

รูปลักษณะจากแรงกดดันของสังคม

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2560

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE APPEARANCE OF SOCIAL PRESSURE

An Art Thesis Submitted in partial Fulfillment

Of the Requirement

For the Degree in of Bachelor of Fine and Applied Arts

Program in Visual Art Design

Copyright 2017 by Naresuan University

ศิลปนิพนธ์ เรื่อง “รูปลักษณ์ของแรงกดดันจากสังคม”

ของ นายพัชรพล เสริมสุข

ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์

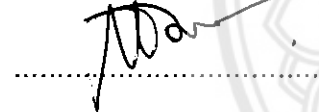
.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ

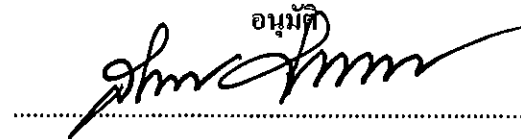
(อาจารย์รัฐติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ

(อาจารย์ลัดดา วงศ์สวัสดิ์)

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

ณ บติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง รูปลักษณะของแรงกดดันจากสังคม(The Appearance Of Social Pressure)

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ นายพัชรพล เสริมสุข

ประธานที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์จู่ติ สมบูรณ์เอนก

ประเภทสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560

คำสำคัญ รูปลักษณะ แรงกดดัน สังคม

บทคัดย่อ

ศิลปะนิพนธ์เรื่อง รูปลักษณะของแรงกดดันจากสังคม นี้เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ทางด้านทัศนศิลป์ ลักษณะผลงานศิลปะ เป็นรูปแบบประติมากรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกถึงคุณค่าทางความคิดหรือสุนทรียภาพ ในรูปแบบงานประติมากรรม 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านรูปลักษณะตัวแทนของความเลื่อมทรม ความจริงในสังคมไทย 3.ตอบสนองความคิดและค้นหาความความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะตนในรูปแบบของการสร้างสรรค์ 4. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ โดยการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่องนี้ มีขั้นตอนและกลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบประติมากรรมนำเสนอออกมาในรูปแบบ 3มิติ วัสดุ การปั้น และหล่อด้วยเรซิน ซึ่งมีกลวิธีการสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานประติมากรรม การปั้น หล่อ นำเสนอออกมาในรูปแบบ 3มิติ จำนวนผลงาน4ชิ้น

คุณลักษณะแบบ(Formalism/ Intellectual content)ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่องรูปลักษณะของแรงกดดันจากสังคมนี้ ปรากฏว่าได้มีการศึกษา การพัฒนา กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประติมากรรม การปั้น หล่อด้วยเรซิน นำเสนอออกมาในรูปแบบ 3มิติโดย การปั้น หล่อ จำนวนผลงาน4 ชิ้น รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการเผยแพร่ในจัดแสดงนิทรรศการศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Title THE APPEARANCE OF SOCIAL PRESSURE

Author Pacharapon Sermsuk

Advisor Assist.Prof. Sommai Maon

Co – Advisor Thiti Somboonaneek

Academic Paper Thesis B.F.A. in Visual Art Design,

Naresuan University,2017

Keywords Appearance, Social, Pressure

Abstract

“The Appearance of Social Pressure” is a creative research in visual art which is represented in the form of sculpture. The objective of this research is for 1) learning and understanding visual art creative process, mind and emotional reaction, and thoughtfulness or aesthetic value expression in the form of sculpture; 2) conveying the sense of human life through the icon of degeneration and actuality; 3) responding my idea and researching the identity of style creation and 4) studying and researching the creative procedure for academic art writing as an art thesis. This creative research is showed the sculpting and resin casting techniques which are in the process of making four concrete sculptures. The result of this research reveals four pieces of sculptures which are represented concrete 3D by using sculpting, mold making, and casting techniques. In addition, the whole process is recorded in the form of academic paper which is ready to present in an art exhibition for any future usefulness learning.

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกในพระคุณบิดา มารดา คุณพ่อทรงชัย เสริมสุข และคุณแม่สุภาวดี เสริมสุข ผู้ที่ให้กำเนิดและให้อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่อง สอนให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีในการดำเนินชีวิต สอนให้มองโลกและสังคมในมุมมองที่ดี และเป็นธรรม ทั้งยังคอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และเป็นกำลังใจสำคัญ คอยให้คำปรึกษาชี้แนะในสิ่งที่ถูกที่ควรมาตลอด

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา สอนการใช้ชีวิตการปรับตัวเข้ากับสังคม ทั้งยังอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาทุกท่านที่ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ศิลปินนิพนธ์ทุกท่าน ที่คอยให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และให้ความช่วยเหลือ พร้อมคำปรึกษาศิลปินนิพนธ์ภาค เอกสารชุดนี้ให้ไปในทางที่ชัดเจนและสมบูรณ์ ขอขอบคุณนางสาวจุฬารัตน์ แพงคำ ที่คอยชี้แนะ วิจารณ์ ในการทำงาน และ ช่วยเหลือพร้อมทั้งให้กำลังใจ ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานจนสามารถลุล่วงตามความประสงค์

พัชรพล เสริมสุข

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
ขอบเขตการสร้างสรรค์.....	2
คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	2
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	3
การค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางด้านศิลปกรรม.....	3
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	4
อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางหรือแรงบันดาลใจ.....	4
อิทธิพลของศิลปิน ที่ผู้สร้างสรรค์มีความศรัทธาในพลังการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างยิ่ง.....	6
3 การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	8
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	8
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	8
ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์.....	14
กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch)การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	17
รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์.....	19

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 การวิเคราะห์คุณค่าผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์	45
ขั้นตอนของการแสดงออกโดยใช้องค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะ.....	45
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content).....	55
คุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ.....	55
5 สรุปผลการสร้างสรรค์	56
ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์.....	56
บรรณานุกรม.....	58
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	59

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การค้นคว้าเอกสารข้อมูลเพื่อหาความเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจในศิลปะภายในสังคม

วิรัช ตั้งเจริญ (2532, หน้า 15) สมาคมช่าง (Guild) และ อะคาเดมี่ (Academy) คือองค์กรหลัก 2 องค์กรที่เป็นตัวกระตุ้น การเติบโตของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสมาคมช่าง และ อะคาเดมี่ส่วนใหญ่ จะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้ทรงอนุสรณ์ และศาสนา

จากข้อความข้างต้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสรรค์ศิลปะในปัจจุบัน ที่มีเนื้อหาเรื่องราวรองรับความเป็นไปของสังคมทั้ง ในด้านการเมือง วิถีชีวิต ความเชื่อ และศาสนา เหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ศิลปะในสังคมไทยมีการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ด้วยเหตุนี้จะกล่าวถึงความคิดปกติของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่เหมือนกับสังคมที่จำยอม กับหน้าก้มตาใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งจิตวิญญาณ ดำเนินไปตามเส้นทางเดินที่ถูกขีดไว้ด้วยความพึงพอใจ ของคน กลุ่มคน หลักความเชื่อ การ โน้มน้าวจิตใจ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้สังคมเดินไปตามที่ต้องการเพียงเท่านั้นเองหรือ

ในประเทศชาติบ้านเมืองของเราทุกวันนี้จริงๆ แล้วได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะยังปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะการที่เดินตามกระแสของบ้านเมืองรวมไปถึง ผู้มีอิทธิพลที่มีอำนาจต่อสังคมไม่ทัน นั่นเองทำให้สังคมของเราถดถอยหลังลงทุกวัน ทั้งสภาพความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และที่สำคัญมันยังฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนรุ่นต่อไป ทำให้มองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา จนเกิดความเคยชิน และมองสังคมที่เป็นอยู่ว่าเป็นปกติทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะกำลังแย่งโดยที่ผู้คนอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำไป

ด้วยเหตุนี้ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นจึงเป็นเสมือนสื่อที่สะท้อนถึงมุมมองของผู้สร้างสรรค์ โดยมีลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวแทนของสถานะความกดดัน จากการโดนกดขี่ข่มเหง เอาเปรียบ ไม่ให้เกียรติกัน ทั้งคำพูดและ การกระทำลบหลังที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกของสถานะทางสังคม

2.วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ คอบสนองความคิดและความรู้สึก แสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพในรูปแบบงานประติมากรรม

2. เพื่อแสดงถึงการ โดนบีบจากสถานะทางสังคม เกิดการเอาเปรียบ แบ่งแยก บั่นทอนความสามัคคีของสังคม สร้างให้เป็นรากฐานที่พุดังต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

3. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์

3.ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ศิลปะนิพนธ์เรื่อง รูปสัญลักษณ์ของแรงกดดันจากสังคม

1. เป็นผลงานประติมากรรมมิติ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนภาพของคนในสังคมที่โดนสิ่งต่างๆในสังคมเอาเปรียบ ทำร้ายทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ว่าจะเป็ด้านศาสนา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพสังคมในปัจจุบัน

2. เป็นผลงานประติมากรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหา อารมณ์ มาจากความรู้สึก ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากสังคมที่อาศัยอยู่ เหตุใดแล้วด้วยการ โดนเอาเปรียบ คนที่มีอำนาจเอาเปรียบคน ไม่มีอำนาจ หรือแม้แต่นคนในระดับเดียวกันที่เอาเปรียบกันเอง มีการแบ่งแยก ทางความคิดและการกระทำอย่างชัดเจน

3. เป็นผลงานประติมากรรมที่แสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว โดยเป็นการออกแบบตัวละครอย่างมีเอกลักษณ์ และใช้กลวิธีการปั้นหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส

4.คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

รูปลักษณะ (Appearance)	หมายถึง ลักษณะที่สามารถมองเห็นได้
สังคม(Social)	หมายถึง กลุ่มของคนที่อยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตและกฎเกณฑ์ร่วมกัน
แรงกดดัน(Pressure)	หมายถึง การบีบคั้น ทั้งในด้านร่างกายและอารมณ์

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลศิลปะที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์เรื่อง รูปลักษณ์ภัยแห่งสังคม (Appearance of social harm) เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ด้านทัศนศิลป์ โดยมีรูปแบบกระบวนการเป็นผลงานประติมากรรม(Sculpture) แม้ว่าในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ ประกอบไปด้วยสองส่วนที่สำคัญได้แก่ ส่วนแรกตัวรูปธรรมของผลงานศิลปะ กับเนื้อหา เรื่องราว และแนวความคิดคือส่วน หลัง เป็นส่วนนามธรรมนอกจากแยกแยะออกเป็นสองส่วนดังกล่าวแล้ว ยังกล่าวได้ว่าศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย ตัวผลงาน ศิลปะประเภททัศนศิลป์ ซึ่งเป็นรูปธรรมวัตถุที่มีความสำคัญที่สุด โดยมีส่วนสำคัญประกอบรองลงมานั้นก็คือ รายงานเอกสาร การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ ในส่วนนี้มีความสำคัญรองลงมาที่จริง แต่ก็มีส่วนที่ขาดหายไปเสียได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในบริบทของนักศึกษาศิลปะที่ต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นไปตามกระบวนการศึกษาหาความรู้ เพื่อการ สร้างสรรค์และพัฒนาต่อไป

จำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ จัดระบบ ขั้นตอน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจต่างๆต่อการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง รูปลักษณ์ภัยแห่งสังคม (The Appearance of social harm) ชุดนี้

การค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลทางด้านศิลปกรรม

การค้นคว้าเอกสารข้อมูลเพื่อหาความเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจในศิลปะภายในสังคม

วิรุณ ตั้งเจริญ (2532 , หน้า 15) สมาคมช่าง (Guild) และ อะคาเดมี่ (Academy) คือองค์กรหลัก 2 องค์กรที่เป็น

ตัวกระตุ้น การเติบโตของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสมาคมช่าง และ อะคาเดมี่ส่วนใหญ่ จะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้ ครองนคร และศาสนา

จากข้อความข้างต้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสรรค์ศิลปะในปัจจุบัน ที่มีเนื้อหาเรื่องราวรองรับความเป็นไป ของสังคมทั้งในด้านการเมือง วิถีชีวิต ความเชื่อ และศาสนา เหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ศิลปะในสังคมไทยมีการ สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ด้วยเหตุนี้ก็จะกล่าวถึงความผิดปกติของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่เหมือนกับสังคมที่จำยอม ก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งจิตวิญญาณ คำเน้นไปตามเส้นทางเดินที่ถูกขีดไว้โดยความพึงพอใจ ของคน กลุ่มคน หลักความเชื่อ การโน้มน้าวจิตใจ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้สังคมเดินไปตามที่ต้องการ

อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็น 'สัตว์การเมือง' ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้มีการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม จนกลายเป็นชุมชนทางการเมือง เพราะมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ มีอารมณ ความรู้สึก และมีกิเลสตัณหา จึงสามารถสะท้อนเรื่องราวที่คิดฝันและกระทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ หรือการเมือง ให้เห็นผ่านผลงานศิลปะ

จึงจะกล่าวเข้าความหมายของศิลปะที่ว่า ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านจิตใจ ทั้งความต้องการที่จะสื่อสาร บอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ หรือแม้กระทั่งเรื่องศาสนา การเมือง จนถึงการค้ามนุษย์ทั่วไป ทั้งสิ้นล้วนเป็นสิ่งที่ ตัวผู้สร้างสรรค์พยายามที่จะสื่อความหมายผ่านคำว่าศิลปะ

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปร่างและเรื่องราวเหล่านี้ เกิดจากความขัดข้องใจ ไม่สามารถยอมรับในความเป็นไปของสังคมไทยได้ ทั้งเหตุการณ์บ้านเมือง ระบบการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกระบบที่จะขับเคลื่อนประเทศ ศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เสื่อมถอย แต่ผู้คนก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนเดิม เหตุอาจจะเป็นเพราะความสับสนของแนวความคิดบางอย่าง ของบางคน หรืออาจจะเป็นที่การ โคนครอบงำด้วยอำนาจของเงินตรา จนทำให้การตั้งเป้าสูงสุดของชีวิตผู้คนในสังคม ถูกโอบกอบด้วยธงชนวนับคร ไม่ใช่ธงแห่งความสุขของชีวิตแต่อย่างใด

อิทธิพลหรือลัทธิศิลปะที่ให้แนวทางหรือแรงบันดาลใจ

ด้านแนวความคิด

อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีและปรัชญา

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (PR Technical Development Office)

ว่าด้วยเรื่องสังคมไทยในปัจจุบันที่ว่า สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งพัฒนาไปเท่าใด จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาเท่านั้น ยังมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักอ้ม ไม่รู้จักพอ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีปัญหาด้านจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดเมตตา ทั้ง ๆ ที่พระพุทธศาสนา สอนว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ทำให้คนไทยยุคใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมา

เป็นเหยื่อล่อ ทำให้มนุษย์เกิดกิเลสอยากมีอยากได้ สนับสนุนให้เกิดค่านิยมบริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม เมื่อเกิดความอยากมี อยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อจะกระทำทุจริต ลักเล็ก โกงหน้อ ฉกชิงวิ่งราวคั้งที่เป็นข่าวอยู่เสมอ สังคมปัจจุบันจึงไร้ความมีน้ำใจ มนุษย์ชอบหมกมุ่นในกามคุณ เป็นที่รวมสิ่งยั่วยู่ทางเพศ สื่อลามกต่าง ๆ มากมาย มีสิ่งมอมเมาในรูปแบบการพนันต่าง ๆ อีกมาก เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า ยาไอซ์ เมื่อสังคมไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นนี้ จึงหมกมุ่นจนถอนตัวไม่ขึ้น อีกทั้งคนส่วนใหญ่คิดว่า การมีความพร้อมทางวัตถุจะทำให้ชีวิตมีความสุข จึงชอบวิ่งตามวัตถุ ไขว่คว้าหาที่มาบำรุงชีวิต สิ่งใดที่ยังไม่มีเหมือนคนทั่วไปจะพยายามดิ้นรนหาหา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้มีมากกว่าเดิม ถึงกับกู้หนี้ยืมสินมาซื้อหา ที่ถล่ำถัก อาจถึงขั้นทุจริตคดโกงค้อมค่อหน้าที่ทำงาน คนประเภทนี้จะหาความสุขทางใจไม่ได้จนตลอดชีวิต

ด้านรูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

Surrealism ลัทธิศิลปะเหนือจริง เริ่มขึ้นตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาดา (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจำกลุ่มก็คือ อองเดร เบรตง มีจุดหมายอยู่ที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแย้งระหว่างระบะห่างของความฝันและความเป็นจริง โดยถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่างๆ กัน เช่น สร้างภาพซึ่งดูเหนือจริงหรือถึงขั้นหลอน หรือพัฒนาเทคนิคด้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอดความฝันหรือจิตใต้สำนึกออกมา งานของกลุ่มนี้จึงมักเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้สำนึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ชัดเจนเอาไว้จนทำให้รู้สึกว่าการปล้ำดิ้นยังมีได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ

ความสำคัญของการแสดงออกของลัทธิศิลปะเหนือจริง

1. การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ-ปราศจากการควบคุมของเหตุผล
2. มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนข้าง โหน้มเอียงไปในทางกามวิสัย
3. จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก
4. จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน

และที่สำคัญคือ แนวคิดของศิลปะเหนือจริง เกิดจากการตั้งคำถามในการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เราเคยถูกสอนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ นั้น มีความจำเป็นต่อชีวิตเราจริงหรือไม่

ในความคิดที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจหรือความรู้พอที่จะใช้ในการดำรงชีวิต การตั้งกฎเกณฑ์หรือข้อแม้ต่างๆ อาจจำเป็นเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในระเบียบของสังคม แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่างๆ ในโลกได้รับการพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ เรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้น ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อความเชื่อที่เคยถูกสอนมาวัฒนธรรมที่ต่างกัน เห็นการใช้ชีวิตของคน ได้เห็นความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้นและอยู่เป็นเส้นขนานกับการใช้ชีวิต ได้อ่านหนังสือในเชิงจิตวิทยาและศิลปะร่วมสมัย ทำให้คำถามต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แนวความคิดของงานครั้งนี้คือการตั้งคำถามกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ถูกผูกมัดด้วยความเชื่อต่างๆ จนบางครั้งข้อผูกมัดเหล่านั้นกลายเป็นข้อแม้ที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้การใช้ชีวิตในสมัยก่อนอยู่ในกฎระเบียบรวมถึงความกลัวที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นนามธรรมได้ถูกพิสูจน์ด้วยความจริงของการใช้ชีวิตของคนในยุคต่อมา แล้วสิ่งเหล่านั้นยังจำเป็นกับการมีตัวตนของเราอยู่หรือไม่

<https://chaiyan2222.wordpress.com/2011/09/21/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-surrealism/>

อิทธิพลของศิลปิน ที่ผู้สร้างสรรค์มีความศรัทธาในพลังการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างยิ่ง

Simon Lee เป็นปฎิมากรสมัยใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ออกแบบลักษณะตัวละคร(Character Design) และฝากผลงานไว้มากมายทั้งในภาพยนตร์ เกมส์และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อบรม และจัดสอนเทคนิคให้กับฝ่ายออกแบบตัวละครของค่ายหนังต่างๆ ในHollywoodอีกด้วย

Simon Lee ที่มา (<https://www.facebook.com/simonleespiderzero/?fref=ts>) (8 / 4 / 2016)

Old wolverine sculpt ที่มา (https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xla1/v/t1.0-9/12299137_1258754594142117_5261659249656452908_n.jpg?oh=b062cfc7e055c345ef8682be0c5a49b7&oe=57B63563) (8 / 4 / 2016)

THE MILL ที่มา (https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11182247_1123171487700429_8358519514768935936_n.jpg?oh=9b5f46539d2c5b5602d1e7db1fbf5e09&oe=57BAB8FF) (8 / 4 / 2016)

บทที่ 3

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

จากความเป็นคาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในบทนำและบทที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จึงได้ค้นหาแนวทางกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ประมวลความคิด และการจัดหาภาพแบบร่าง
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ และสรุปกระบวนการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ดังกล่าวนี้ผู้สร้างสรรค์ได้มีการทดลองสร้างสรรค์ค้นคว้าหากลวิธีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการค้นคว้าหาข้อมูล การสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในชีวิตประจำวัน ทั้งปัจจุบันและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการตอบสนองต่อความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพประกอบ แบบจำลอง 3 มิติ

การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคก่อนศิลปะนิพนธ์แบ่งออกเป็นประเด็น ได้แก่ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วน

ที่เป็นรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบ

ส่วนเนื้อหา

1.1 เรื่อง ผู้สร้างสรรคใช้ประเด็นเรื่องราวของความเป็นไปของชีวิตในสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ทำให้ผู้คนในสังคมไม่
อาจมีความสุขได้ในหนึ่งชีวิตของแต่ละคน ปัญหาของการใช้ชีวิต การบ้านการเมืองศาสนาและสภาพแวดล้อมในสังคมที่เกิด
การเปรียบเทียบกับอดีต

1.2 แนวเรื่อง ผู้สร้างสรรคได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน ที่เสื่อมโทรมเต็มไปด้วยความทุกข์ของเหล่า
ผู้คนที่ยึดมั่นกับสิ่งที่ไม่ดีในสังคม หรือไม่ได้มีความจำเป็นแต่ก็ต้องเอาตัวเอง ไปยึดติด และด้วยสภาวะของสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่ส่งเสริมความไร้ซึ่งความจำเป็นนั้น ทำให้ความทุกข์นั้นเพิ่มพูนในจิตใจ

1.3 เนื้อหา ผู้สร้างสรรคแบ่งออกเป็น เนื้อหาภายนอกและเนื้อหาภายใน

- เนื้อหาภายนอก ผลงานของผู้สร้างสรรคเป็นผลงานลักษณะเหนือจริง(Surreal) โดยใช้รูปร่างลักษณะที่เป็นตัวแทนของความ
น่ารังเกียจ เสื่อมทรามของมนุษย์
- เนื้อหาภายใน ผู้สร้างสรรคใช้ทัศนธาตุได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นความสมบูรณ์ของผลงาน
และสื่อความหมายออกมาอย่างที่ผู้สร้างสรรคตั้งใจ

ส่วนรูปทรง

ในการสร้างสรรคผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อ รูปลักษณะกึ่งแห่งสังคม ใช้กลวิธีสร้างรูปร่างผ่านกลวิธีต่างที่สามารถ
ตอบสนองความหมายของผลงานชิ้นนั้นๆ และแสดงอารมณ์ออกมาตามที่ต้องการ ได้อย่างเต็มที่

ทัศนธาตุ ผู้สร้างสรรควิเคราะห์ตามความสำคัญที่ผู้สร้างสรรคสามารถเห็นได้จากผลงานได้ดังต่อไปนี้

1.1 สีและน้ำหนัก ผู้สร้างสรรคใช้สีที่ตรงกับหลักการของตัวแทนความคิดของมนุษย์ทั้ง7ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ศาสนาคริสต์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเชื่อทางพุทธศาสนา คือ ราคะ สีน้าเงิน ,ตะกณะ สีส้ม , โภคะ สีเหลือง, เกียจคร้าน สี
คราม, โทสะ สีแดง ,ริษยา สีเขียว และอหังการ สีม่วง เพื่อมาประกอบในผลงาน และก่อให้เกิดค่าน้ำหนักในตัวเอง

1.2 พื้นผิว ผู้สร้างสรรคมีความพยายามอย่างยิ่งในการศึกษาหาพื้นผิวใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกที่มากขึ้น ทั้งจากการ
มองเห็นและการสัมผัส โดยศึกษาจากธรรมชาติและสิ่งที่อยู่รอบตัวนำมาสร้างพื้นผิวสัมผัสใหม่ให้กับผลงานสร้างสรรค

1.3 ที่ว่าง ผู้สร้างสรรคแบ่งที่ว่างเป็น2ประเภท คือ

1.3.1 ที่ว่างภายในตัวงานเกิดจากการตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ เพื่อจะสร้างการไหลเวียนของอากาศกินเข้าไปในตัวงานเกิดความลึก คั่นของงานสร้างมิติที่มากขึ้นในผลงานสร้างสรรค์

1.3.2 ที่ว่างภายนอก เกิดจากการหมุนเวียนของพื้นที่ อากาศรอบๆตัวผลงาน สร้างความเคลื่อนไหวผ่านการมองเห็นจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

1.4 เส้นและทิศทาง ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้น โครงสร้างที่ทำให้เกิดทิศทางของงาน ทั้งเส้นตั้งที่เป็นแกนสร้างความมั่นคง และเส้นต่างๆ ที่เคลื่อนไหวผ่านเส้นแกนก่อให้เกิด โครงสร้างที่เคลื่อนไหว

หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ รูปลักษณะกับแห่งสังคม ผู้สร้างสรรค์ใช้ตัวผลงานเป็นประธานหลักด้วยตัวเองอยู่แล้ว โดยจะมีลักษณะที่เกิดดุลยภาพ และขัดแย้งด้วยท่าทางต่างของตัวผลงาน ทำให้เกิดความลงตัวและทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามกับตัวผลงานได้เป็นอย่างดี

1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลผลงานศิลปนิพนธ์

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพผลงานศิลปะ อันเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวันและข้อมูลจากหนังสือตำราต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ศึกษาประกอบด้วยข้อมูลส่วนที่เป็นนามธรรม

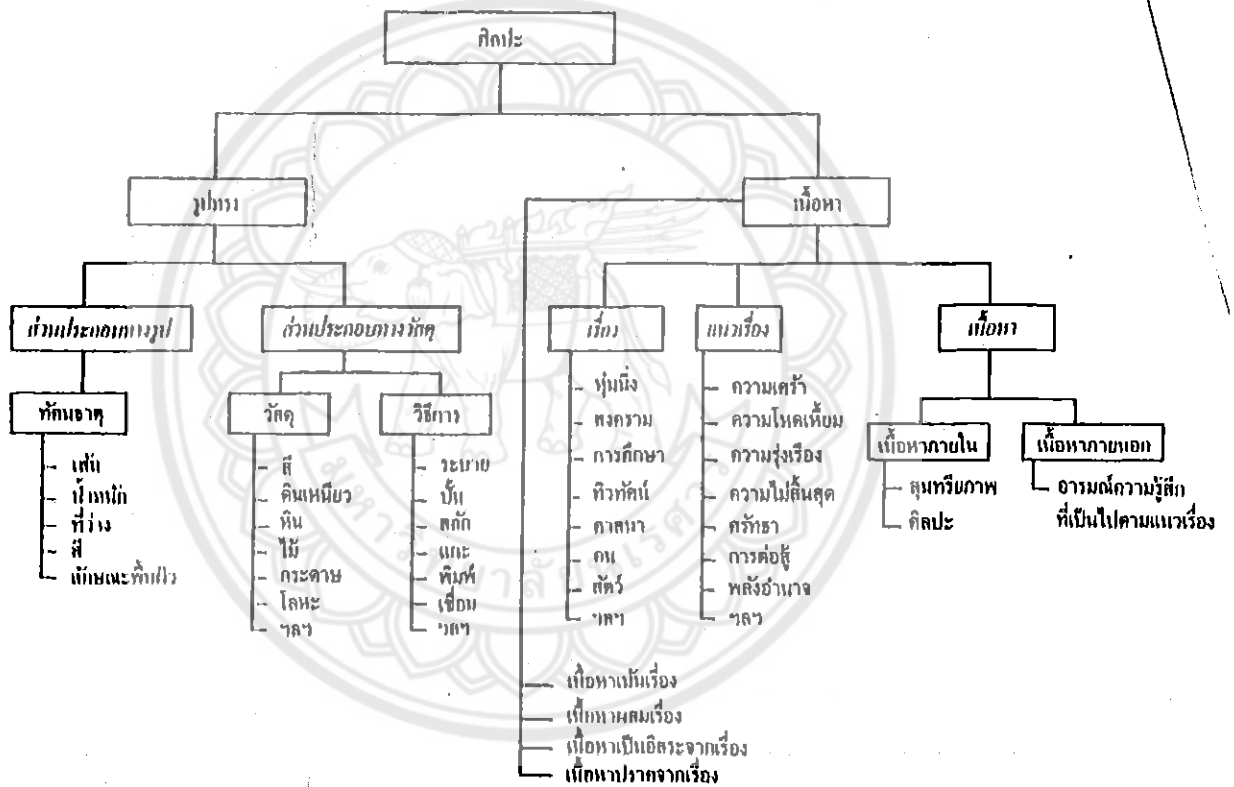
ข้อมูลส่วนนามธรรม ได้แก่ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จากการดำเนินชีวิตอยู่ภายในสังคมที่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่แบกรับสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิต ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุข อำนาจ เงินตรา หน้าตาในสังคมจอมปลอม ที่กระทำต่อๆกันมาอย่างน่าเบื่อ และเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ในด้านความคิด แต่กลับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในด้านวัตถุและความพอใจ

และในสังคมไทยการกระทำที่กระทำเพื่อแสดงความบริสุทธิ์จอมปลอมยังมีให้เห็นอยู่มากมาย เป็นการกระทำเพื่อหวังผลประโยชน์ระยะยาวจากสังคมที่สนับสนุนค่านิยมผิดๆที่กระทำต่อๆกันมาจากอดีตที่น่าสมเพช กลายเป็นอนาคตที่น่าเบื่อบลั้วคลว ถูกหลอนซึมซับความหยาบคายความเสื่อมทรามความเห็นแก่ตัวหน้าไหว้หลังหลอก และกระทำกันจนเป็นเรื่องธรรมดา

2. ขั้นตอนการรวบรวมความคิด การวิเคราะห์ประมวลความคิด และการจัดทำภาพแบบร่าง

ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากการศึกษามาประมวลผลและกำหนดรูปแบบของผลงาน รูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นการรวมเอาทัศนธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ อันประกอบไปด้วย เนื้อหา และ รูปทรง

แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ที่มา : แผนผังโครงสร้างองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิมเสมอ(2530:26)

เนื้อหา(Content) คือเรื่องราว จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาสามารถตีความออกไปได้หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เช่น ความต่างของเพศ วัย ประสบการณ์ความรู้ทัศนคติ เป็นต้น เนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน กับ เนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรงซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงออกเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ส่วนเนื้อหาภายนอกจะมีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง เช่น เป็น คน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ

ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์ เป็นการผสมผสานเนื้อหาเข้ากับความคิดจินตนาการรูปลักษณะของตัวแทนแห่งความเลื่อมทรมของมนุษย์ผ่านตัวละครที่นำเสนอออกมา เป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ(Super Natural Form) เพื่อให้ดูแล้วเกิดความตกตะลึง กับความจริงความชั่วร้ายที่นำเสนอออกมา

รูปทรง(Form) คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยการประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนประกอบทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุและส่วนประกอบทางวัสดุคือวัสดุและวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในส่วนประกอบทางรูปทรงในผลงานของผู้สร้างสรรค์คือทัศนธาตุ ได้แก่ สี น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง เส้น

ทัศนธาตุ(Visual Element) คือ สื่อทางสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์นำมาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่อง อันได้แก่จุด เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา ที่ว่าง สีลักษณะพื้นผิว ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในผลงานมีดังนี้

1. พื้นผิว เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการกระทบต่ออารมณ์ สัมผัส และความรู้สึกในผลงาน เกิดมิติใหม่ๆ ซึ่งพื้นผิวที่ใช้นั้นเป็นการค้นหาสิ่งต่างๆรอบตัว ทั้งจากธรรมชาติ และจากที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. ที่ว่าง ในผลงานนั้น มีที่ว่างทั้งภายในและภายนอก ที่ว่างภายในนั้น ทำให้เกิดค่าน้ำหนักค้ำค้ำหนักบางของชิ้นงาน และทำให้เกิดความเด่นชัดของรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอ ที่ว่างภายนอกทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญทำให้รูปทรงนั้นเด่นชัดและโอบอุ้มชิ้นงาน โดยรอบด้วยมวลอากาศ ทำให้เกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่รายล้อมรอบๆชิ้นงานอีกด้วย

3. เส้น คือ จุดที่ต่อเนื่องนี้เป็นความยาว ทาหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของรูปทรงขอบเขตของน้ำหนักขอบเขตของสีเส้นแบ่งออกเป็นเส้น โครงสร้างและเส้นคาถิกรภาพฝิค ผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้เส้น โครงสร้าง เป็นเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา หากแต่เป็นเส้นที่เกิดในจินตนาการ โดยมีเส้น โครงสร้าง(Structural line)ที่แบ่งดุลยภาพ(Balance) คือน้ำหนักของภาพทั้งสองข้างมีการถ่วงดุลแบบขัดแย้งกันของสองฝั่ง เป็นดุลยภาพแบบสมมาตร(Symetry Balance) และมีเส้น โครงสร้างของรูปทรงอื่นๆ ที่มีทิศทางขัดแย้งกันกระจายออกแต่ทั้งหมดก็ถูกประสานเข้าด้วยกันการซ้ำและค่าน้ำหนักของสีในระดับที่แตกต่างกัน

รูปทรงในส่วนประกอบทางวัสดุแบ่งออกเป็น วัสดุและ วิธีการ

1. วัสดุ อุปกรณ์ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุ คือ ดินเหนียว เหล็กเส้น โครมเหล็ก ปูนปลาสเตอร์ เรซิน ตัวเร่งเรซิน โคบอล ไยแก้ว ไม้ป่น ฟู่กัน ดุงมือ หน้กากากกันสารเคมี ภาชนะสำหรับผสมเรซิน ค้อน ตะปู สิว ตะไบ กระดาษทราย

1.1 ดินเหนียว ผู้สร้างสรรค์เริ่มขึ้นรูปผลงานด้วยโครมเหล็กและเหล็กเส้น ประกอบเป็นรูปร่างภายในแล้วใช้ดินเหนียว เพื่อที่จะปั้นขึ้นรูปของผลงานออกมามีความต้องการ โดยเก็บรายละเอียดด้วยไม้ป่นหลายขนาดเพื่อที่จะได้รายละเอียดตามที่ ต้องการ ก่อนที่จะทำการแบ่งชิ้นส่วนเพื่อทำแม่พิมพ์ต่อไป

1.2 ปูนปลาสเตอร์(ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ประเภทแม่พิมพ์ทุบ) แบ่งเป็น2ขั้นตอน

1.2.1 ขั้นตอนการคิดพื้นผิว โดยการผสมปูนปลาสเตอร์โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ในปริมาณที่เท่ากับอัตราส่วน 1:1 กับน้ำ ในขั้นตอนนี้ผสมโดยไม่ให้เนื้อของปูนปลาสเตอร์นั้นขึ้นมาก ให้พอประมาณที่สามารถใช้นิ้วมือคีบได้ พยายามคิด และเน้นไปตรงที่รายละเอียดที่สำคัญ พยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศ จากนั้นก็ทำแบบเดียวกันให้ทั่วชิ้นงาน

1.2.2 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์เหล็ก โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ส่วนผสม 1:1 เหมือนเดิมแต่ทำการคนจนได้ความ เหนียวขึ้นจนปูนปลาสเตอร์สามารถทำการเกาะบนพื้นผิวชั้นแรกได้ ทำการ โปะปูนปลาสเตอร์ลงไปให้มีความหนาไม่เกินนิ้ว ทำอย่างนี้จนทั่ว

1.3 เรซิน(Resin) ตัวเร่งเรซิน โคบอล(Cobalt) และ ทัลคัม(Talcum) ใช้ทั้งหมดนี้ผสมกันลงในภาชนะผสมใน อัตราส่วน เรซิน 40% ทัลคัม47%และ โคบอล3% คนให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆแบ่งเรซินที่ผสมแล้วใส่ในภาชนะอีกใบ แล้วค่อยๆใส่ ตัวเร่งในปริมาณของเรซินที่ผสมแล้ว98% ค่ตัวเร่งเรซิน2% หรือในปริมาณที่คาดว่าจะสามารถทำได้ทันในการผสมหนึ่งครั้ง เพื่อใช้ในการทำงาน

1.4 ไยแก้ว ใช้ในการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานจากภายในโดยใช้วางภายในตัวงานแล้วค่อยๆทาด้วยเรซินที่ ไม่ได้ผสม ทัลคัม(Talcum) เพื่อให้ใยแก้วยึดติดกับชิ้นงานจนทั่ว

1.5 กระดาษทราย ทำการขัดตัวผลงานจนได้ระนาบความเรียบ และเก็บรายละเอียดส่วนเกินตามต้องการจนได้ผลงาน ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะทำสี

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ภาพประกอบ รูปผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน	ตะกตะ
ขนาด	55 x 60 x 120 cm.
กลวิธี	ปั้น หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพประกอบ รูปผลงานก่อนศิลปินพิมพ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน โครธรรม

ขนาด 30 x 40 x 60 cm.

กลวิธี ปั้น หล่อด้วยไปเบอร์กลาส

ภาพประกอบ รูปผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน น้ำในกะบาศ

ขนาด 30 x 30 x 50 cm.

กลวิธีปั้น หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส

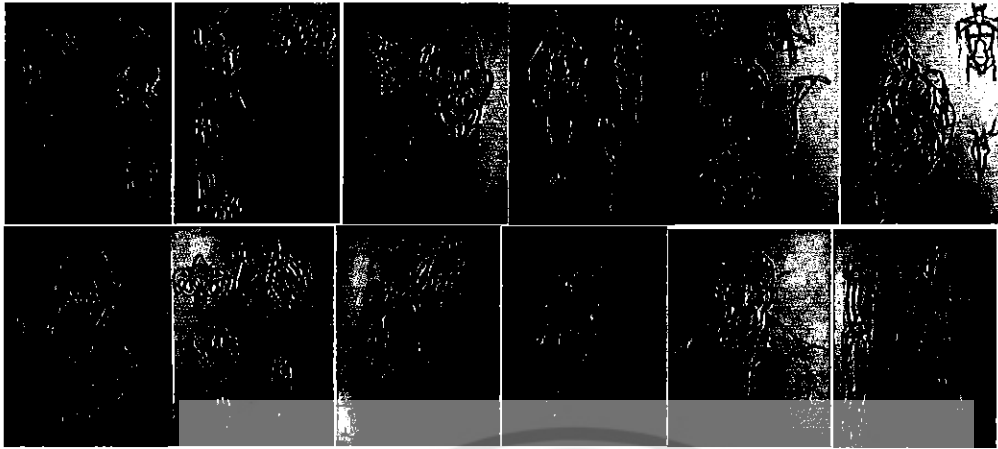
2.2.3 กระบวนการจัดทำภาพแบบร่าง(sketch) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่สำคัญเป็นกระบวนการที่ได้นำข้อมูลที่หามาได้และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของตัวผลงานที่เห็นและจับต้องได้เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลงานจริงต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แบบร่างความคิด (sketch idea)

การทำแบบร่างสองมิตินั้นเกิดจากการแปลข้อมูล มาเป็นรูปแบบของรูปภาพ ความคิด และเจาะลึกความเข้าใจของข้อมูลที่ค้นคว้าออกมาเป็นภาษาทางศิลปะ

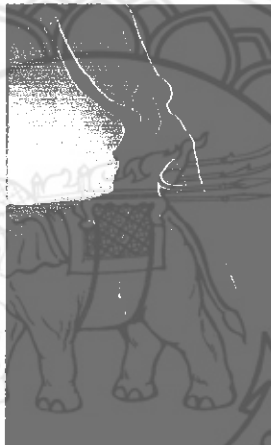

2. แบบจำลอง 3 มิติ (model)

เป็นขั้นตอนต่อจากการทำแบบร่าง 2 มิติ เพื่อการมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาจริงๆ ของผลงาน เป็นแบบจำลองของผลงานจริงเพื่อนำไปขยายต่อไป

ภาพประกอบ แบบร่าง 3 มิติ

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนขยายแบบร่าง 3 มิติ

ผู้สร้างสรรค์ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นสามารถขยายผลงานจริงให้ได้สัดส่วน ขนาด ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ต่อเนื่องจากการทำแบบร่างเมื่อได้แบบร่าง 3 มิติที่ผ่านการคัดกรองแล้ว นำมาขยายเพื่อจะพัฒนาขึ้นมาเป็นผลงานจริงในขนาดที่ต้องการ

ภาพประกอบ แบบร่าง 2 มิติ เพื่อแสดง โครงสร้างภายใน

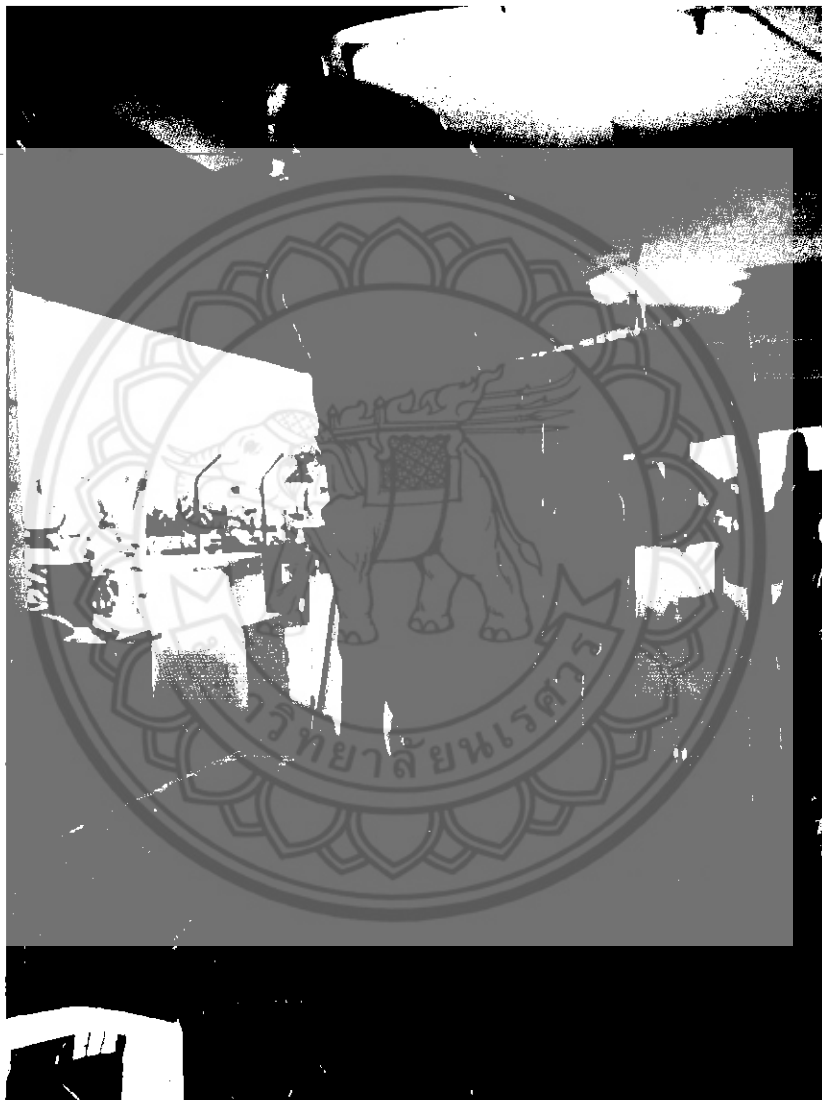
เริ่มจากร่างภาพของ โครงสร้างโดยรวมของตัวผลงานเพื่อหาขนาด, สัดส่วนและที่สำคัญคือ โครงสร้างภายในอย่างละเอียดและแม่นยำ

2. ขั้นตอนของการจัดเตรียมความพร้อมของโครงสร้างจริง โดยการขึ้นโครงสร้างเหล็ก ตามที่ได้วางแผนเอาไว้เพิ่มความแข็งแรงด้วยไม้กากบาท เพื่อยึดเกาะเนื้อดินภายในไม่ให้ลู่ร่วงลงมาได้โดยง่าย แล้วทำการนำดินเหนียวมาขึ้นเป็นเป็นภาพรวมของผลงานในขั้นตอนต่อไป

ภาพประกอบ ขั้นตอนการขึ้นดินโดยรวมเพื่อดูโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด

3. ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของผลงาน ในตอนสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนของการหล่อแม่พิมพ์ต่อไป เป็นขั้นตอนที่ต้องการความใส่ใจ สมาธิ และเวลา เพื่อจะได้ผลงานในภาพรวมออกมาให้ดีที่สุด

ภาพประกอบ ขั้นตอนการใส่รายละเอียดของชิ้นงาน ภาพที่ 1

ภาพประกอบ ขั้นตอนการใส่รายละเอียดของชิ้นงาน ภาที่ 2 และ 3

4. ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ โดยเลือกใช้แม่พิมพ์แบบที่ใช้ได้ครั้งเดียว หรือแม่พิมพ์ทูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 4.1 ทำการแบ่งแม่พิมพ์ แล้วกั้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมตัดขนาดความสูงประมาณครึ่งนิ้วปิดลงบนชิ้นงานตามเส้นแบ่งที่ทำไว้
- 4.2 การเน้นที่พื้นผิวของแม่พิมพ์เพื่อเก็บความสมบูรณ์ของผลงานเอาไว้ โดยใช้วิธีการตีคูปุนพลาสติกที่ผสมค่อนข้างเหลวลงบนเนื้องาน
- 4.3 ต่อไปคือการสร้างความหนาของตัวแม่พิมพ์โดยขั้นตอนนี้ต้องทำด้วยความใส่ใจเพราะต้องการที่จะให้ความหนาของแม่พิมพ์เท่ากันทั้งชิ้นของแม่พิมพ์

4.4 ทำการนำไม้มาจับทำโครงสร้างภายนอกแม่พิมพ์เสริมสร้างความแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหัก

4.4 จากนั้นทำการดึงแม่พิมพ์ออกมาด้วยความระมัดระวังนำดินที่อยู่ภายในออกมาทั้งหมดทำการล้างแม่พิมพ์เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการทำแม่พิมพ์

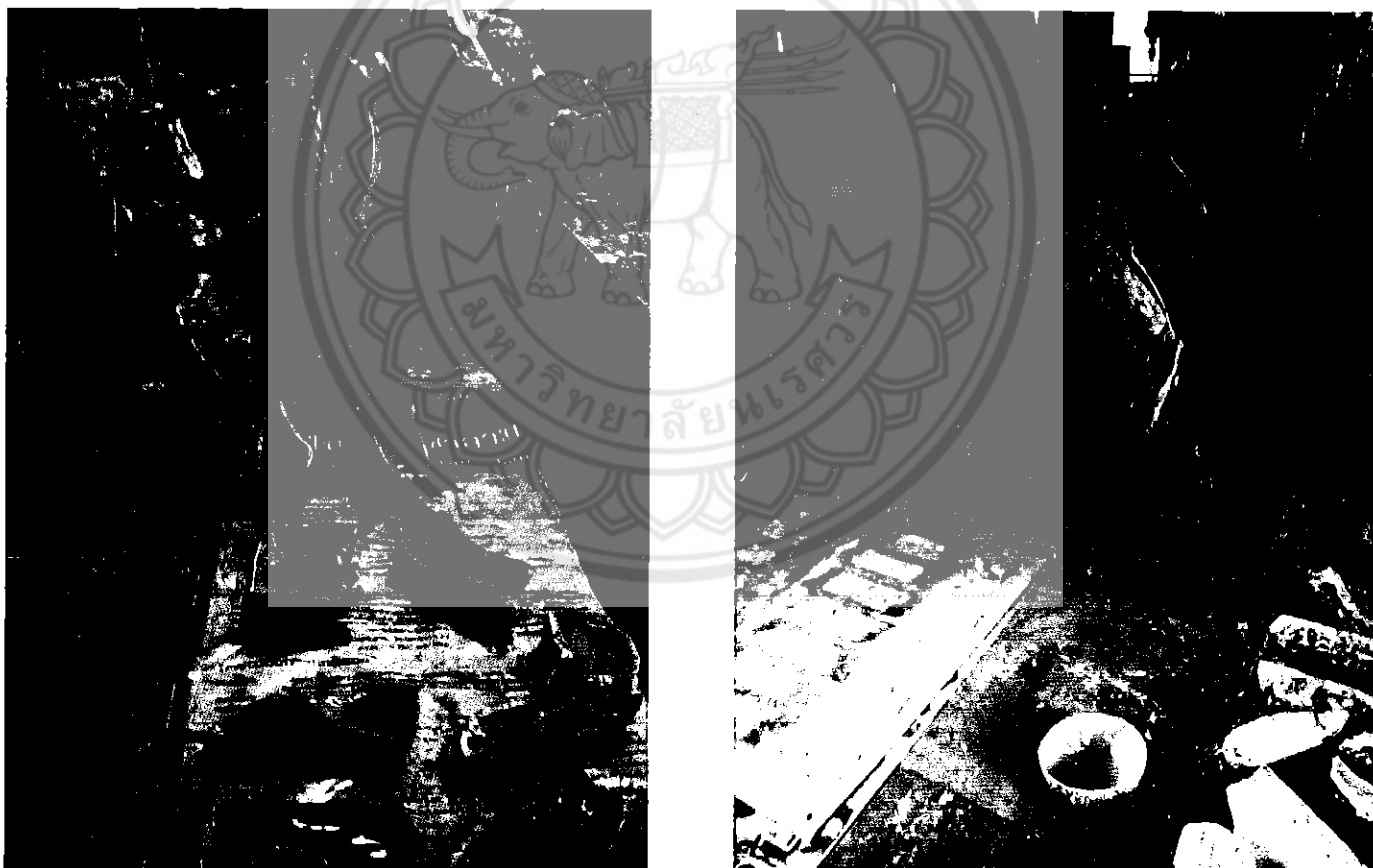

ภาพประกอบ ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์จากปูนปลาสเตอร์

5. ขั้นตอนการหล่อชิ้นงาน

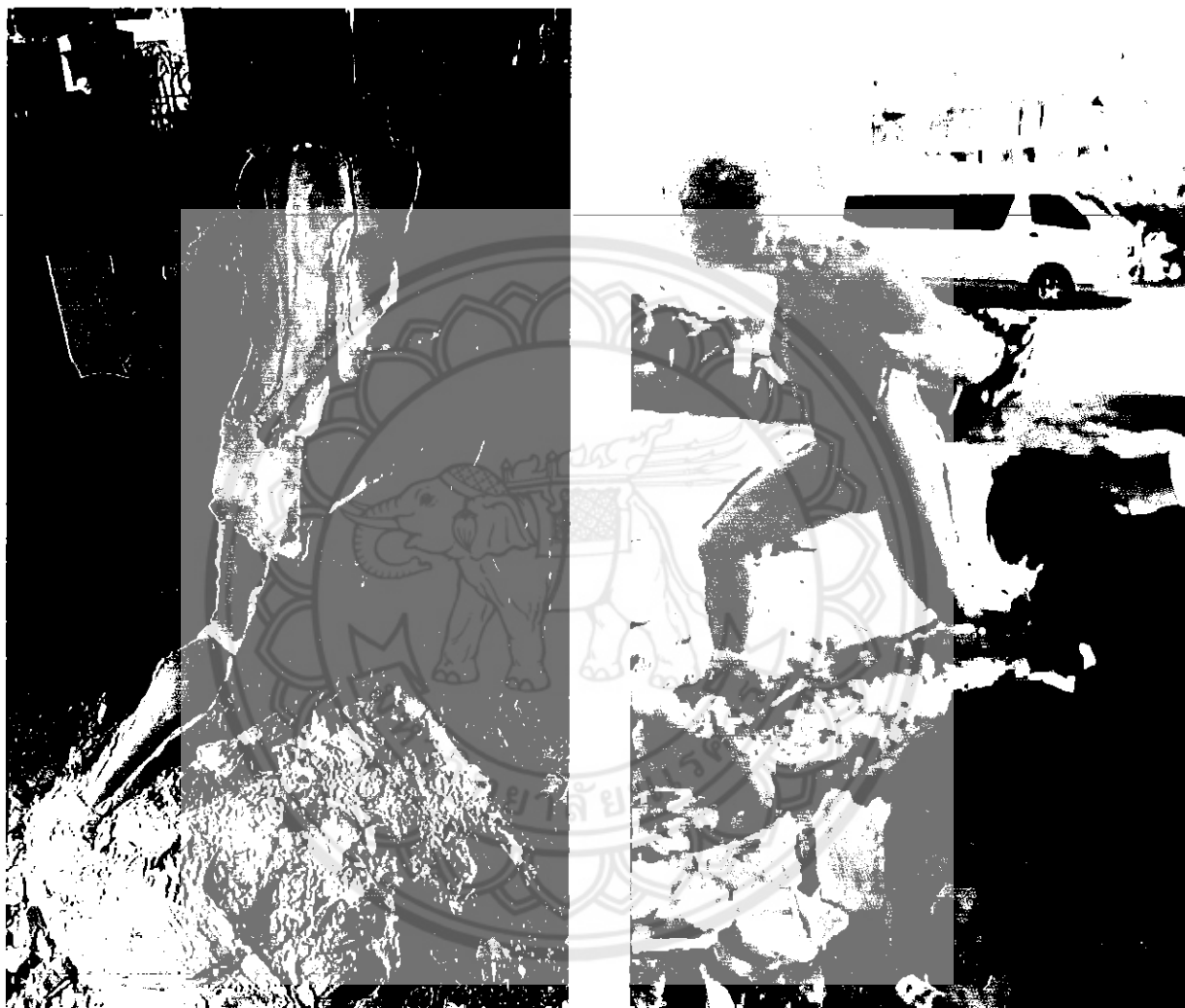
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ทำการทาสารหล่อลื่นเพื่อป้องกัน เรซินติดแม่พิมพ์ให้ทั่วทั้งหมคของแม่พิมพ์
2. นำเรซินมาทำให้ทั่วทั้งพื้นผิวทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ ได้รับความหนาที่พอใจทั่วทั้งแม่พิมพ์
3. นำแผ่นใยแก้วมาติดลงไปเป็นการเสริมความแข็งแรงเพิ่มเติมของตัวผลงาน
4. ทำการประกบทุกชั้นเข้าด้วยกัน โคน ใช้เรซินเป็นตัวประสานชิ้นงาน

ภาพประกอบ กลวิธีการหล่อผลงานด้วยวัสดุเรซิน

6. ขั้นตอนต่อไปคือการเอาตัวชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ โดยการทุบปูนปลาสเตอร์โดยรอบออกให้หมดแล้วนำตัวชิ้นงานออกมา

ภาพประกอบ ขั้นตอนการทุบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออกจากชิ้นงาน

7. เมื่อได้ตัวชิ้นงานออกมาแล้ว ทำการขัดแต่งและลงสีเป็นอันเสร็จ

ภาพประกอบ ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ ชั้นที่1 ภาพที่1

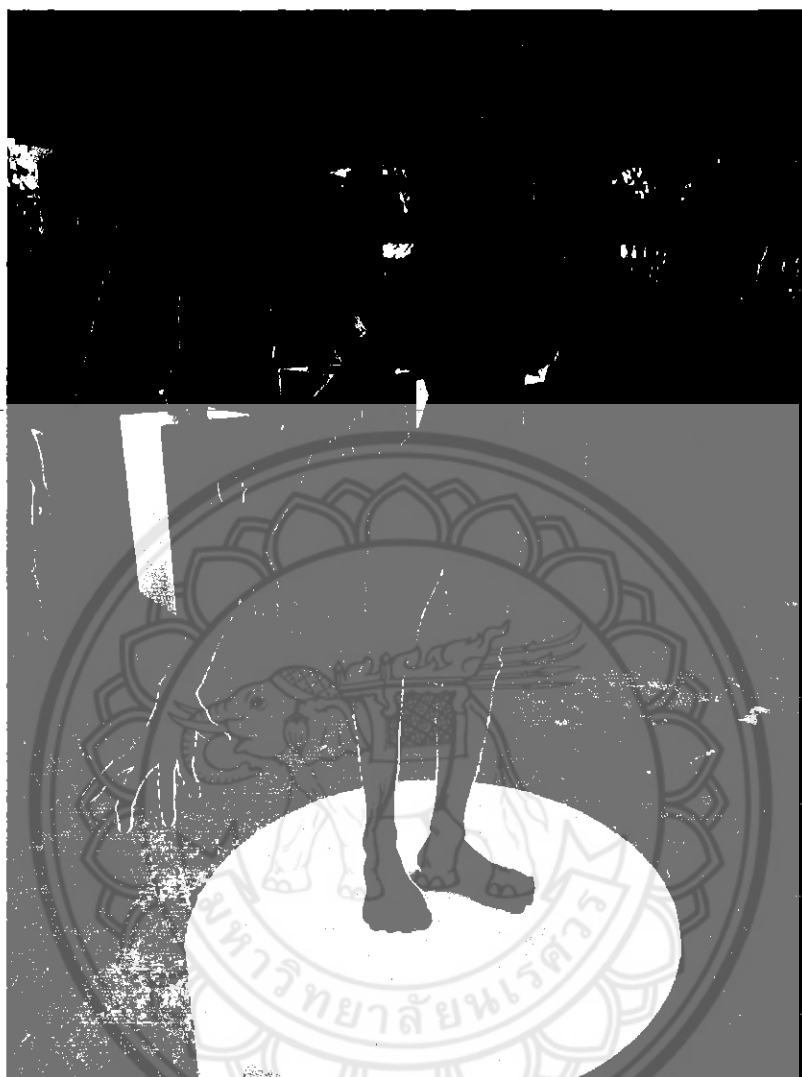
ชื่อผลงาน “ คิง ”

ขนาด 150 x 180 x 165 เซนติเมตร

กลวิธี ปั้นหล่อ ไฟเบอร์กลาส

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่1 ภาพที่2

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่2 ภาพที่1

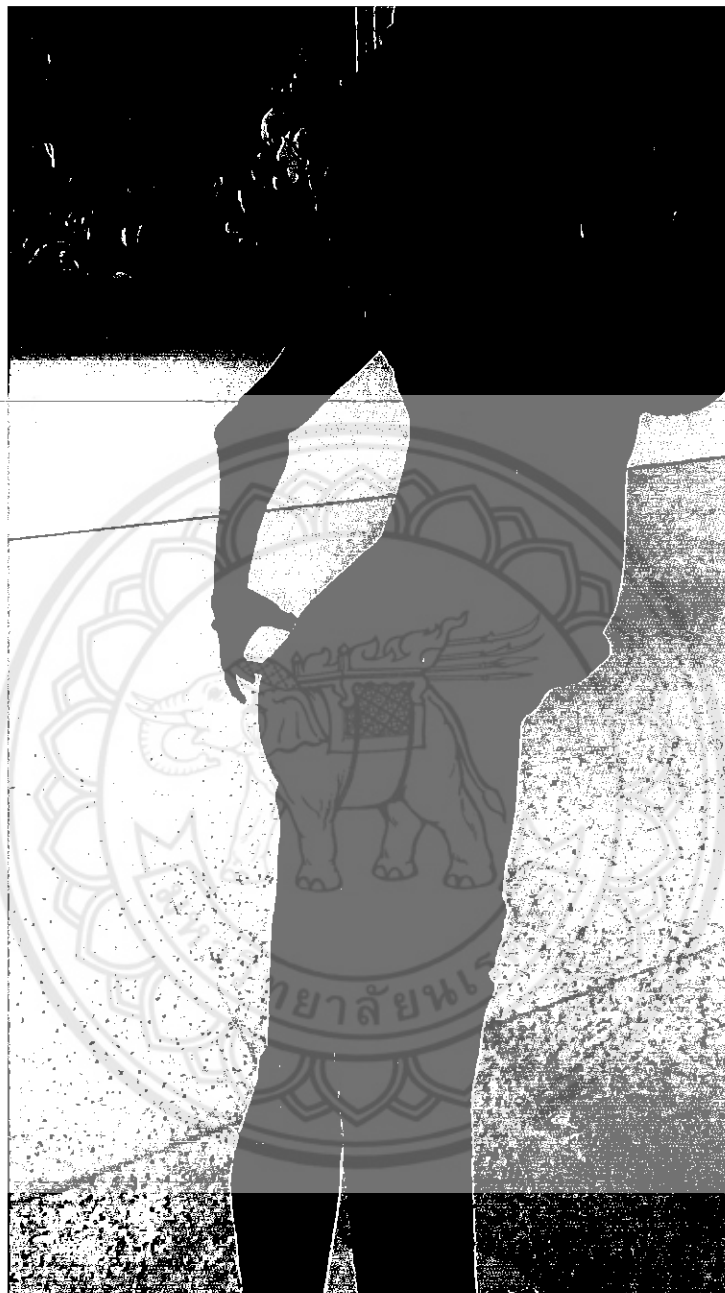
ชื่อผลงาน “ ร้อง ”

ขนาด 150 x 50 x 160 เซนติเมตร

กลวิธีปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่2 ภาพที่ 2

ผลงานศิลปะนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ ชั้นที่2 ภาพที่3

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่2 ภาพที่4

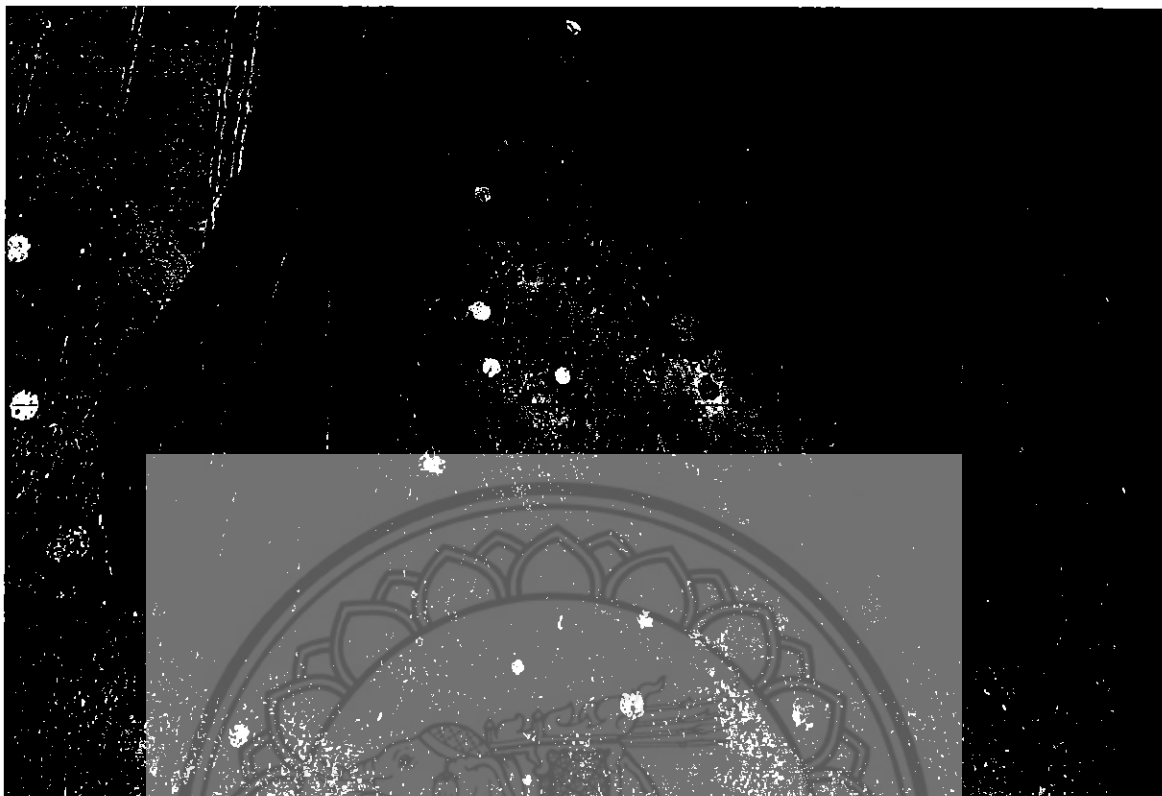

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่3 ภาพที่1

ชื่อผลงาน “ ทรงชัย ”

ขนาด 150 x 170 x 100 เซนติเมตร

กลวิธี ปั้นหล่อ ไฟเบอร์กลาส

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่3 ภาพที่2

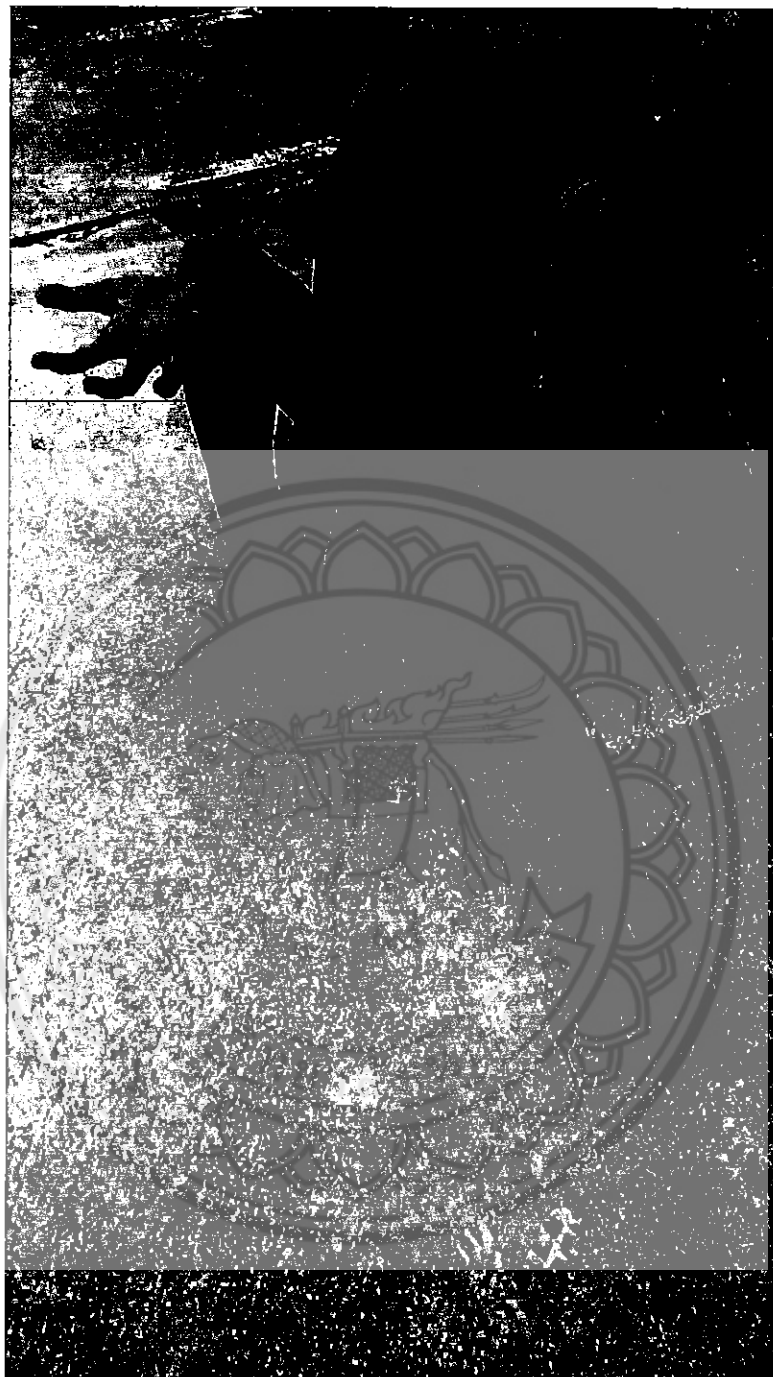
ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่3 ภาพที่3

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ ชั้นที่3 ภาพที่4

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่3 ภาพที่5

ผลงานศิลปะนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่3 ภาพที่6

ผลงานศิลปะนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่4 ภาพที่1

ชื่อผลงาน “ นายแหะ ”

ขนาด 150 x 180 x 185 เซนติเมตร

กลวิธี ปั้นหล่อ ไฟเบอร์กลาส

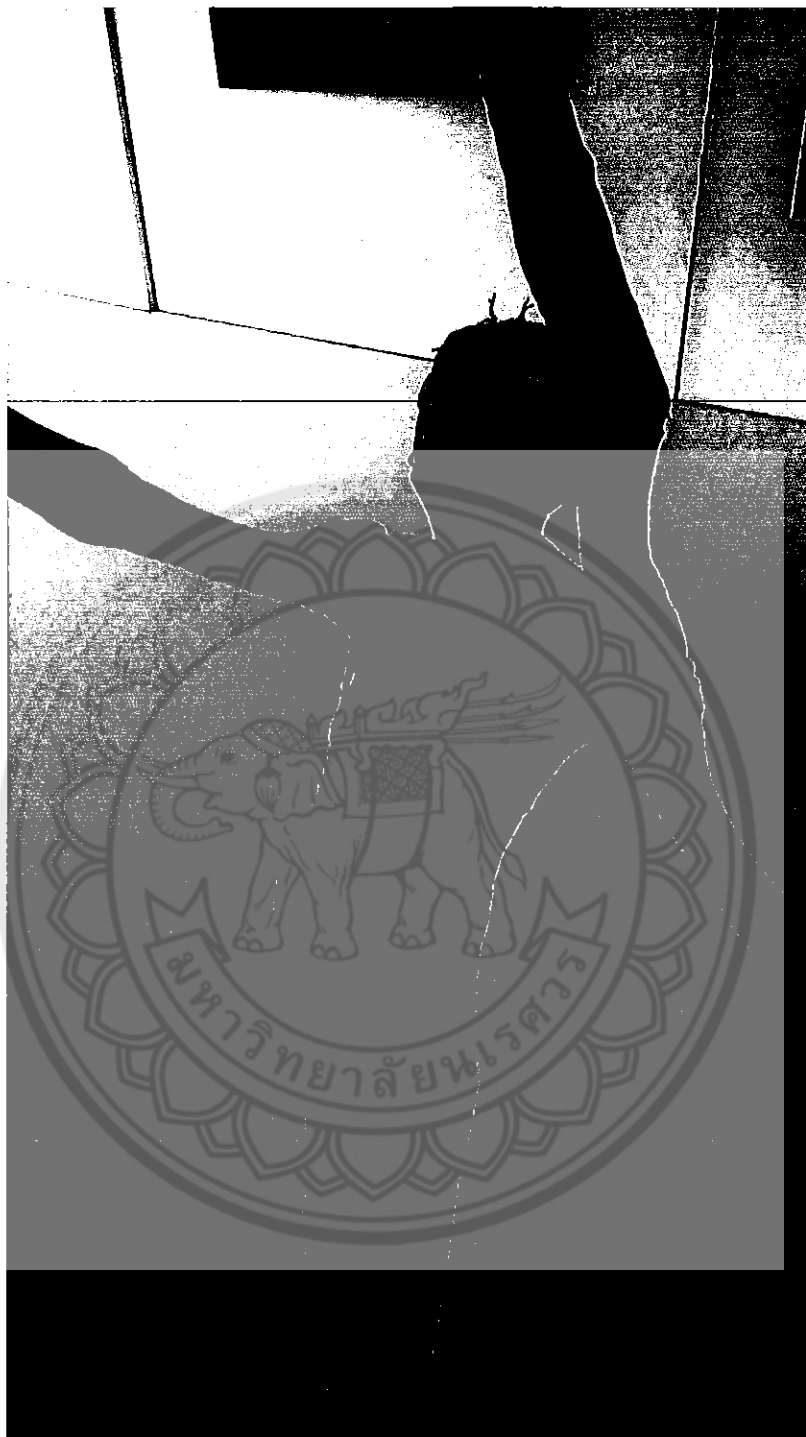
ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่4 ภาพที่2

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ ชั้นที่4 ภาพที่3

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่4 ภาพที่4

ผลงานศิลปนิพนธ์ประติมากรรมที่สมบูรณ์ ชั้นที่4 ภาพที่5

บทที่ 4

การวิเคราะห์คุณค่าผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ขั้นตอนของการแสดงออกโดยใช้องค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะ

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “รูปลักษณะของแรงกดดันจากสังคม” เป็นการสร้างผลงานเพื่อตอบสนองคุณค่าทางความงาม ที่สะท้อนมาจากความคิดภายในจิตใจ แล้วแสดงสิ่งเหล่านั้นให้ออกมาเป็นรูปลักษณะของความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมรอบกาย สิ่งต่างๆที่มีผลกระทบทำให้ผู้คนมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกในด้านที่ต่อต้านกับสิ่งที่เบียดเบียนทำให้เกิดเป็นแรงกดดัน โดยที่ใช้องค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของศิลปะ

ทางด้านตัวผลงานมีการใช้รูปแบบของคนที่แสดงอาการของการโดนจุดรั้ง หรือทำการรั้งตัวเองเอาไว้กับสิ่งอันเป็นความรู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี ความเชื่อ เกิดเป็นแรงเหนี่ยวกับตัวความคิดภายในจิตใจ ในตัวผลงานมีการใช้ใช้เป็นตัวรั้งแรงกระทำทั้งหมดเอาไว้ โดยที่ตัวใช้นั้นคือสิ่งที่ใช้โยง ผูก ล่าม ยึด เหนี่ยว โยง มัด หรือแม้แต่นกานผสมระหว่างสองสิ่ง แต่ในที่นี้ใช้คือการโยงระหว่างความเชื่อพื้นฐานที่ถูกโยงโย หรือปลุกฝังมา ทำการยึดผสมกับความรูสึกภายในจิตใจทำให้เกิดเป็นสันดลเคลื่อนไหวไม่เลื่อนหาย เกิดการต่อต้านขัดแย้ง และท่าทางของตัวคน เป็นลักษณะของการเหยียดเกร็งของกล้ามเนื้อ เกิดเป็นความเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าจะผลัดดันมาทางด้านหน้า โดยรวมกล่าวได้ว่าทั้งชิ้นงานมีรูปทรงของคนซึ่งเป็นเอกภาพและหยุดอาการต่างๆไว้ด้วยเส้นของไว้ที่พาดผ่านก่อให้เกิดความขัดแย้ง

รูปทรง

ในตัวผลงานนี้มีการใช้รูปทรงแบบ Organic Form หรือ รูปทรงแบบอินทรีย์รูปเป็นรูปทรงของสิ่งที่มีชีวิตมีความเคลื่อนไหว นั่นก็คือในตัวร่างกายของมนุษย์ ที่กำลังแสดงความกดดัน ทรมาน และโดนจุดรั้งจากแรงกระทำที่เกิดขึ้นแสดงมวลของกล้ามเนื้อ (Mass of Muscle) แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้สะท้อนถึงความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้า เพราะมันคือการแสดงรูปทรงจากจิตใจหรือ จินตนาการเอาสิ่งภายในเพื่อแสดงออกมา บนใบหน้ามีร่องรอยของแรงกระทำ เกิดความบิดเบี้ยวของสภาวะอารมณ์เพราะใบหน้านั้นคือหน้าต่างแสดงอารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนที่สุด หรืออาจจะพูดได้ว่าตัวผลงานชิ้นนี้มีความเป็นอุดมคติ(Idealistic)อยู่พอสมควรเลยทีเดียว

เส้น

ผลงานประติมากรรมทั้งหลายหากมองแต่ผิวเผินแล้วนั้นเรื่องเส้นนั้นอาจจะเป็นเรื่องหลังๆที่ผู้คนที่ดูชมผลงานประติมากรรมจะพูดถึงแต่อันที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าเส้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในงานประติมากรรมเป็นอันดับต้นๆ เช่นเดียวกับงานศิลปะในแขนงอื่นๆ ตั้งแต่ที่เริ่มต้นสร้างผลงานเส้นนั้นก็มีส่วนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันก็คือเส้นโครงสร้าง (Structure Line)อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นตัวผลงานประติมากรรมได้ต่อไป โดยที่รูปร่างที่ประกอบจากเส้นสองประเภทมาประกอบกันได้แก่

1. เส้นเรขาคณิต(Basic Line)คือเส้นทั่วไปที่สามารถชอกช้อได้ อันได้แก่ เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นหยัก เป็นต้น
2. เส้นอิสระ (Free Line) คือเส้นที่มีความไม่แน่นอนเป็นอิสระ ไม่มีความคงที่ถาวรหรืออาจจะแปรไปตามรูปทรง

ภายในตัวงานก็มีเส้นที่เป็นส่วนประกอบ และเป็นตัวบ่งบอกความรู้สึกต่างๆที่ส่งเสริมตัวงานได้ดังนี้

1.เส้นโครงสร้าง (Structure Line)

เริ่มต้นที่เส้นโครงสร้างซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญแรกของงานประติมากรรม เป็นส่วนที่ค้ำจุนโครงสร้างและยังส่งเสริมความรู้สึกของตัวงานประติมากรรมได้อย่างดียิ่ง

ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นที่มีลักษณะดังนี้

- **เส้นแนวนอน (Horizontal Line)** มีความหมายคือ เป็นเส้นที่เดินทางตามแนวนอน กลมกลืนกับ แรงดึงดูดของโลก ให้ความรู้สึก ในทางราบ กว้าง พักผ่อน เยียบ เหย สงบ นิ่ง เป็นสัญลักษณ์ของการพักผ่อน ผ่อนคลาย ให้ความรู้สึก เช่นนี้มาจากท่าทางของคนนอนที่เป็นการพักผ่อน ไปจนถึง ความสงบ ที่เหมือนกับท่านอนของคนไม่มีชีวิต

ในตัวผลงานนั้นโครงสร้างในส่วนของเส้นตรงนอนนั้นคือการทำให้เกิดความรู้สึกแน่นอน ในทางกว้างคือ การเปิดรับความรู้สึกในด้านปะทะในด้านหน้าเกิดเป็นความรู้สึกหนักแน่น

- **เส้นตรง (Straight Line)** มีความหมายที่หมายถึง เส้นตรงในทิศทางใด ทิศทาง หนึ่ง ให้ความรู้สึก แข็งแรง แน่นนอน หยดนิ่ง ถูกต้อง ตรง เข้มแข็ง ไม่ประนีประนอม รุนแรง เด็ดเดี่ยว ให้ความรู้สึกหยาบ และการเอาชนะ

ในส่วนนี้ในผลงานเส้นโครงสร้างนี้มีตัวเส้นตรงหรือเส้นดิ่งนี้จะให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ดูด้น และชัดเจน ในทิศทางในการดำเนินไปของผลงาน

- **เส้นฟันปลา หรือเส้นซิกแซก (Zigzag Line)** มีความหมายคือ เป็นเส้นคดที่หักเห โดย กะทันหัน เปลี่ยนทิศทาง รวดเร็วมาก ทำให้ ประสาทกระทบ ให้ความรู้สึกรุนแรง ตื่นเต้น สับสน วุ่นวาย ไม่แน่นอน ให้จังหวะ กระแทก เกร็ง ทำให้นึกถึงพลังไฟฟ้า พายุ ภัยธรรมชาติที่ขัดแย้ง ความรุนแรง ต่อสู้ การทำลาย และสงคราม

ในตัวผลงานมีเส้นที่เดินทางในลักษณะนี้อยู่บ้าง ไม่มากนักแต่อยู่ในจุดที่สำคัญทั้งสิ้น เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของเส้นทางต่างๆ ซึมซับ หรือส่งพลังไปในทิศทางหลัก ทำให้ส่วนทั้งหมดเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- **เส้นแนวตั้ง (Vertical Line)** เป็นเส้นที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับเส้นนอน คือเป็นเส้นที่เดินทางในแนวตั้ง ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง สูงสง่า พุ่งขึ้น จริงจัง และเจียบขีริม เป็นสัญลักษณ์ของ ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความสมบูรณ์ในตัว เป็นผู้ดี จริงจังเคร่งขีริม สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง ทั้งนี้มาจากท่าทางมนุษย์ เวลาตื่นตัวมีพลัง จะอยู่ในลักษณะยืนขึ้น มากกว่าการนอนราบ

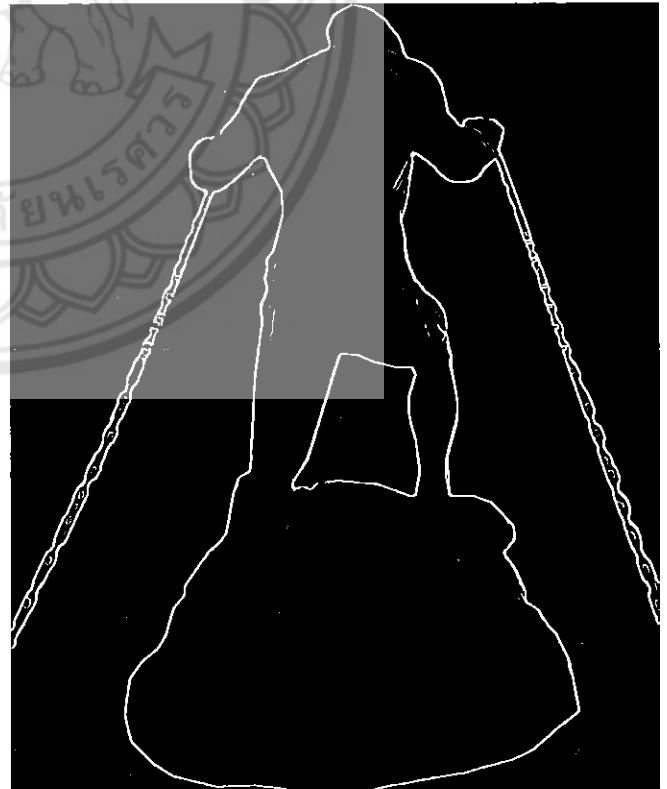
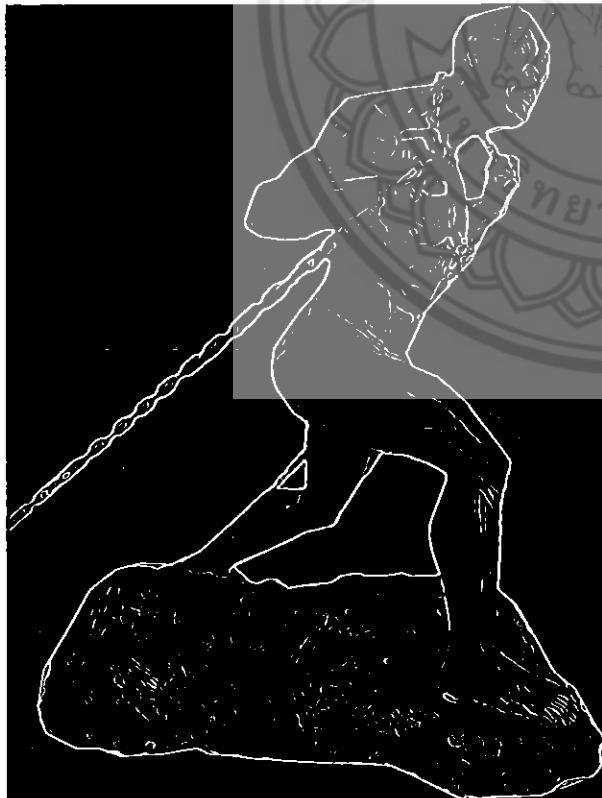
ส่วนของเส้นตั้งนั้นในตัวผลงานแน่นอนว่าต้องมีอย่างแน่นอนถึงแม้จะมองด้วยตาเปล่าก็จะสังเกตเห็นหรือสามารถนึกถึงได้ไม่ยากนัก เพราะมันคือเส้นตัวแทนของแกนชีวิตของมนุษย์ส่วนหลังที่ค้ำยันส่วนต่างๆเอาไว้ และเส้นตั้งนี้ยังทำให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆของผลงานอีกด้วย

- เส้นแนวเฉียง (Diagonal Line) เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอน กับเส้นตั้ง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง ต้องการเส้นเฉียง อีกเส้นหนึ่งมาช่วยให้ความมั่นคง สมดุลขึ้น เส้นที่เฉียงและโค้ง ให้ความรู้สึกที่ขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให้ความรู้สึกพุ่งเข้า หรือพุ่งออกจาก ที่ว่าง ในงานออกแบบทัศนศิลป์ เส้นเฉียง ให้ประโยชน์ในการลดความกระด้าง จากการใช้เส้นตั้ง และเส้นนอน

นี่คือเส้นที่สำคัญที่สุดของตัวผลงานชิ้นนี้ในด้านโครงสร้างเลยก็ว่าได้ เพราะมันคือเส้นที่ส่งด้านการส่งพลัง ไปด้านหน้าหรือจุดรั้งทางด้านหลัง มันคือเส้นที่ขัดแย้งในส่วนที่มองเห็น และแสดงพลังในส่วนที่ไม่อาจเห็น ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวปัดราวและหนักแน่นไปในเวลาเดียวกัน

2. เค้าโครงหรือเส้นรอบนอก (Out Line)

คือเส้นที่แสดงความรู้สึกในมุมมองของภาพโดยรวมทั้งหมดของผลงาน เน้นอ่อนและชัดเจนที่สุดในการมองผลงาน ประติมากรรม เพราะการมองเห็นงานในทุกมุมมอง ทุกด้านคือสิ่งที่เป็นหลักพื้นฐานของงานประติมากรรมลอยตัวอยู่แล้ว และยังก็ให้เกิดความเคลื่อนไหวในตัวผลงาน แสดงความมีชีวิต ไม่หยุดนิ่ง

ขนาดและสัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนเป็นกฎของ เอกภาพอันหนึ่ง เกี่ยวข้องกับความสมส่วน ซึ่งกันและกันของขนาด (DIMENSION) ในส่วนต่าง ๆ ของรูปทรง คนที่มีรูปร่างผอม สัดส่วน เช่น หัวโต ตัวเตี้ย ขาวยาว คอยาว ก็เพราะเขามีสัดส่วนผิดไปจาก ธรรมดาของคนทั่วไป ในทางศิลปะก็มีความธรรมดาของสัดส่วนนี้เช่นกัน ถือเป็นเรื่องปกติทางสุนทรีย์ภาพ และทางอุดมคติ การสมสัดส่วนนี้หมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกลมกลืนของ ทัศนธาตุต่าง ๆ ในงานศิลปะด้วย สัดส่วนในงานประติมากรรม อาจเปลี่ยนแปลงไปตามอุดมคติ ซึ่งก็คือจินตนาการที่ถือว่าเป็นแนวทางของมนุษย์ซึ่งมีความดีเป็นที่ตั้ง หรือเจตนารมณ์ของประติมากรก็ได้ มิใช่ว่า จะต้องสมสัดส่วนตามธรรมชาติเสียทั้งหมด

ซึ่งแน่นอนว่าการนำสัดส่วนที่ถูกต้องหรือมีความใกล้เคียงกับความถูกต้องของมนุษย์มาใช้ นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของการสร้างสรรค์ผลงานจากจิตได้สำนึกของมนุษย์ เพราะเมื่อมนุษย์รู้สึกหรือนึกคิดอะไรมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของตัวเอง สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการมองย้อนกลับมาที่ตัวตนอันเป็นรากเหง้า ซึ่งก่อเกิดแรงปะทะอย่างหนักหน่วง ถึงแม้จะถูกต้องแต่ในแนวทางของผู้สร้างสรรค์หรือความตั้งใจจริงแล้วนั้น ภายใต้อุดมคติความผอม และภายในนิยามของคำว่าผอมก็ไม่อาจจะบอกได้อย่างสุดใจว่ามันผอมจริงๆมันเป็นจินตนาการมันเป็นความงามภายใต้อุดมคติของการสร้างสรรค์ ซึ่งถ้ามองย้อนไปก็จะได้ชัดจากยุคประวัติศาสตร์ของศิลปะ รูปทรงที่ผอมเพี้ยนและบัลลังก์ของศิลปะยุค surrealism ก็ตาม มีการใช้การอ้างอิงจากสิ่งที่เป็นจริง แล้วทำการเพิ่มขึ้น บีบอัด ลดทอน หรือแม้กระทั่งพัฒนาต่อ เพื่อก่อให้เกิดความงามตามความตั้งใจตามแนวคิดของพวกเขาเหล่านั้น

สี(Color)

สีในผลงานประติมากรรมนั้นอาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากนักเพราะงานประติมากรรมไม่ต้องการสีเพื่อมาสร้างมิติ แสงเงาลวดตา แต่จะเน้นไปที่แสงและสีสะท้อนจากความเป็นจริงที่กระทบกับวัสดุหรือตัวผลงานซะมากกว่า แต่ในบางโอกาสก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในงาน เพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจและก่อให้เกิดความสะดุดตาบ้างเท่านั้น โดยจะมีอยู่สองลักษณะคือ

1. สีที่เกิดจากวัสดุ จะเป็นสีที่เกิดขึ้นจากวัสดุหรือจากธรรมชาติ เพื่อแสดงความเป็นวัสดุนั้นๆ เช่น โลหะ อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ไม้ พลาสติก เป็นต้น

2. สีที่สร้างขึ้นใหม่ โดยจะเป็นการทำสีโดยการ พ่น ทา โดยปิดบังสีของวัสดุนั้นๆ ที่นำมาสร้าง เพื่อความโดดเด่น หรือตามความคิดการสร้างสรรค์ของผู้สร้าง

โดยที่ตัวผลงานมีการใช้สี เพื่อสร้างสีขึ้นมาใหม่เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมากขึ้นจากวัสดุเดิมที่เป็นพลาสติกไฟเบอร์กลาส ซึ่งขาดเสน่ห์และความน่าดึงดูด มีการใช้สีดำ ซึ่งเป็นสีที่แรงที่สุดในบรรดาสีโทนกลาง ถ้ามองในแง่บวกจะหมายถึงอำนาจ ความสง่าผ่าเผย และดูเป็นทางการ แต่ถ้าดูในแง่ลบ จะหมายถึงปีศาจ ความตาย และเรื่องลึกลับ และทำการปิดอย่างรวดเร็วด้วยสีในโทนร้อนอย่างสีแดง สีส้ม และสีน้ำตาล ซึ่งสีเหล่านี้มีความหมายคือ

• สีแดง คือตัวแทนแห่งอำนาจ ความทะเยอทะยาน เป็นตัวแทนแห่งไฟ พลังงานอันสูงสุด พละกำลัง ความอันตราย สงคราม สีของโลหิต หรือแม้แต่เป็นตัวแทนของอารมณ์ทั้งความรักและความเกลียดชัง

• สีส้ม เป็นสีแห่งพลัง ความกระตือรือร้น ชีวิตชีวาความอบอุ่น ความยุติธรรม ความรอบรู้ รวมไปถึงความหลงใหล เสน่ห์ ความสุข ความมั่นใจ ความปรารถนา

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

พื้นผิว(Texture)

ลักษณะพื้นผิว หมายถึง ผิวของสิ่งต่าง ๆ เมื่อ สัมผัสแล้วจะรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้านขรุขระ เรียบเกลี้ยง เป็นต้น และใน งานประติมากรรมนับว่าพื้นผิวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากผลงานประติมากรรมจะสัมผัสรับรู้ได้ทางสายตาและผิวกายจับต้อง ดังนั้น มิติแห่งพื้นผิวเรียบ หยาบ มันแวววาว ขรุขระ เกลี้ยงเกลา ฯลฯ สร้างสิ่งเร้า ให้ผู้ชมอยากสัมผัสจับต้องเสมอ

พื้นผิวแบ่งได้จากแหล่งที่มา สองแหล่งคือ

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

2. เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การขูด ขีด ระบาย ฯลฯ ให้เกิดเป็นร่องรอยพื้นผิว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนเส้นด้วยปากกา ดินสอ การเขียนสีด้วยแปรงแห้ง ๆ การใช้ฟองน้ำ และแฉับสับนกระดาษ ในงานจิตรกรรม การสร้างพื้นผิวหยาบและละเอียด ในงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

ในตัวผลงานนั้นมีการนำของพื้นผิวเข้ามาใช้ประกอบการสร้างสรรค์ เป็นตัวพื้นสัมผัสที่เกิดจากกลวิธีการสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสะท้อนความหมายทางอารมณ์ความกดดัน ความหยาบกร้านของจิตใจสำนึก ส่งผ่าน ไปยังผลงาน

พื้นที่ว่าง (Space)

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกเช่นกันในด้านงานประติมากรรม นั่นก็คือพื้นที่ว่าง เป็นสิ่งที่จะรู้สึกเสมอว่ามีอยู่เมื่อทำการมองไปทำงานประติมากรรมเพราะมันคือที่ๆอากาศไหลผ่านหมุนเวียน รอด ทะลุ ไม่ว่าจะเป็น ช่อง หลุม รู ที่ว่างภายใน หรือแม้กระทั่งโดยรอบบริเวณภายนอกของผลงาน เพราะโลกของเราเป็นโลกที่เป็นสามมิติ เมื่อมีอะไรสักอย่างมาวางบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะเกิดเป็นการกินพื้นที่นั้นและเกิดเป็นที่ว่างขึ้นมาถ้าจะให้เห็นภาพก็เหมือนกับที่เราวาดภาพสักภาพหนึ่งลงบนกระดาษ กระดาษที่เหลือนั้นก็จะเป็นที่ว่างรอบสิ่งที่เราวาดนั่นเอง

ในผลงานชิ้นนี้ก็มีที่ว่างเช่นกันโดยที่มีทั้งที่ว่างภายในและที่ว่างภายนอก ทำให้ตัวผลงานเกิดความไม่เบาเบ้อและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตัวรูปทรง

ภาพแสดง พื้นที่ว่างภายในตัวผลงาน

ภาพแสดงพื้นที่ว่างภายนอกผลงาน

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content)

เรื่องราว (Subject)

- แนวคิด สภาพการถูกกดดันจากสภาวะสังคมปัจจุบัน ที่ถูกหยุดด้วยความเชื่อ ปวงแห่งการยึดติดทางความคิดการกระทำ โดยผ่านรูปลักษณ์ตัวแทนแห่งความรู้สึก
- สัญลักษณ์ที่ชัดเจนคือ โซ่ที่จุดรั้งและพันธนาการ
- แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาที่เข้ามากระทบจิตใจ จากในสังคมปัจจุบัน

คุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางศิลปะ

เป็นเนื้อหาคุณค่าทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content) โดยที่ตัวผลงานมีความเป็นรูปแบบ มีการใช้ขั้นตอนกลวิธีอย่างมีแบบแผนชัดเจนในการสร้างสรรค์ มีการใช้สัดส่วนรูปทรงและองค์ประกอบมาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความหมายที่ต้องการออกมาได้อย่างชัดเจน และอาจจะรวมไปถึงการแสดงออกทางอารมณ์และความคิดอีกด้วย

สรุป

ในการวิเคราะห์ผลงานนี้แสดงให้เห็นว่าผลงานชุดนี้มีความเป็นไปตามหลักของเหตุและผลของการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรงรูปร่าง สี พื้นผิว บรรยากาศ เพื่อแสดงออกทางคุณค่าทางสุนทรียะ ป่งบอกถึงความหมายและความตั้งใจที่จะสอดแทรกความหมายต่างๆเอาไว้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด รูปลักษณะจากแรงกดดันจากสังคม ตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน แนวทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดพัฒนางานทัศนศิลป์ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผล
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์
2. เพื่อสร้างผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง รูปลักษณะแรงกดดันจากสังคม ในรูปแบบผลงานประติมากรรม โดยการถ่ายทอดความงามในด้านสุนทรียภาพในลักษณะความรู้สึกเชิงลบ เป็นเรื่องของตัวแทนความรู้สึกผ่านรูปลักษณะของสิ่งที่น่าเกลียด น่ากลัว กดดัน ตึงเครียด ซึ่งส่งผลมาจากสังคมที่โหดร้าย
3. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ศิลปะ
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกแสดงออกออกถึงคุณค่าทางความงามในรูปแบบผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างเป็น ระบบในรูปแบบเอกสารภาคศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่องรูปลักษณะแรงกดดันจากสังคม อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูล และสรุปผลของการสร้างสรรค์ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการสร้างสรรค์ ตอบสนองความคิดและความรู้สึกที่มีต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน นำประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดำเนินชีวิต สิ่งรอบตัวที่ประสบพบเจอ ทำให้เกิดผลงานที่สะท้อนความรู้สึกของคนหนึ่งคนที่ยอมและสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลงานประติมากรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาต่อการทำงานสร้างสรรค์คือความไม่ชำนาญในด้าน กลวิธีการสร้างสรรค์ การคาดเดาไม่ได้ของกลวิธีบางอย่างในบางขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการแก้ปัญหา นี้ โดยการที่ได้พัฒนา ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน และเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จะเป็นตัวกระตุ้นการตระหนักรู้ในความเป็นไปของสังคมไทย และ เกิด การพัฒนาต่อสิ่งใหม่ๆที่ดีสังคมมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- วิรุณ ตั้งเจริญ.(2548). ศิลปะและสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กทม.
- ชะลูด นิ่มเสมอ.(2531).องค์ประกอบของศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่1).กทม

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

- อริสโตเติล(Aristotle, 384-322 B.C.) เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก
http://bubeeja.blogspot.com/2013/01/blog-post_21.html
- ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน:สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เข้าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2559
เข้าถึงได้จาก http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1619
- ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เข้าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เข้าถึงได้จาก
<https://chaiyan2222.wordpress.com/2011/09/21/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-surrealism/>
- ทักษะธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เข้าถึงได้จาก
<http://archive.wunjun.com/boardmaree/4/99.html>
- การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก
<http://cheeranan.exteen.com/20071216/entry>