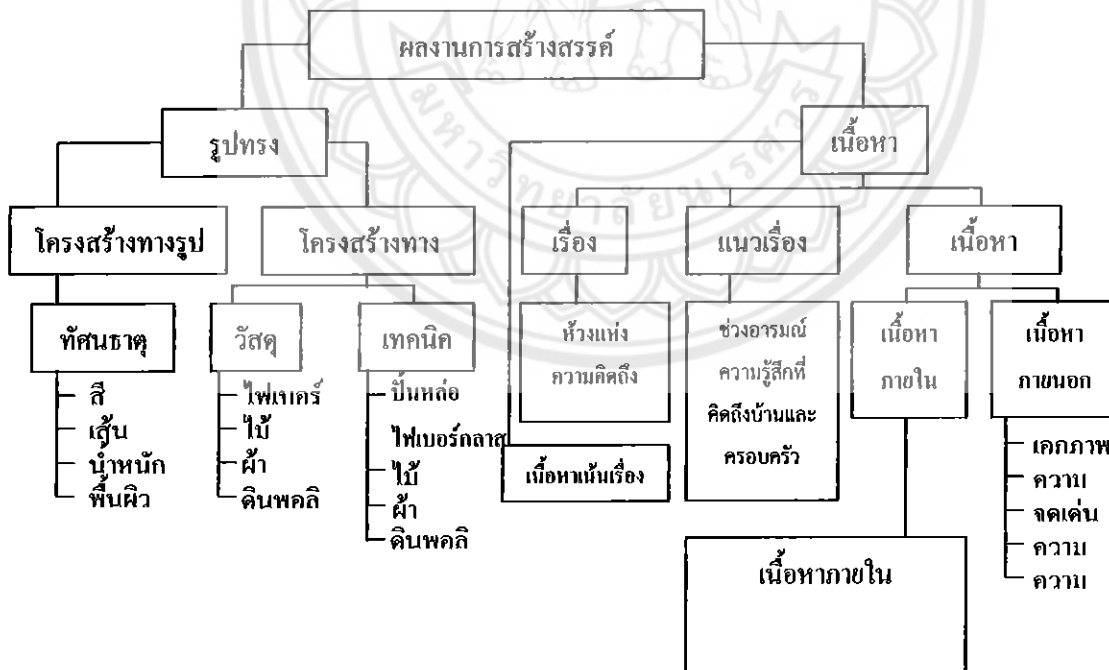
ขนาด : 110 ซม

บทที่ 4

การรายงานผลและการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะผลงานศิลปนิพนธ์

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ หวังแห่งความคิด นั้นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าศิลปะในการสร้างผลงาน เพื่อรายงานผลและอธิบายผลการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดขั้นตอนกระบวนการทำงานทางกลวิธีของผู้สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบมีแบบแผนในการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพและเข้าใจความหมายที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะในผลงาน อันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ของผู้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ ที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพมีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มีการกำหนดแนวทางที่เป็นหลักการวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ การร่างสคริปงานศิลปะอย่างมีจินตนาการทางความคิด กระบวนการสร้างสรรค์จึงมีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนาและมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องต่อเนื่องกันโดยกำหนดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

1. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element)

เนื่องจากเนื้อหาและความบันเทิงใจนั้น มีที่มาจากความรู้สึกคิดถึงบ้าน พ่อแม่และครอบครัว ที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคิดถึง กังวล หรืออารมณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาในจิตใจนั้น ได้กลั่นกลายเป็นผลงานศิลปะ ที่แสดงถึงผู้สร้างสรรค์ บ้านและครอบครัว ในสภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในหลายช่วงเวลา โดยมีการตัดทอนเพิ่มเติมรูปทรง การแสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึก โดยผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ

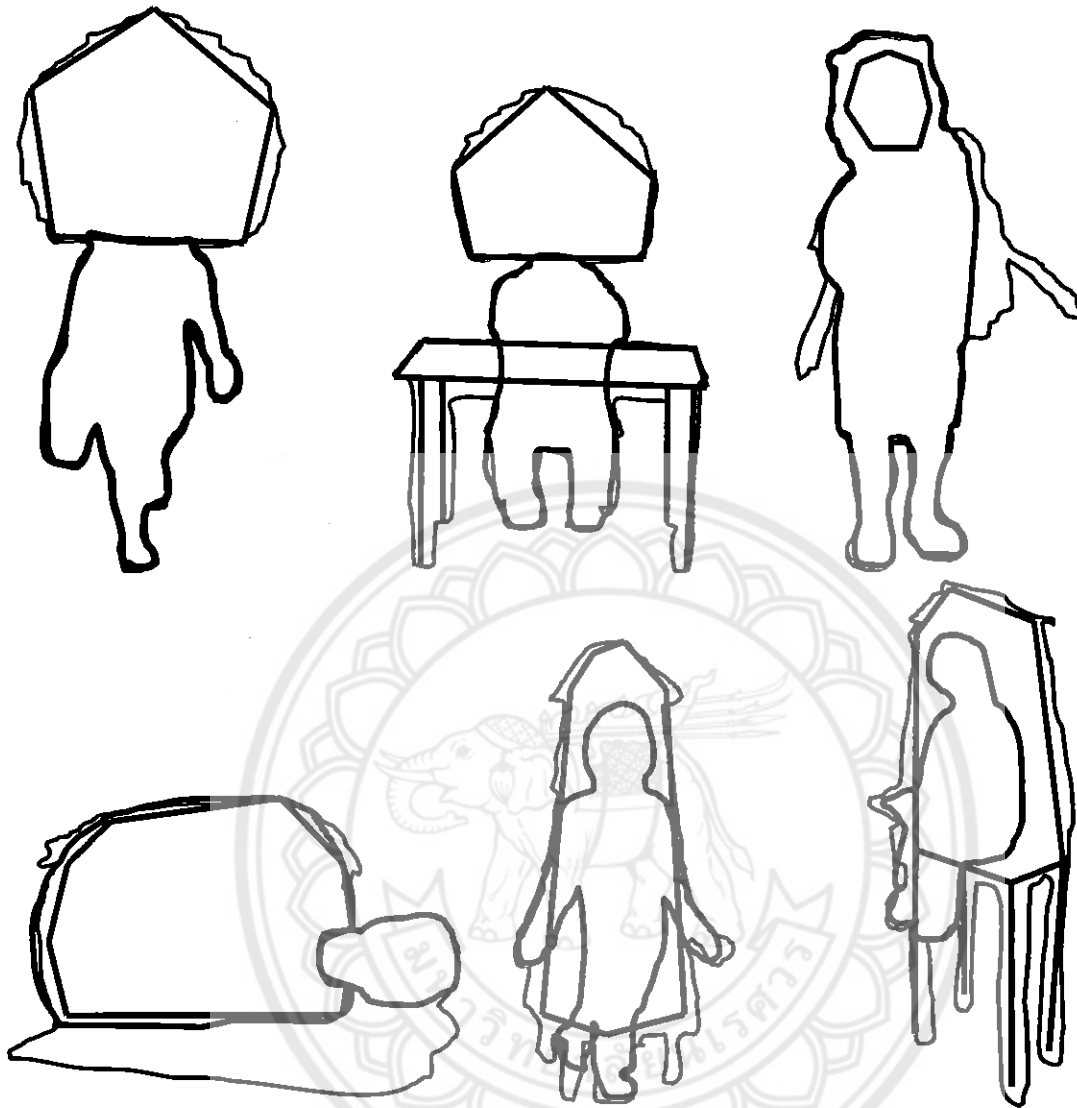
2. หลักการองค์ประกอบศิลปะ

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุด หัวแห่งความคิดถึง ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการนำรูปทรงจากสรีระของมนุษย์กับรูปทรงของบ้านมาตัดทอน เพิ่มเติมให้เกิดการประสานกลมกลืนด้วยทิศทางของ เส้น รูปทรง ขนาดของรูปทรงที่มีเล็ก ใหญ่ หนา บาง ก่อให้เกิดจังหวะ (Rhythm) ในขณะเดียวกันจุดเด่น (Dominance) เกิดจากเส้นโครงสร้างของรูปทรงบ้านและสรีระของมนุษย์ที่แสดงการเคลื่อนไหวและน้ำหนักของแสงเงา (Tone) ประกอบกับการทำสีที่สดใส ดุลยภาพเป็นแบบสมมาตรเพื่อให้รู้สึกถึงทั้งความนิ่งสงบ บ้างก็เคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก เรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ แสดงออกมาเป็น ความคิดถึง ความรัก ความอบอุ่น ความหวังโย โดยการให้น้ำหนักและปริมาตรที่กลมกลืน

3. หลักการวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ หัวแห่งความคิดถึง นี้ ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ได้มาจากเส้นโครงสร้างจากสรีระร่างกายของมนุษย์กับบ้าน คือ เด็กผู้หญิงคือผู้สร้างสรรค์และบ้าน ที่จะแสดงกิจกรรมภายในบ้านให้คล้ายตามกับลักษณะท่าทาง อารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกมาในรูปแบบเส้น รูปทรงของเด็ก ส่วนเส้นโครงสร้างมีทั้งประสานกลมกลืนและขัดแย้งด้วย เช่นกัน ลักษณะของรูปทรงเป็นมวล (Mass) ผู้สร้างสรรค์ ได้นำอารมณ์ที่เกิดในช่วงเวลาต่าง ๆ มาแสดงออกเป็นการ์ตูนลักษณะรูปแบบเหนือจริง (Surrealism)

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

ภาพประกอบที่ 98 รูปทรง

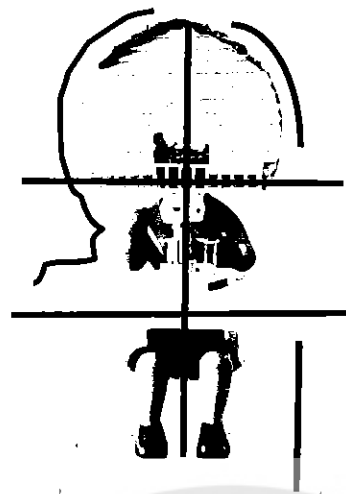
ในงานของผู้สร้างสรรค์รูปทรงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักจูงให้ผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวและเนื้อหา เพราะรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างโดยอ้างอิงจากรีวิวที่ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ที่ได้มาจากเส้นโครงสร้างจากสรีระร่างกายของมนุษย์กับบ้าน ที่จะแสดงกิจกรรมภายในบ้านให้คล้ายตามกับลักษณะท่าทาง อารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกมาในรูปแบบเส้นรูปทรงของเด็ก สร้างสรรค์ใช้ลักษณะของรูปทรงที่เป็น มวล (Mass) และมีการตัดทอนเพิ่มเติมให้รูปทรงคลี่คลายเป็นผลงานประติมากรรมให้มีความเหมาะสมและพอดี

3.2 เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนงแม้แต่ในผลงานประติมากรรมซึ่งส่วนมากจะแสดงออกด้วยวัสดุและปริมาตร แต่ก็คงประกอบขึ้นด้วยมวลของรูปทรงกับเส้นรูปนอกที่สมบูรณ์

- ⤿ เส้นโค้ง แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว
- ↘ เส้นเฉียง แสดงความไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว
- เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย
- 〰 เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ต่อเนื่องนุ่มนวล อ่อนโยน
- ⚡ เส้นโค้งโค้งอิสระ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง

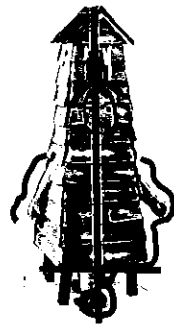
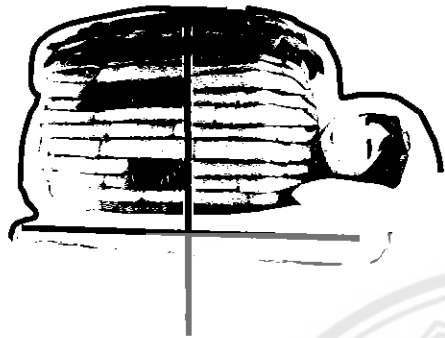
ภาพประกอบที่ 99 ชื่อผลงานชิ้นที่ 1 : คนทางบ้าน

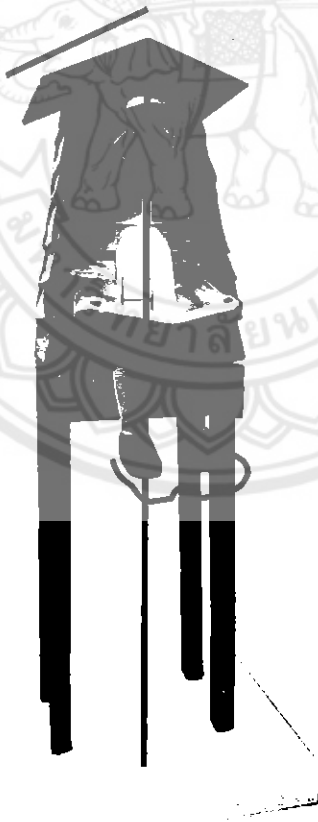
ภาพประกอบที่ 100 ชื่อผลงานชิ้นที่ 2 : ช่วงเวลาแห่งความสุข

ภาพประกอบที่ 101 ชื่อผลงานชิ้นที่ 3 : ของขวัญชิ้นแรก

ภาพประกอบที่ 102 ชื่อผลงานชิ้นที่ 4 : ห่มความอบอุ่น ภาพประกอบที่ 103 ชื่อผลงานชิ้นที่ 5 : เส้นทางของ
ความหวัง

ภาพประกอบที่ 104 ชื่อผลงานชิ้นที่ 6 : กำลังใจ

เส้นโครงสร้าง รูปทรงทุกอย่างย่อมต้องมี โครงสร้างของมันเองไม่ว่ารูปทรงนั้นจะเล็กใหญ่ โครงสร้างจึงจำเป็น ต่อการสร้างงานประติมากรรม โครงสร้างเปรียบได้กับแกนอันเป็นส่วนสำคัญ เส้นโครงสร้างของผลงานประกอบด้วยเส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นเฉียง

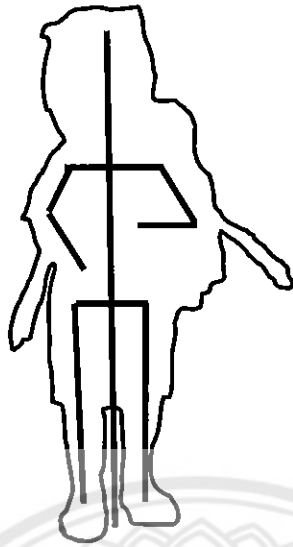
ภาพประกอบที่ 105 โครงสร้างชั้นที่1

ชั้นที่ 1 เส้นแนวตั้งหรือตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง
เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้

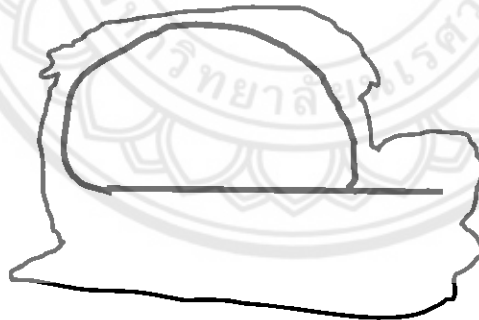
ภาพประกอบที่ 106 โครงสร้างชั้นที่2

ชั้นที่ 2 เส้นแนวตั้งหรือแนวตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง
เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้

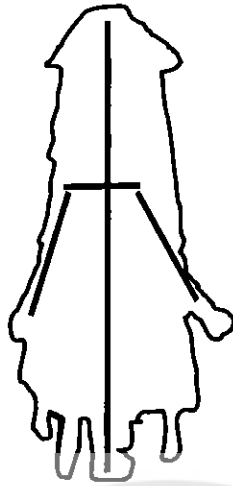
ภาพประกอบที่ 107 โครงสร้างขั้นที่3

ขั้นที่ 3 เส้นแนวตั้งหรือแนวตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
 เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
 เส้นหยักให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง
 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้

ภาพประกอบที่ 108 โครงสร้างขั้นที่4

ขั้นที่ 4 เส้นแนวตั้งหรือแนวตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
 เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
 เส้นหยักให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง
 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้

ภาพประกอบที่ 109 โครงสร้างชั้นที่5

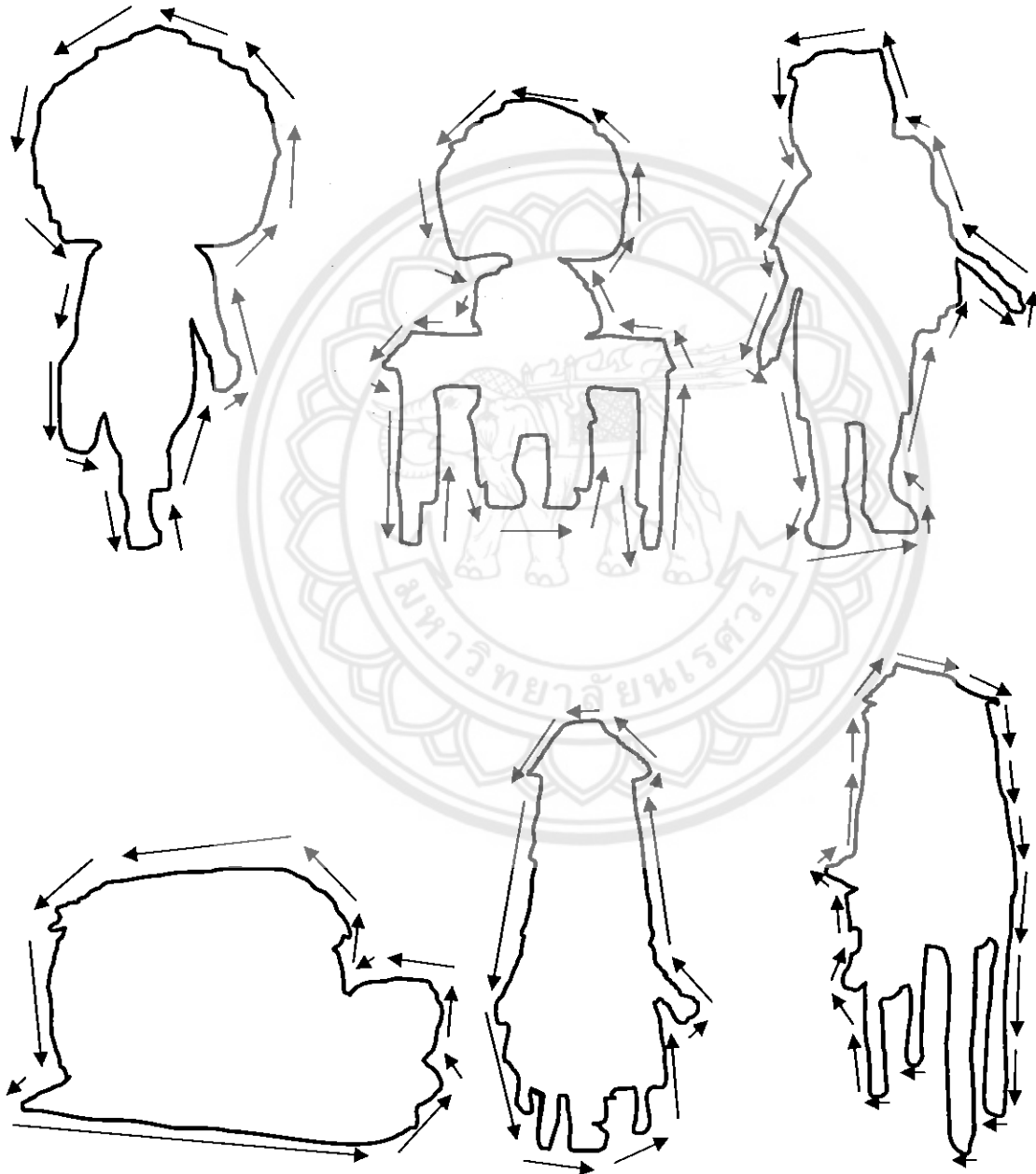
ชั้นที่ 5 เส้นแนวตั้งหรือแนวตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
 เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
 เส้นหยักให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง
 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้

ภาพประกอบที่ 110 โครงสร้างชั้นที่6

ชั้นที่ 6 เส้นแนวตั้งหรือแนวตั้ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
 เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
 เส้นหยักให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ อันตราย มีความขัดแย้ง
 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกมีการเคลื่อนไหว สบาย เปลี่ยนแปลงได้

รอบนอกของรูปทรง (outline) ในผลงานของผู้สร้างสรรค้มีการใช้เส้นรูปรอบนอกของรูปทรง (outline) เป็นเส้นที่แสดงขอบเขตของงานผู้สร้างสรรค้ เป็นเส้นที่มีลักษณะโค้ง ตั้งตรง เส้นหยัก ตามในรูปแบบของจินตนาการที่มีความเกินจริง เป็นเส้นที่เกิดขึ้นจากการผ่านการสร้าง เพิ่มรูปทรงของผู้สร้างสรรค้

ภาพประกอบที่ 111 ภาพแสดง Out-Line

3.2 น้ำหนัก (Tone) หน้าที่ของน้ำหนัก ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรงกับที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจ ภายในงานของผู้สร้างสรรค์น้ำหนักเกิดจากสีของชิ้นงาน ที่มีการกลมกลืนและตัดกันของสี และเกิดจากแสงและเงา(Tone) ซึ่งเกิดจากบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เกิดเป็นเงาของวัตถุ คุณลักษณะของน้ำหนัก มีดังนี้

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

ภาพประกอบที่ 112 ภาพแสดง Out-Line รูปแสดงแสงและเงา

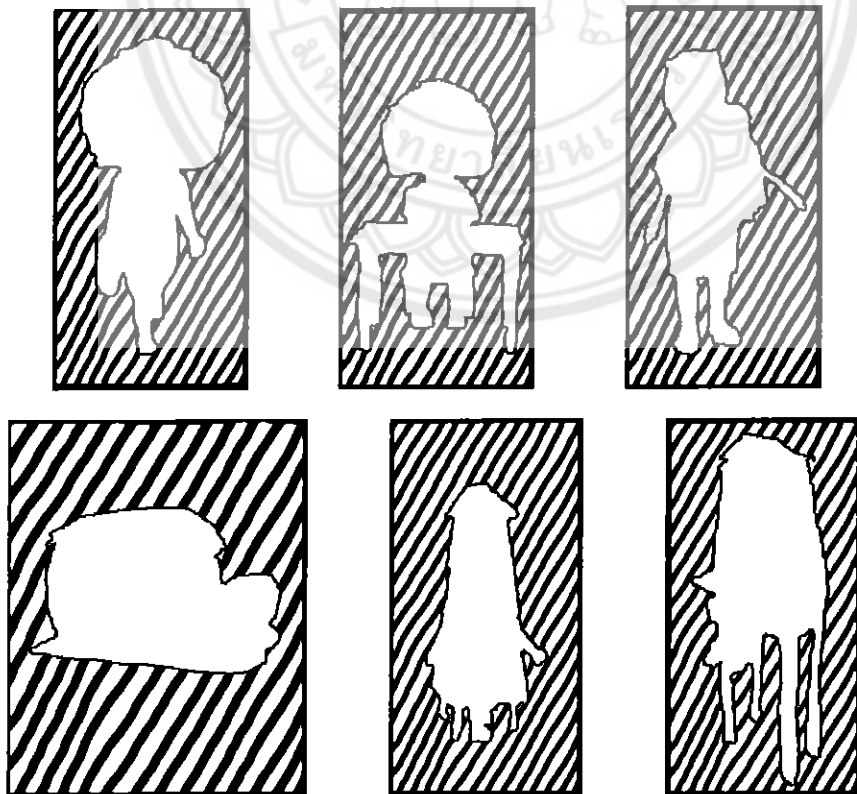
แสงและเงา ผู้สร้างสรรค์ใช้การปั้นระนาบต่างๆ มาสร้างมิติให้เกิด ความ สูง ต่ำ หนา บาง ในชิ้นงาน หรือรูปทรงกับที่ว่าง มี ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยแสงเงา ทำให้เกิด ความกลมกลืนประสานกันของชิ้นงาน

3.3 ที่ว่าง (Space) คือ ที่ว่างเป็นสิ่งที่มียอยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่ว่างมีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้างยาว ลึกที่หามีขอบเขตได้ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง บริเวณว่างในงานทัศนศิลป์ เป็นบริเวณว่างที่ถูกควบคุมให้ดำเนินไปตามที่ผู้ทำงานต้องการ ลักษณะของบริเวณว่างมี 2 ลักษณะ คือ

3.3.1 บริเวณว่างจริง (Physical Space) หรือบริเวณว่างทางกายภาพ หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏจริงในงาน ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นบริเวณว่างที่สามารถรับรู้สัมผัสได้

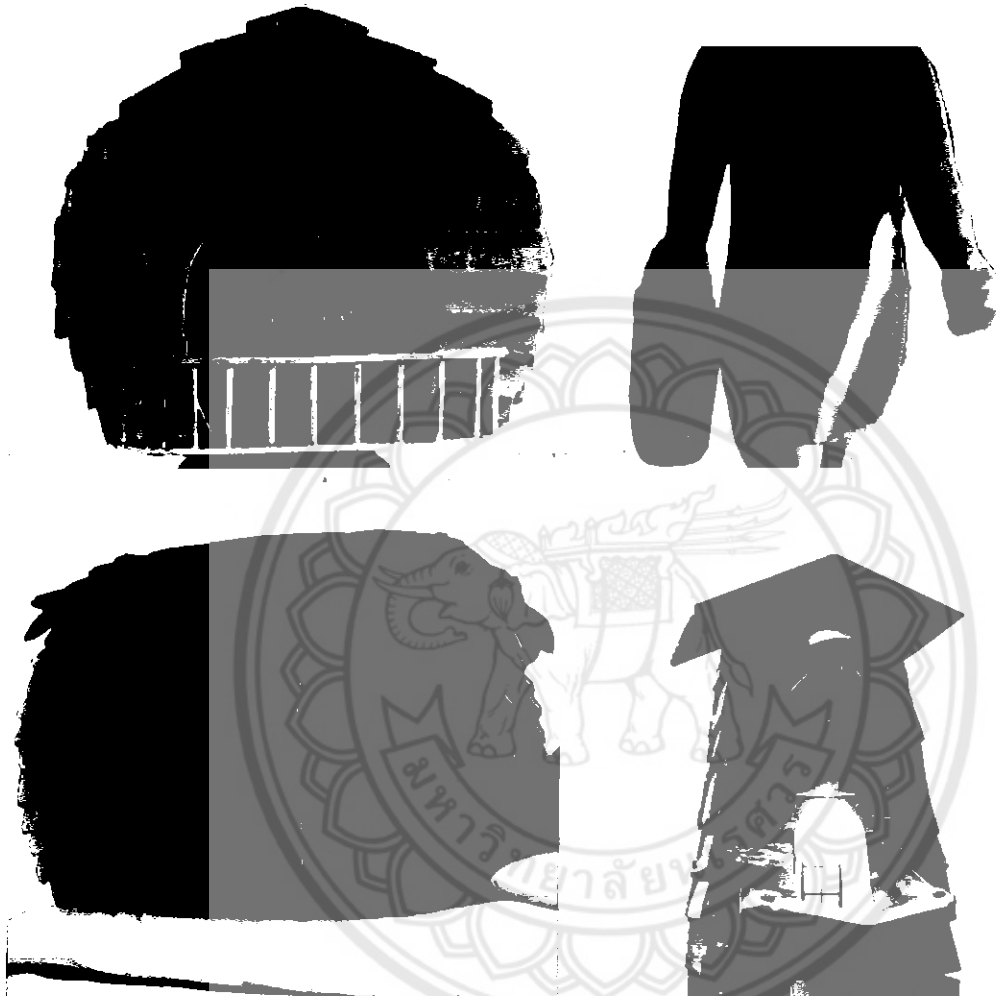
3.3.2 บริเวณว่างลวงตา (Pictorial Space) หมายถึง บริเวณว่างที่ปรากฏในงานจิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ เป็นบริเวณว่าง 3 มิติแสดงความกว้าง ความยาว และความลึก ในลักษณะลวงตา บริเวณว่างลักษณะนี้จะเรียกอีกนัยหนึ่งว่าบริเวณว่างแบบรูปภาพ ประติมากรรมจึงมีพื้นที่ว่าง(Space)แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้

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

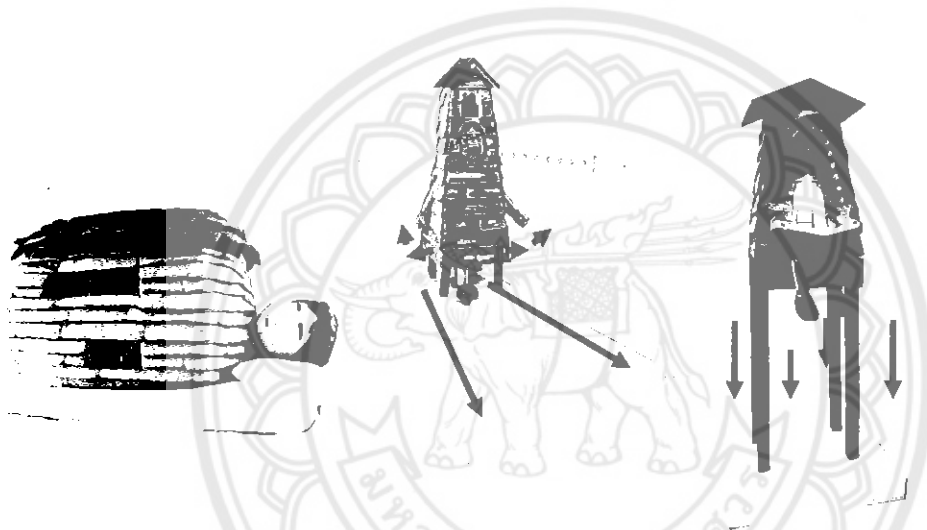
ภาพประกอบที่ 113 รูปแสดงที่ว่าง

3.4 พื้นผิว (Texture) ผู้สร้างสรรค์ใช้การระบายสีลงบนชิ้นงานโดยระบายสีทีละชั้น มีการไล่สีของสีเข้มไปอ่อนทีละชั้น เพื่อความอ่อนนุ่มสีดูเบา ที่ทำให้เกิดผิวที่เรียบเงา ที่มีความมันวาวและด้าน ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในงานศิลปะนิพนธ์

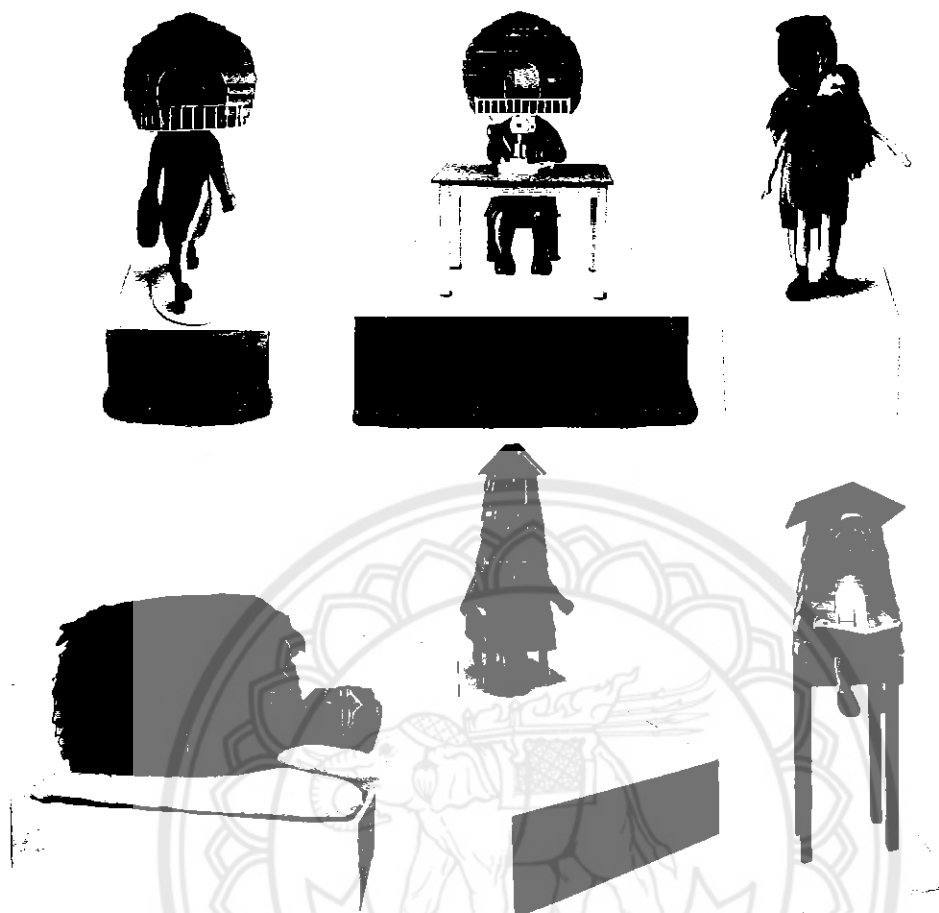
ภาพประกอบที่ 114 รูปแสดงพื้นผิว (Texture) ภายในงาน

3.5 จังหวะและทิศทาง (RHYTHM & DIRECTIONการจัดวาง) รูปทรงเส้นให้เกิดจังหวะและทิศทางจึงเป็นการส่งเสริมให้งานประติมากรรมเกิด เรื่องราวได้อีกทางหนึ่งจะอาจกล่าวได้ว่าจังหวะและทิศทางเป็น เส้นและลูกเล่น ในการจัดองค์ประกอบของงานประติมากรรม

ภาพประกอบที่ 115 รูปแสดงทิศทางของงาน

3.5 สี (Color) เป็นสิ่งที่ปรากฏในงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งวรรณะเย็นและร้อน ที่มีความหลากหลาย เช่น สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สีชมพู สีม่วง สีนํ้าตาล ฯลฯ และสีส้มที่ได้จากแสงไฟทำให้เกิดความอบอุ่น เพื่อให้สะดุดตา เกิดความ น่าสนใจงานศิลปะอันเป็นทัศนธาตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก

สีเขียว ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ได้ ให้ความรู้สึก สงบ ร่มรื่น ความสุขุม การผ่อนคลาย เป็นสีที่ช่วยประสานระหว่างสีเหลืองกับสี น้ำเงิน ให้ไม่ตัดกันจนเกินไป

สีชมพู ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ความไม่เป็นผู้ใหญ่

สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด เป็นสีที่ผู้ สร้างสรรค์สร้างเป็นจุดเด่นและขัดแย้งกับสีเหลืองในผลงาน

สีน้ำตาล ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ ความเสมอภาค

สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีที่เร้าความรู้สึก

4.หลักการวิเคราะห์เนื้อหาและความหมาย

4.1 เรื่อง ห้วงแห่งความคิดถึง

4.2 แนวเรื่อง เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ของผู้สร้างสรรค์งานเอง ที่มีช่วงอารมณ์ความคิดถึง สะท้อนมาจากจิตใจภายใน ที่เมื่อต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวไม่ว่าจะทำอะไรที่ ไหนอย่างไร ก็จะมีช่วงอารมณ์ความคิดถึง พ่อแม่ บ้าน อาจเป็นช่วงอารมณ์สั้นๆแต่สามารถทำให้เรามีความสุขได้

4.3 เนื้อหาภายนอก เป็นเรื่องของความคิดถึงของผู้สร้างสรรค์เองที่เป็นผู้ศึกษาทำงาน ศิลปะ จึงหยิบยกเรื่องราวชีวิตความรักความคิดถึงมาใส่ชิ้นงาน

4.4 เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) มีคุณลักษณะทางรูปแบบ แสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของ รูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอนที่มีระบบระเบียบ มีการวางแผน เกิดความประสาน กลมกลืนของทัศนธาตุ รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ตึงงาม มีคุณค่าทางรูปธรรมที่มีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องค์ประกอบ และกลวิธีที่สมบูรณ์ รวมทั้ง คุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางศิลปะ

ในผลงานภาพนี้มีเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรงเป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง ที่ให้อารมณ์สุนทรียภาพ เป็นอารมณ์ทาง ศิลปะที่บริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัย เป็นพลัง ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว การแสดงออกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงถึง

ความเป็นเอกภาพ(Unity) เป็นเรื่องราวความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ทั้งรูปแบบและเนื้อหา

ความขัดแย้ง (Contrast) ผู้สร้างสรรค์ใช้วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นในกาสร้าง ความขัดแย้งในผลงานให้เกิดความน่าสนใจ

จุดเด่น (Dominance) ผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุอื่นเข้ามาผสมในชิ้นงานทำให้เป็นจุดเด่นในงาน

ความกลมกลืน (Harmony) ผู้สร้างสรรค์สร้างความกลมกลืนโดย ใช้ค่าน้ำหนักแสงเงาและมวลปริมาณของชิ้นงาน

ความสมดุล (Balance) เป็นความสมดุลแบบ สองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) คือ การจัดองค์ประกอบของศิลปะทั้งสองข้าง แกนสมมติมีขนาดสัดส่วนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แต่สมดุลกันในความรู้สึก

และผลงานภาพนี้ มีเนื้อหาศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด เป็นศิลปะที่มี จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี “ความคิด” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ “แก่นแท้” ของศิลปะก็คือ “ความคิด” อันมาจากการคิดไตร่ตรอง การคิดหาสิ่งใหม่ๆมาใช้กับงาน โดยที่ผู้สร้างสรรค์คิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อเครื่องมือ วิธีการ ซึ่งเป็น

เงื่อนไขสำคัญในตัวศิลปินใน การสร้างสรรค์ โดยให้ผู้ดูอาศัยประสบการณ์ที่มีมาประกอบในการตีความ เพื่อประเมิน คุณค่า โดยนำเอาความคิดและประสบการณ์มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และศึกษาวิธีการ ซึ่งเป็นผล สะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ห่วงแห่งความคิดถึง

5.การวิเคราะห์ทางกลวิธี

การสร้างผลงานภาพนี้ เป็นผลงานประติมากรรม คือ ศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้นดินเหนียว หล่อไฟเบอร์กลาส ชัดแต่ง และระบายสี และนำวัสดุอื่นมาผสม เป็นงานศิลปะที่มี 3 มิติ เป็นรูปแบบที่มีความลึกหรืออนุหนา ความงามของผลงานประติมากรรมนี้เกิดจากการปั้น โดยการใช้ดินเหนียว ทำให้เกิดเกิดเป็นรูปร่างและไถ่ระบายโดยใช้การ วนพู่กัน เพื่อให้สีนุ่มฟู ตัวผลงาน มีความคงทน ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ยังใช้วิธีการปั้นผิวเรียบ

6.การวิเคราะห์สัญลักษณ์

ศิลปะนิพนธ์ ห่วงแห่งความคิดถึง มีการกำหนดสิ่งที่ใช้เพื่อแทนความหมาย อีกสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สัญลักษณ์ในงานศิลปะ ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือ แนวความคิดให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน

แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 1 มีชื่อว่า คนทางบ้าน เป็นแนวคิดได้จากช่วงอารมณ์ในปัจจุบัน ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องห่างจากบ้านเพื่อมาเรียน จึงทำให้มีช่วงอารมณ์คิดถึง คนทางบ้าน ว่าตอนนี้พ่อแม่ทำอะไรกันอยู่ระหว่างที่เราเรียน จึงทำให้คิดถึงและจินตนาการว่าพ่อแม่คงเก็บผัก ผลไม้ในสวน เพื่อไปขายเพื่อเก็บเงินส่งเราเรียน

แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 2 มีชื่อว่า ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นแนวคิดได้จากช่วงอารมณ์ในปัจจุบัน ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องห่างจากบ้านเพื่อมาเรียน และก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้สร้างสรรค์นั่งทำโมเดลส่งอาจารย์ นั่งอยู่คนเดียวดูโดดเดี่ยวและมีความเศร้า แต่ในความเศร้านั้น ก็มีห่วงความคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุข ตอนอยู่ที่บ้านกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ช่วงอารมณ์ภายนอกกับเรื่องราวที่อยู่ในหัวขัดแย้งกัน

แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 3 มีชื่อว่า ของขวัญชิ้นแรกเป็นแนวคิดที่ได้จากการเห็นตุ๊กตาตัวแรกที่ได้ตอนวันเกิดเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ได้จากพ่อแม่ จึงทำให้คิดถึงย้อนไปในช่วงเวลานั้นที่ได้ของขวัญชิ้นแรกมา และเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายเพราะทางบ้านไม่ได้จัดวันเกิดให้อีกอาจเพราะเราโตแล้ว ตุ๊กตาจึงเป็นของแทนความคิดถึงช่วงเวลานั้น ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ช่วงอารมณ์ภายนอกกับเรื่องราวที่อยู่ในหัว ไปในทิศทางเดียวกันแต่ต่างจากชิ้นที่ 2 ที่ขัดแย้งกัน

แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 4 มีชื่อว่า ห่มความอบอุ่น เป็นแนวคิดที่ได้จากช่วงอารมณ์ในปัจจุบัน ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องห่างจากบ้านเพื่อมาเรียน และก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้สร้างสรรค์นอนหลับ

คนเดียวแต่กลับมีความสุขเพราะหม่ผ้าหม่ที่เป็นบ้าน เรื่องราวในก็อยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรมกันอย่างมีความสุข ตัวบ้านที่ทำจากผ้าให้อารมณ์อ่อนนุ่ม

แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 5 มีชื่อว่า เส้นทางแห่งความหวังเป็นแนวคิดที่ได้จากช่วงอารมณ์ในปัจจุบัน ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวผู้สร้างสรรค์เป็นความหวังของครอบครัวในวันข้างหน้า จึงทำงานออกมาในรูปแบบเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกับมีบ้านมีพ่อแม่ไปด้วย โดยตัวชิ้นงานจะมีเสาบ้านที่ลอยเหนือพื้น จะเปรียบกับเราเดินไปวันใดเราเหนื่อยหรือล้มลง ก็ยังมีเสาบ้านที่คอยพยุงเราไม่ให้ล้ม เสาบ้านก็เปรียบกับพ่อแม่

แนวความคิดผลงานชิ้นที่ 6 มีชื่อว่า กำลังใจ เป็นแนวคิดที่ได้จากช่วงอารมณ์ในปัจจุบัน ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวผู้สร้างสรรค์เป็นความหวังของครอบครัวในวันข้างหน้า จึงทำงานออกมาในรูปแบบนั่งอ่านหนังสือไปพร้อมๆกับมีพ่อแม่ที่เฝ้ามองเราและคอยให้กำลังใจเรา แสงจากในตัวบ้านเปรียบเสมือนกำลังใจส่องแสงให้เราเวลาอ่านหนังสือ โดยตัวชิ้นงานจะมีเสาบ้านที่จะติดพื้น เปรียบครอบครัวเป็นเสาหลักที่มั่นคงคอยอุ้มชูให้เราประสบความสำเร็จ

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

การสร้างสรรคศิลป์นิพนธ์ชุด ห้วงแห่งความคิดถึง เป็นการสร้างผลงานศิลปะทางทัศนศิลป์ตามขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์และการศึกษาค้นคว้าผ่านการคิด วิเคราะห์ทำความเข้าใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้การสร้างผลงานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ และเกิดการพัฒนาทางด้าน ประสบการณ์ในการทำงาน ที่ได้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความคิดหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานประติมากรรม
2. เพื่อถ่ายทอดการจินตนาการความรู้สึกและความคิดถึงที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ค้นหาความเป็นอัตลักษณ์ตนเองเหนือจริง (Surrealism) ในรูปแบบของจินตนาการที่เกินจริง
3. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรคผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลป์นิพนธ์

จากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ ผลที่ได้รับนั้น อาศัยกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ในการ บันทึกผลการสร้างสรรค์งาน โดยการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชุด ห้วงแห่งความคิดถึง มีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีกระบวนการแบบในประเภทประติมากรรม จำนวน 6 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรม ในลักษณะกึ่งนามธรรม ในรูปแบบ 3 มิติ ที่แสดงเรื่องราวของห้วงอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ในการแสดงช่วงอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ผ่านตัวผลงานและผ่านอัตลักษณ์อย่างเป็นเอกภาพในเชิงบวก อันเป็นผลที่แสดงคุณค่าทางความคิดและความงามทางด้านรูปแบบและด้านเนื้อหาจากทัศนธาตุ ที่ปรากฏประกอบกับเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันด้วยกลวิธีปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ที่เกิดจากความตระหนักในการทำงานของผู้สร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ได้นำเนนการจนสำเร็จลุล่วงนั้น ทำให้เห็นพัฒนาการในการสร้างผลงานของผู้สร้างสรรค์ แม้จะมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนแล้วก็ยังประสบกับปัญหาในการดำเนินการสร้างสรรค์ เนื่องจากการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ มีระยะเวลาการทดลองการสร้างสรรคผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์น้อย ทำให้รูปแบบงานและการนำกลวิธีมาใช้ในการสร้างสรรค์นั้น ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาผลงานศิลป์นิพนธ์ให้ดีขึ้นด้วยศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ในขั้นต่อไป

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์นิพนธ์ชุดนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวความคิดและเข้าใจการจัดวางองค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะที่จัดสร้างให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะ และการใช้วัสดุหลากหลายมาใช้งานศิลปะ

อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาศิลปะ ทั้งนี้ศิลปินพันธ์ชุดนี้ จะช่วยให้เข้าถึงช่วงอารมณ์ทางเชิงบวกที่มีความคิดถึงครอบครัว ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดออกมาในผลงาน

อุปสรรคและปัญหาจากการสร้างสรรค์

1. ดึงพิมพ์ไม่ออกจากตัวงาน แก้ไขโดยการค่อยนำดินข้างในออกก่อนให้ได้มากที่สุด
2. การติดฝาบานกับผลงานด้วยที่ไม่ได้วัดและคำนวณมาให้ดีตั้งแต่แรกจึงทำให้ติดตั้งยาก
3. เรื่องงบประมาณเพราะด้วยที่เงินมีไม่พอที่จะซื้อของมาให้ครบก็ต้องเปลี่ยนเป็นซื้อของที่จะใช้และจำเป็นก่อนและต้องรอเงินในรอบต่อไปมาทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ที่นำไปสู่การบันทึกข้อมูล ผลของการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในรูปเอกสารภาคศิลปินพันธ์
2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของงานสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบงานประติมากรรม
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนช่วงอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อครอบครัวที่มีการแสดงออกผ่านอัตลักษณ์ให้บุคคลอื่นเห็นช่วงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้

ข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ศิลปินพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลครบถ้วน แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอในทางด้านกลวิธี เนื่องจากผู้สร้างสรรค์อาศัยประสบการณ์การทำงานแบบเฉพาะตนสำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาที่จำกัดที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ผู้สนใจควรศึกษา การสร้างสรรค์งานในลักษณะประติมากรรมปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างครบถ้วน

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

- สุรชาติ เกษประสิทธิ์. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 707122 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ประวัติผู้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูลเนื้อหาอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

- ความหมายของศิลปะในความคิดของศิลปิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://203.159.169.9/36/Pages/Content.aspx?cid=016c7713-4f1f-4cbb-b83e-29069f9bed49&mode=c>. (วันที่ค้นข้อมูล : 10 ตุลาคม 2560)
- ความหมายและคำนิยามของศิลปะ. [ออนไลน์]. เข้าได้จาก : https://docs.google.com/document/d/1nzxlLjxDpM4YLXG2CO_MCqTxSGjW_FNsFuLYsAxgtM8/edit?hl=th. (วันที่ค้นข้อมูล : 10 ตุลาคม 2560)
- ทศนธาด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blogpost_4703.html. (วันที่ค้นข้อมูล : 10 ตุลาคม 2560)

