

อภิธานนาการ

สำนักหอสมุด

สภาวะของห่วงอารณ์ความรู้สึกร

पूर्ण क्रบุรี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
วันเดือนปี..... 17 ก.ย. 2558
เลขทะเบียน..... 16843505
เลขเรียกหนังสือ..... 88

๗๖๗๑
2๕๕8

ศิลปนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

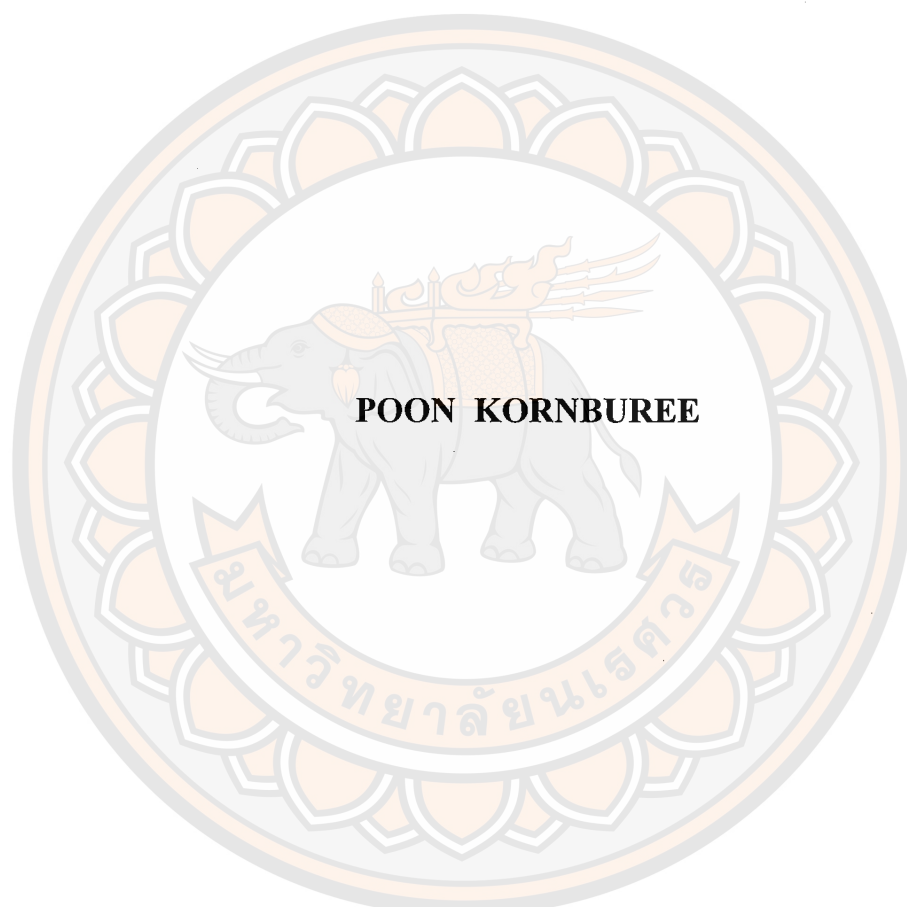
หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาออกแบบทัศนศิลป์

พฤษภาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

MOMENT OF EMOTION

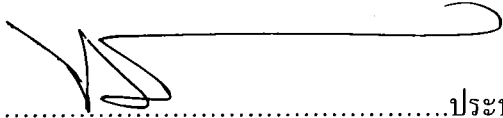
POON KORNBUREE

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

May 2015

Copyright 2015 by Naresuan University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ชุด “ สภาวะของห่วงอารมณ์ความรู้สึก”
ของนายปฐม ทรัพย์เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

.....ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมี พรหมรัตน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์อัครม ทองโปร่ง)

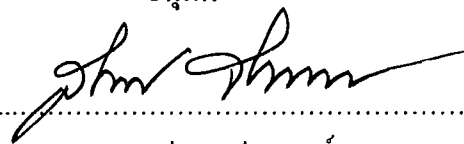

.....กรรมการ
(อาจารย์จัฐติ สมบูรณ์เอนก)

.....กรรมการ
(อาจารย์ชญาณิศ ชิงช่วง)

อนุมัติ

(ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2558

ประกาศคุณูปการ

ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา สมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้ความรัก ความห่วงใย และได้อบรมและสอนในทุกๆด้าน รวมทั้งได้เป็นแรงใจอันยิ่งใหญ่ของผู้สร้างสรรค์ได้ประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณอาจารย์สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกท่าน ผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งคำปรึกษาปัญหาต่างๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆในสาขา ที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างจนศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จ ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์รัฐติ สมบูรณ์เอนก ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาหารือ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไข และให้คำปรึกษาเมื่อเจอปัญหาต่างๆ และสนับสนุนให้กำลังใจ แก่ผู้สร้างสรรค์มาโดยตลอด ทุกขั้นตอนของการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่สนใจที่จะศึกษาศิลปะทุกท่านที่พิจารณาเห็นว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จักสามารถสร้างแนวทางและจะเกิดประโยชน์ให้แก่ท่านๆได้ใช้สำหรับเป็นการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นระบบในอนาคต

ปฐมนิ ครบุรี

ชื่อเรื่อง	สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก
ผู้สร้างสรรค์	นายปรุณ กรบุรี
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์รัฐติ สมบูรณ์เอนก
กรรมการที่ปรึกษา	อาจารย์สมหมาย มาอ่อน
ประเภทสารนิพนธ์	ศิลปนิพนธ์ ศป.บ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
	มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
คำสำคัญ	อารมณ์ ความรู้สึก ประคับประคอง

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งหมด 3 ชิ้น ที่มุ่งแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ในห้วงเวลาหนึ่ง โดยมีตัวเราซึ่งประกอบไปด้วย อารมณ์ ความรู้สึกของเราเองที่ในห้วงเวลานั้นเรารู้สึกถึงความไม่มั่นคง เมื่อถูกกระทบจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ทำให้เราต้องประคับประคองอารมณ์และความรู้สึกของเราให้ผ่านห้วงเวลานั้นไป ผ่านทางกระบวนการสร้างสรรค์ทางประติมากรรมซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะและเทคนิควิธีการส่วนตัวเพื่อให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์ สามารถตอบสนองแนวทางที่จะแสดงออก รวมทั้งได้แสดงบทวิเคราะห์ทางด้านทัศนศิลป์ ด้านเนื้อหาและการแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์

โดยผลงานศิลปนิพนธ์ชุด "สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก" นี้ ได้สร้างรูปแบบและมุมมองการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากจากการศึกษาและค้นคว้าในครั้งนี้ และหวังว่าผลงานและการศึกษาค้นคว้านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หรือสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อไป

Title	Moment of Emotion
Author	Poon Kornburee
Advisor	Mr.Thiti Somboonaneek
Co - Advisor	Mr.Sommaai Ma-on
Academic Paper	Art thesis for Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Art Design), Naresaun University , 2014
Keyword	Emotion, Sustain

ABSTRACT

This art thesis aims to show to research and created sculptures all three pieces that aimed to show the condition of human emotion in one moment. There ourselves including own emotions in that moment we feel insecure. When we was affected by the environment around us. We need to sustain our sense and humor to go through this moment. Through the process of creating the sculpture, which consist of understanding the art and personal techniques to achieve a complete sculptures and can respond a path of expressions. Including analysis of visual arts contents and creativity solution.

The thesis of "Moment of emotion" . Has created patterns and development perspective. The creation of the sculpture's creator, which benefits greatly from researched . And hopefully these research will be useful to those interested or can be used as a path of educational and to develop creativity.

สารบัญ

	หน้า
ประกาศคุณูปการ.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
ABTRACT.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	1
ขอบเขตการสร้างสรรค์.....	2
คำสำคัญ.....	3
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์.....	5
แผนดำเนินงานและงบประมาณ.....	6
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน.....	7
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	7
2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	8
ที่มาของแนวคิดแรงบันดาลใจ.....	8
อารมณ์ ความรู้สึก.....	8
ความหมายของน้ำ.....	9
อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะ.....	10
อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา.....	12
อิทธิพลด้านแนวคิด.....	12
อิทธิพลด้านรูปแบบ.....	14

บทที่	หน้า
3 กระบวนการสร้างสรรค์.....	17
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์.....	17
ขั้นตอนการประมวลความคิด.....	17
ข้อมูลภาคเอกสารหนังสือ.....	18
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....	25
ขั้นตอนการทำงาน.....	28
ส่วนประกอบทางอุปกรณ์และวัสดุ.....	35
ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1.....	38
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1	39
ภาพแบบร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	41
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2	42
ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	45
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3	46
4 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	49
หลักการองค์ประกอบ.....	49
หลักวิเคราะห์รูปทรง.....	49
เส้น.....	51
พื้นผิว.....	55
พื้นที่ว่าง.....	55
ขนาดและสัดส่วน.....	57
สีและน้ำหนัก.....	58
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาและความหมาย.....	59
5 บทสรุป.....	60
ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์.....	61
บรรณานุกรม.....	63
ประวัติผู้สร้างสรรค์.....	64

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 อิทธิพลด้านแนวความคิด.....	12
ภาพประกอบที่ 2 อิทธิพลด้านแนวความคิด.....	13
ภาพประกอบที่ 3 อิทธิพลด้านแนวความคิด.....	13
ภาพประกอบที่ 4 อิทธิพลด้านรูปแบบ.....	14
ภาพประกอบที่ 5 อิทธิพลด้านรูปแบบ.....	15
ภาพประกอบที่ 6 แผนผังแสดงองค์ประกอบศิลปะ.....	17
ภาพประกอบที่ 7 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง.....	21
ภาพประกอบที่ 8 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	25
ภาพประกอบที่ 9 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	26
ภาพประกอบที่ 10 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4.....	27
ภาพประกอบที่ 11 รูปภาพข้อมูลจากสื่อต่างๆ.....	28
ภาพประกอบที่ 12 ภาพแบบร่าง 2 มิติ.....	29
ภาพประกอบที่ 13 แบบร่าง 3มิติ.....	30
ภาพประกอบที่ 14 แบบร่าง 2 มิติขนาดเท่าจริง.....	30
ภาพประกอบที่ 15 โครงสร้างเหล็กและโพน.....	31
ภาพประกอบที่ 16 ปั้นดิน และเก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์.....	31
ภาพประกอบที่ 17 ถอดพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์และตามด้วยไม้เพื่อความแข็งแรง.....	32
ภาพประกอบที่ 18 ควักดินออกจากแม่พิมพ์และล้างให้สะอาด.....	32
ภาพประกอบที่ 19 การหล่อด้วยเรซิน และปูนซีเมนต์ และประกบพิมพ์.....	33
ภาพประกอบที่ 20 ทูบ และขัดตกแต่งซ่อมแซม.....	33
ภาพประกอบที่ 21 ทำสีงาน และ ตกแต่งปูนและเชื่อมเหล็กประกอบ.....	34
ภาพประกอบที่ 22 นำเสนอผลงาน.....	34
ภาพประกอบที่ 23 อุปกรณ์ในการขึ้น โครงสร้างและปั้นดิน.....	35
ภาพประกอบที่ 24 อุปกรณ์สำหรับการถอดพิมพ์.....	36
ภาพประกอบที่ 25 วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์.....	36
ภาพประกอบที่ 26 วัสดุสำหรับการหล่อไฟเบอร์พลาสติก.....	37
ภาพประกอบที่ 27 วัสดุและอุปกรณ์สำหรับหล่อปูนซีเมนต์.....	37
ภาพประกอบที่ 28 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	38
ภาพประกอบที่ 29 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1.....	38

ภาพ	หน้า
ภาพประกอบที่ 30 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่1.....	39
ภาพประกอบที่ 31 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่1.....	40
ภาพประกอบที่ 32 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	41
ภาพประกอบที่ 33 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	41
ภาพประกอบที่ 34 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	42
ภาพประกอบที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	43
ภาพประกอบที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	44
ภาพประกอบที่ 37 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	45
ภาพประกอบที่ 38 แบบร่าง 3 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2.....	45
ภาพประกอบที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	46
ภาพประกอบที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	47
ภาพประกอบที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3.....	48
ภาพประกอบที่ 42 ภาพแสดงรูปทรงระหว่างคนและสิ่งของที่ประสานเข้าหากัน.....	50
ภาพประกอบที่ 43 ภาพแสดงเส้น โครงสร้าง (Structural line).....	51
ภาพประกอบที่ 44 ภาพแสดงเส้นรอบนอก (Out line).....	52
ภาพประกอบที่ 45 เส้นที่แสดงความรู้สึก.....	53
ภาพประกอบที่ 46 ภาพแสดงเส้น โครงสร้างภายนอก.....	54
ภาพประกอบที่ 47 ภาพแสดงลักษณะผิว (Texture).....	55
ภาพประกอบที่ 48 ภาพตัดแสดงที่ว่างภายนอก และที่ว่างภายใน.....	56
ภาพประกอบที่ 49 ภาพแสดงขนาดและสัดส่วนของผลงาน.....	57
ภาพประกอบที่ 50 ภาพแสดงสีและน้ำหนักของผลงาน.....	58

บทที่ 1

บทนำ

1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มนุษย์ทุกคนต่างมีอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละคน และทุกคนก็เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกได้ถึงความสับสน ความไม่มั่นคง เพราะถูกสภาพแวดล้อมรอบตัว หรือเรื่องราวต่างๆ เข้ามากระทบอารมณ์ความรู้สึกของเรา เช่น เรื่องงาน เรื่องชีวิตส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งหลายคนต้องคอยควบคุม หรือระคับประคองอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ผ่านสภาวะห้วงเวลานั้นไปให้ได้ ซึ่งห้วงเวลาของนั้นของแต่ละคนก็จะสั้นหรือยาวแตกต่างกันออกไป และเมื่อเราผ่านสภาวะนั้นมาได้แล้วมันกลายเป็นประสบการณ์ เพื่อให้เราได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในห้วงเวลาหนึ่งอันมีตัวเราซึ่งประกอบไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก ในเวลานั้นอาจจะเป็นห้วงเวลาสั้นๆ เราถูกสภาพแวดล้อมหรือเรื่องราวต่างๆ รอบตัวเข้ามากระทบ ทำให้เรารู้สึกถึงความไม่มั่นคง ความสับสน เราจึงต้องคิดหาวิธีหรือหนทางที่จะควบคุมหรือระคับประคองอารมณ์หรือความรู้สึกของเราให้ผ่านห้วงเวลาของสภาวะนั้นไปให้ได้

2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงภาพสภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านรูปทรงทางประติมากรรม 3 มิติ
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยนำเสนอในลักษณะมุมมองที่มีความงามเฉพาะตน
3. เพื่อต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทประติมากรรม รูปแบบเหนือจริง ลักษณะเฉพาะตนและนำไปสู่การบันทึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้เกิดคุณค่าตอบสนองทางด้านสุนทรียภาพอารมณ์และความรู้สึกต่อผู้ชมงาน

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ศิลปินพจน์เรื่อง สภาวะห้วงอารมณ์ความรู้สึก

1. ผลงานมีลักษณะงานเป็นประติมากรรม 3 มิติ จำนวน 3 ชิ้น
2. เป็นประติมากรรมในลักษณะแบบเหนือจริง (Surrealism)
3. แสดงรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคเฉพาะตัวทางประติมากรรมเทคนิคปั้นหล่อ
4. ผลงานประติมากรรมจะแสดงสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และความรู้สึกผ่านรูปทรงที่แสดงออก ถึง สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
5. ค้นหาความลงตัวและเหมาะสม ของการประสานกันระหว่างขนาดและสัดส่วน เส้นและ รูปทรง
6. ใช้รูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่าง ให้ปรากฏในผลงานประติมากรรมรูปแบบเหนือจริง

3.1. ขอบเขตด้านรูปแบบ

ข้าพเจ้ามุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบเหนือจริง (Surreal) ที่ได้นำเสนอและทำการปรับเปลี่ยนรูปทรงของสรีระมนุษย์ให้คลี่คลายต่างจากความเป็นจริง ให้ผสมผสานเข้ากับสิ่งของ โดยอาศัยอาศัยทัศนธาตุ รูปปร่างรูปทรง พื้นที่ว่าง จังหวะ การใช้พื้นผิวที่เรียบมัน และพื้นผิวที่แตกและขรุขระ เพื่อให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว

3.2. ขอบเขตทางด้านแนวคิด

- 2.1. ศึกษาลักษณะ รูปปร่าง รูปทรง ท่าทางที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
- 2.2. วิเคราะห์เหตุผล และเนื้อหาของรูปปร่างรูปทรงในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก

3.3. ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบเหนือจริง(Surreal) โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของผ่านรูปทรงที่มีการดัดทอน(Distortion)รูปปร่าง รูปทรง นำเสนอผ่านรูปแบบของเส้นตรง เส้นโค้ง ระบาย พื้นผิว(Texture) ที่มีความเรียบและพื้นผิวที่มีความขรุขระด้วยกระบวนการทางเทคนิคและวัสดุ

4. คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ประติมากรรม (Sculpture) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรืออนุหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชิ้นงาน ผ่านการสร้างของประติมากร ประติมากรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานประติมากรรมมักเรียกว่า ประติมากร งานประติมากรรมที่เกี่ยวกับศาสนามักสะกดให้แตกต่างออกไปว่า ปฎิมากร ผู้ที่สร้างงาน ปฎิมากรรม เรียกว่า ปฎิมากร

ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่อยู่กันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

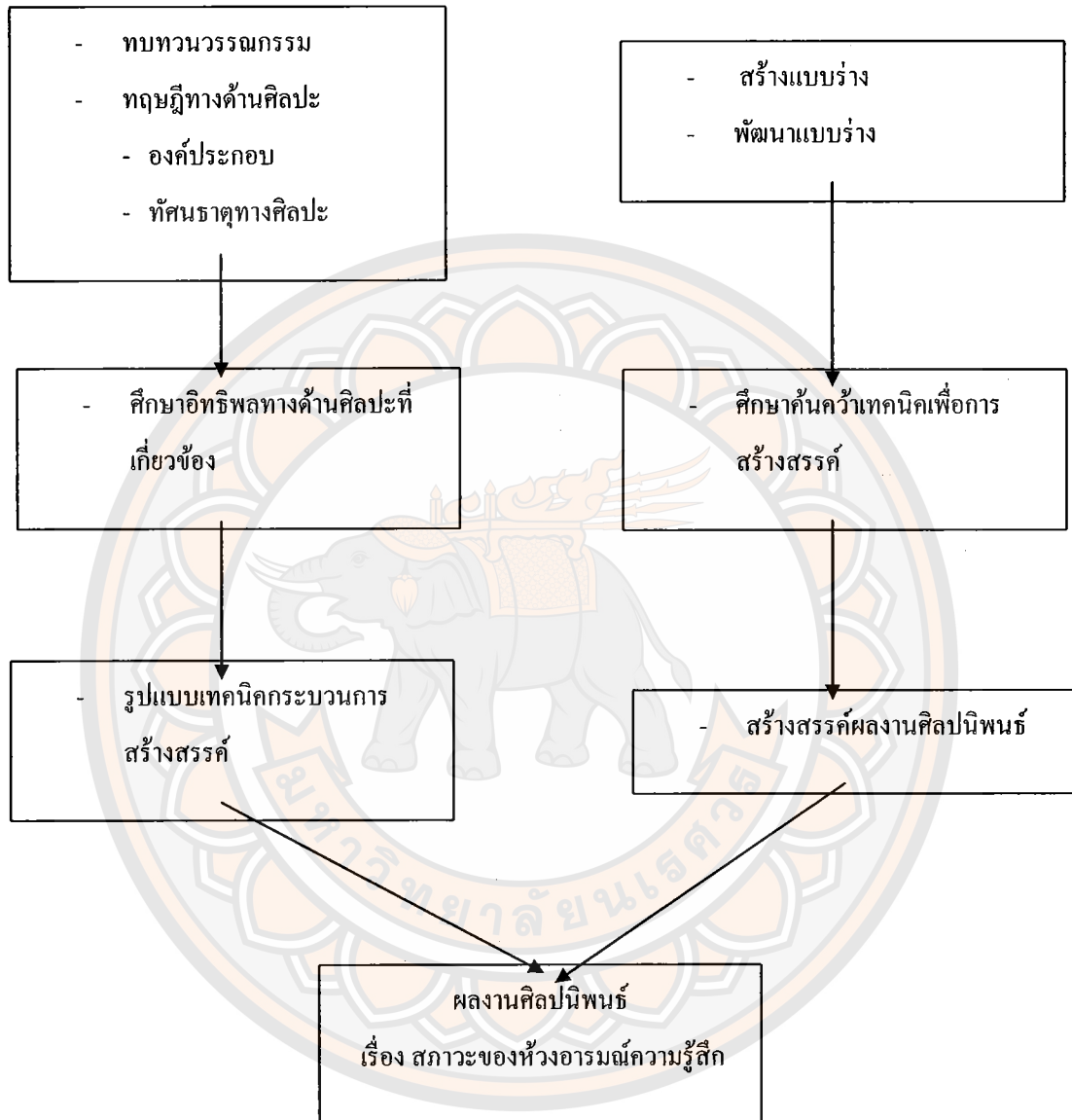
อารมณ์ อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะนำไปสู่พฤติกรรมนั้น

ความรู้สึก ภาวะการตื่น ถ้าเราอนหลับเราจะไม่รู้สึก ขณะนั้นจะไม่มีตัวเรา ไม่มีโลก ไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่ทันใดที่เราตื่น เราารู้สึก รู้สึกว่ามีเรา รู้สึกว่ามีเสียง รู้สึกว่ามีโลก รู้สึกว่าเรากำลังอ่านข้อความนี้อยู่

5.กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลและกระบวนการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์

6. ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์

- 6.1 กำหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์
- 6.2 รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาที่เป็นจริงจากสื่อ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์และ ภาพถ่าย
- 6.3 เขียนภาพร่าง (sketch) เพื่อศึกษาและค้นหารูปทรง องค์ประกอบที่เหมาะสม
- 6.4 นำภาพร่างและกลวิธีที่ได้ทดลองไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ
- 6.5 นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขภาพร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 6.6 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินเหนียว โครงเหล็ก อุปกรณ์การปั้นและการหล่อผลงาน
- 6.7 ขยาย(sketch) เป็นชิ้นงานจริง
- 6.8 นำเสนอผลงานที่สำเร็จให้อาจารย์ประเมินคุณค่าและนำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุง ผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 6.9 บันทึกกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงในงานชิ้นต่อไป

7. แผนการดำเนินงาน

กำหนดกิจกรรมการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557															
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	การเขียนโครงการ	←→															
2	การศึกษาค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล	←→															
3	การจัดทำภาพแบบร่างและ พัฒนาภาพแบบ	←→															
4	การปฏิบัติงานสร้างสรรค์					←→											
5	การประเมินความก้าวหน้าของ ผลงานศิลปะ																
	5.1.ผลงานช่วงที่ 1					←→											
	5.2.ผลงานช่วงที่ 2									←→							
	5.3.ผลงานช่วงที่ 3												←→				
6	การเขียนและเรียบเรียง รายงานศิลปนิพนธ์												←→				
7	การจัดพิมพ์และเข้าเล่ม รายงานศิลปนิพนธ์															←→	
8	การจัดนิทรรศการแสดงผล งานศิลปนิพนธ์															←→	

8.งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์

ค่าใช้จ่ายตลอดการสร้างสรรคผลงาน รวม วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งหมดโดยประมาณ

40,000 บาท

9. การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

9.1 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ภายในอาคารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

9.2 จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพินิจูโลก

9.3 จัดพิมพ์เอกสารสู่จิตร์การแสดงนิทรรศการศิลปะโดยมีภาพผลงานศิลปะนิพนธ์บทคัดย่อและเนื้อหาแนวความคิดของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ไปยังห้องสมุดสถาบันการศึกษาศิลปะต่างๆ

10. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

10.1 ข้อมูลจากตำราหนังสือเอกสารทางวิชาการอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและที่มาของเทคนิคในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

หนังสือองค์ประกอบศิลปะ ผู้แต่ง ชลูด นิ่มเสมอ

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ผู้แต่ง ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

หนังสือศิลปะกับชีวิต ผู้แต่ง วิบูรณ์ ลีสุวรรณ

หนังสือศิลปะแฟนตาซติก ผู้แต่ง วอลเตอร์ ชูเลียน

หนังสือศิลปะสมัยสมัยใหม่ ผู้แต่ง กำจร สุนพงษ์ศรี

10.2 ข้อมูลภาพถ่ายจากวัตถุจริง

10.3 แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

น้ำในทางวิทยาศาสตร์

ในธรรมชาติ น้ำปรากฏในทุกสถานะของสสาร (ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส) และอาจพบในรูปร่างที่แตกต่างกันมากมายบนโลก นั่นคือไอน้ำและก้อนเมฆบนท้องฟ้า น้ำทะเลในมหาสมุทรภูเขา น้ำแข็งในแหล่งน้ำขั้วโลก ธารน้ำแข็งและแม่น้ำในภูเขา

น้ำเป็นสิ่งที่ร่างกายของมนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ เพราะ 2 ส่วน 3 ในร่างกายของมนุษย์เราประกอบด้วยน้ำ และเป็นส่วนประกอบสำคัญของเลือดเพราะ 90 เปอร์เซ็นต์ของเลือดประกอบด้วยน้ำ และน้ำยังทำหน้าที่ต่างๆที่สำคัญในร่างกายเรา เช่น การช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ การช่วยย่อยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายและขจัดของเสียออกจากร่างกาย เป็นต้น

น้ำในทางพระพุทธศาสนา

ธรรมชาติของจิตและน้ำ อันเป็นสภาวะธรรม(ชาติ)ที่เป็นจริงอยู่เช่นนี้(เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือภาพพจน์ได้ชัดเจนขึ้น)ธรรมชาติของจิตนั้นเปรียบประดุจตั้งธรรมชาติของน้ำ น้ำไร้รูปร่าง แปรปรวนและเลื่อนไหลไปตามสิ่งที่บรรจหรือรองรับ, จิตก็ไร้รูปร่าง แปรปรวนและเลื่อนไหลไปตามสิ่งแวดล้อมที่กระทบสัมผัส คือ แปรปรวนไปตาม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่มากระทบนั่นเอง น้ำมีคุณสมบัติหรือสภาวะธรรมไหลลงสู่ที่ต่ำเพราะแรงดึงดูดโลก, จิตก็มีคุณสมบัติเหมือนดั่งน้ำที่ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำ แต่ตามแรงดึงดูดของสังขารความเคยชินที่ได้สั่งสมอบรมอันเนื่องมาจากกิเลสตัณหา ถ้าเราต้องการยกน้ำให้สูงขึ้น ย่อมต้องออกแรงพยายามฉันใด, จิตจักสูงขึ้นได้ ก็ย่อมต้องออกแรงพยายามปฏิบัติฉันนั้น การยกน้ำให้สูงขึ้นโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องเช่นเครื่องกล, ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง ย่อมยกระดับน้ำได้รวดเร็วฉันใด, จิตก็ย่อมต้องการการปฏิบัติอันถูกต้องจึงจักยกระดับจิตให้สูงขึ้นได้เร็วฉันนั้น ธรรมชาติของน้ำเดือดพล่านเพราะไฟฉันใด, จิตย่อมเดือดพล่านเพราะไฟ อันร้อนแรงที่เผาผลาญของกิเลส ตัณหา อุปาทานฉันนี้น้ำบริสุทธิ์คือน้ำที่ไม่มีสิ่งเจือปน, จิตบริสุทธิ์ก็คือจิตเดิมแท้ที่ไม่เจือด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเอง หรือจิตเดิมแท้นั้นแหละคือจิตพุทธะ อันมีอยู่แล้วในทุกผู้คน เพียงแต่ถูกบดบังหรือครอบงำด้วยกิเลส ตัณหา

ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน และเรื่องราว ความสำคัญของน้ำที่มีต่อร่างกายของเราหรือน้ำในสถานะต่างๆ และน้ำในทางพุทธศาสนาที่ เปรียบเสมือนจิตใจของคนเรา มาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์ เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์เพื่อหาความเหมาะสมในด้านรูปแบบและเนื้อหา ที่มีแนวคิดของผู้ สร้างสรรค์เป็นตัวกำหนดรูปทรงในตัวผลงาน

แรงบันดาลใจจากแนวคิดอิทธิพลและผลงานศิลปกรรม

ด้านแนวความคิด

ทฤษฎีทางปัญญา เป็นการถ่ายทอดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านความนึกคิดและสติปัญญา มากกว่าทักษะฝีมือ ประติมากรจะใช้ความคิดตัดทอนและเพิ่มเติมในบางส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมและงดงาม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความนิยมและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน เพราะทฤษฎีส่งเสริมให้ใช้สติปัญญาทั้ง ผู้สร้างและผู้ชมผลงาน โดยเฉพาะผู้สร้างจะต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหารูปทรงที่เหมือนจริงให้กลายเป็น รูปทรงใหม่ที่ถูกต้องและเพิ่มเติมบางส่วนแต่ก็ยังมีเค้าโครงเดิมให้เห็นอยู่บ้างและพอที่จะสามารถมอง ออกว่าเป็นรูปทรงอะไร

ด้านลัทธิและผลงานศิลปกรรม

ลัทธิศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ หลักการของเซอร์เรียลลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่ การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการ แทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะ ให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์ รูปแบบผลงาน ศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่อยู่เข้ากันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และ แต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและ ประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

กระบวนแบบศิลปะของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์

ศิลปินในกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ด้วยกันเองอาจแบ่งผลงานเป็นกลุ่มใหญ่ได้สองกระบวนแบบ (Style) คือ พวกเวริสติก เซอร์เรียลลิสม์ (Veristic Surrealism) และพวกแอบโซลูท เซอร์เรียลลิสม์ (Absolute Surrealism)

กลุ่มเวริสติก เซอร์เรียลลิสม์ หรือผู้สร้างงานให้เหมือนจริงมากที่สุด คล้ายผลงานในอดีตทั่วไป เป็นกลุ่มที่แนวการแสดงออกสื่อให้เห็นอารมณ์บุคลิกภาพ และความเชี่ยวชาญในฝีมือ โครงเรื่องยังคงหยิบยืมวิธีการแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ แล้วนำมาขยายผสมผสานกับเรื่องความฝัน จิตรกรรมแสดงให้เห็นสภาพจิตใจซึ่งเข้ากับความคิดและความเข้าใจในความจริงของเขา ส่วนหนึ่งของศิลปินกลุ่มนี้ทุกคนมีความคล้ายคลึงกันคือจุดมุ่งหมายอยู่ที่การไม่เชื่อและทำลายโลกแห่งความจริงที่ตาเห็น ศิลปินเด่นๆ ในแนวนี้มี มาร์ค ซากาล, ซัลวาดอร์ ดาลี เป็นต้น

(กัจจ สุนพงษ์ศรี, 2554, หน้า 354)

แอบโซลูท เซอร์เรียลลิสม์ หรือพวกสร้างงานตามอำเภอใจคล้ายกับศิลปะแนวนามธรรม ไม่ชอบวาดภาพเหมือนจริงเป็นแนวทางใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากพวกเวริสติก เซอร์เรียลลิสม์ ในด้านรูปแบบการแสดงออก คือมีรากฐานมาจากการค้นคว้าและค้นพบรูปแบบบางอย่างของศิลปินร่วมสมัย ดังเช่นพวก คิวบิสต์ และการวาดภาพของกลุ่มศิลปะนามธรรม ซึ่งพวกแอบโซลูท เซอร์เรียลลิสม์ นำมาใช้ ศิลปินเด่นมี ฮวน มิโร, มัตตา เป็นต้น อองเดร เบรอตอง ยอมรับว่า ลัทธิคิวบิสม์และพวกแอบสแตรกต์เป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญต่อกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ไม่น้อย เพราะลัทธิใหม่ได้สังเคราะห์สิ่งใหม่และค้นคว้าวิธีต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะอย่างมาก ทำให้อาณาจักรในการแสดงออกของศิลปินเปิดกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มมีพื้นฐานจากความฝัน จากจิตสำนึกเช่นเดียวกัน แตกต่างกันเพียง ด้านรูปแบบและวิธีการ และการแสดงออกเท่านั้น

(กัจจ สุนพงษ์ศรี, 2554, หน้า 354-355)

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ศิลปินที่ให้แนวคิดทางปรัชญาด้านศิลปะ

ศิลปิน พีระศรี (ศิลปะ พีระศรี, 2515:21) ได้สรุปความหมายเกี่ยวกับศิลปะว่า ศิลปะหมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยฝีมือและความคิด

เจียน ยัมศิริ (เจียน ยัมศิริ, 2514:15) กล่าวถึงศิลปะว่า มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งในโลก มนุษย์มีวิวัฒนาการมีการพัฒนาทางจิตใจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของโลก โดยผ่านความรู้สึกเป็นผลงานทางจิตประสานสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง

เฟอร์นันโด โด เบโตร (วอลเตอร์ ชูเลิน) เป้าหมายของศิลปะไม่ใช่การสะท้อนความจริง แต่คือการสร้างสรรค์โลกของตนเอง

ศิลปินที่ให้อิทธิพลทางรูปแบบแนวความคิด

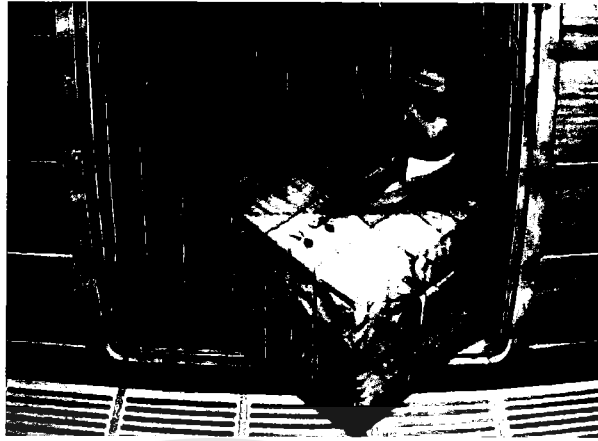
อิทธิพลด้านแนวความคิด

Tetsuya Ishida (เท็ตสึยะ อิซิดะ) เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเป็นภาพวาดแนวเสียดสีสังคม การใช้ชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นภาพวาดที่ผสมผสานระหว่างสิ่งมีชีวิต สิ่งก่อสร้างและเครื่องจักร ที่เปรียบเสมือนชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ ความกดดัน บีบคั้น เย็นชา และในดวงตาของคนในผลงานของเขายังดูไร้ชีวิตชีวา

ภาพประกอบรูปที่ 1

ศิลปิน : Tetstuya Ishida เทคนิค : Acrylic on board.

ภาพประกอบรูปที่ 2

ศิลปิน : Tetsuya Ishida.

เทคนิค : Acrylic on board.

ภาพประกอบรูปที่ 3

ศิลปิน : Tetsuya Ishida.

กลวิธี : Acrylic on board.

ผู้สร้างสรรคมีความชื่นชอบและประทับใจในผลงานของศิลปินที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการนำร่างกายของคนเข้ามาผสมผสานเข้ากับเครื่องจักรหรือของใช้ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบหรือสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ของชาวญี่ปุ่นในสังคมยุคปัจจุบัน ที่มีความกดดันในการดำเนินชีวิต

อิทธิพลทางด้านรูปแบบ

Jesus Curia (เคซุส คูเรีย) ศิลปินชาวสเปนเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำรูปร่างของคนมา ประสานกันให้กลมกลืนเข้ากับรูปทรงของสิ่งของต่างๆ โดยมีการลดทอนอวัยวะบางส่วนของคนให้ ประสานเข้ากับสิ่งของได้อย่างลงตัวพอดีและเหมาะสม

ภาพประกอบรูปที่ 4

ชื่อผลงาน : Bench I

ศิลปิน : Jesus Curia.

ขนาด : 25x30x16 cm.

เทคนิค : Bronze

ภาพประกอบรูปที่ 5

ชื่อผลงาน : Bench II

ศิลปิน : Jesus Curia.

ขนาด : 25x30x16 cm.

เทคนิค : Bronze

ผู้สร้างสรรค์มีความชื่นชอบและประทับใจในผลงานของศิลปินที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการนำร่างกายของคนเข้ามาประสานให้กลมกลืนกับสิ่งของ ด้วยเส้นรอบนอกจนดูเป็นสิ่งเดียวกัน และมีการลดทอนอวัยวะของคนให้ยึดหรือหดเพื่อให้ประสานกับรูปทรงของสิ่งของจนมีจังหวะที่พอดี และเหมาะสม

จากแรงบันดาลใจที่ได้ศึกษาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ผนวกกับอิทธิพลแนวคิดทฤษฎีทางปัญญา (Intellectual theory) ที่ว่าเป็นการถ่ายทอดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านความคิดและสติปัญญามากกว่าทักษะฝีมือ บวกกับอิทธิพลทางด้านรูปแบบการทำงานประติมากรรมลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ เป็นประติมากรรมร่วมสมัยในรูปแบบเหนือจริง ที่ว่ารูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่ดูเข้ากันไม่ได้มาจัดรวมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่ และได้นำมาประมวลและสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบเหนือจริง ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก สภาวะของอารมณ์ความรู้สึกในห้วงเวลาหนึ่งจึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปนิพนธ์ครั้งนี้

บทที่ 3

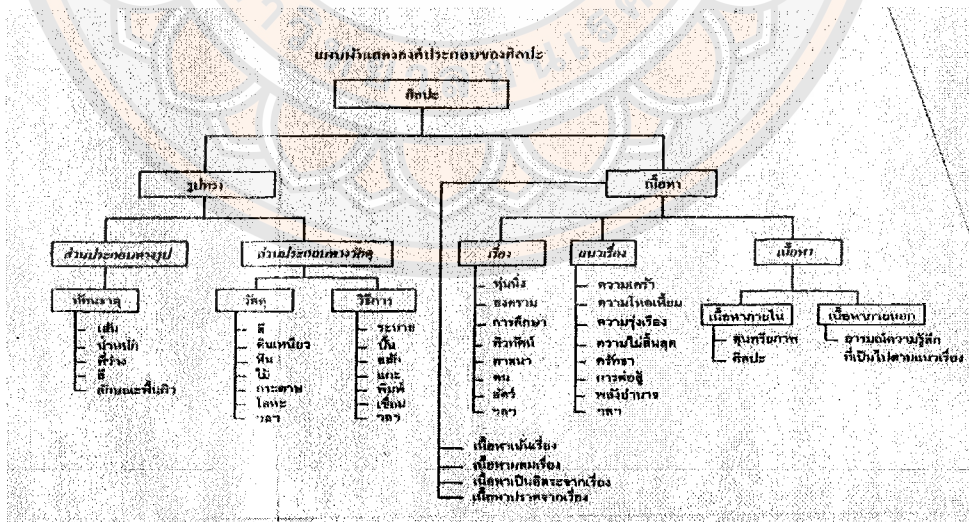
กระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของตัวผู้
 สร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ในห้วงเวลาหนึ่งที่ต้องควบคุมแลระดับประกองสภาวะ
 ของอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่ถูกกระทบจากเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆรอบตัวจนบางครั้งรู้สึกเหมือน
 ตนเองเปรียบเสมือนภาชนะที่ต้องรองรับสารที่เปรียบเสมือนอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ให้คงสภาพ
 สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ผ่านห้วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้

ผู้สร้างสรรค์ได้นำที่มาและปัญหาของการสร้างสรรค์มาผนวกกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เพื่อ
 แสดงถึงห้วงหนึ่งของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกแสดงออกผ่านรูปทรงอินทรีย์(Organic form)ในผลงานระติ
 มากรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

ขั้นตอนและการประมวลความคิด

ในขั้นตอนของการประมวลความคิดสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
 ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแหล่งข้อมูลจากอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง หนังสือและตำราต่างๆ
 โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษานั้นประกอบด้วยข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม

ภาพประกอบที่ 6 แบบผังแสดงองค์ประกอบศิลปะ

(ที่มา : องค์ประกอบศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ 2530:26)

หลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือความงาม ก็จะเห็นได้ว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ องค์ประกอบแรกคือ รูปทรง(Form)หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และ อีกส่วนเรียกว่าเนื้อหา (Content)หรือองค์ประกอบทางนามธรรม

ส่วนประกอบทางด้านรูปทรง

ทัศนธาตุ หมายถึง ธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่าง ที่สำคัญในงานศิลปะได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอย่างมา สร้างสรรค์ ซึ่งให้ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุ สามารถสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ให้กับคนที่ดู จึงเป็นความรู้พื้นฐานนับตั้งแต่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง แสง เงา มักมีปรากฏอยู่ในความ งามอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งสิ้น

1.จุด (Point)

หมายถึงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด ไม่มีความกว้าง ความยาว ความสูง ความหนา หรือ ความลึก จุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเป็นศูนย์ จุดสามารถแสดงตำแหน่งได้เมื่อมีบริเวณว่างมา รองรับ จุดถือเป็นทัศนธาตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ จุดเป็นต้น กำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้นและรูปร่าง รูปทรงและพื้นผิว ค่าความอ่อนแก่ แสงเงา เราสามารถ พบเห็นจุดได้โดยทั่วไปในธรรมชาติ นอกจากจุดจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบแล้วอื่นๆแล้ว การนำ จุดมาจัดจะทำให้เกิดรูปแบบใหม่อาจจะทำได้หลากหลายลักษณะ

2.เส้น (Line)

หมายถึง ทัศนธาตุที่สำคัญ เส้นยังเป็นแกนของทัศนธาตุ เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุก สิ่งในจักรวาล เส้นแสดงถึงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตัวของมันเองและด้วยการสร้างสรรค์เป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นเป็นพื้นฐาน ได้แก่ เส้นตรง เส้นโค้ง สามารถนำมาสร้างให้เกิดเป็นเส้นใหม่ที่ทำให้ความรู้สึกที่ แตกต่างทั้งช่วยแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก เส้นแต่ละชนิดก็มีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

- เส้นนอน ให้ความรู้สึกราบเรียบกว้างขวาง เจียบสงบ ผ่อนคลายสบายตา
- เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกถึงความสูงสง่า มั่งคั่ง แข็งแรง รุ่งเรือง
- เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน
- เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก สุภาพ อ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เข้ายวน
- เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึก การคลี่คลาย ขยายตัว มึนงง
- เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกถึงความรุนแรง กระแทกเป็นห้วงๆ ตื่นเต้น สับสน วุ่นวายและการขัดแย้ง
- เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน

3. น้ำหนัก

หมายถึงความอ่อนแก่ของสี 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 จะมีค่าน้ำหนักเข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด
- บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังของเงาของวัตถุที่ทาบทลงไป เป็นบริเวณที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงาของพื้นหลังทิศทางและระยะของเงา

4. ที่ว่าง (Space)

บริเวณที่ว่างใน โลก 3มิติ ที่แสดงถึงความกว้าง ความยาวและความลึก ที่ว่างตามปรกติจะเป็นบริเวณที่หาขอบเขต ไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏ ก็จะเกิดปฏิกิริยากับที่ว่างนั้นทันที เช่นเดียวกับบริเวณว่างบนพื้น โลก 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 แต่ก็มีกำหนดที่ว่างและความกว้างความยาว ก็สามารถเป็นที่ว่างแบบ 3 มิติ บนพื้นระนาบ 2 มิติได้เช่นกัน ลักษณะนี้ เรียกว่า ที่ว่างลวงตา (Illusionshade) และที่ว่าง 2มิติ (Two Dimension shade)

5. พื้นผิวหรือผิวสัมผัส (Texture)

หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางตาและกาย สัมผัสก่อให้เกิดความรู้สึกใน ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน และขรุขระ พื้นผิวเป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์ เพราะ พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยการ สัมผัสทางตา และจับต้องได้ทางกาย สัมผัสพื้นผิว มีความสำคัญมากสำหรับการ สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ และการออกแบบ พื้นผิวจะถูก นำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปินจะใช้พื้นผิว สร้างความงาม และค่าน้ำหนัก เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืน 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

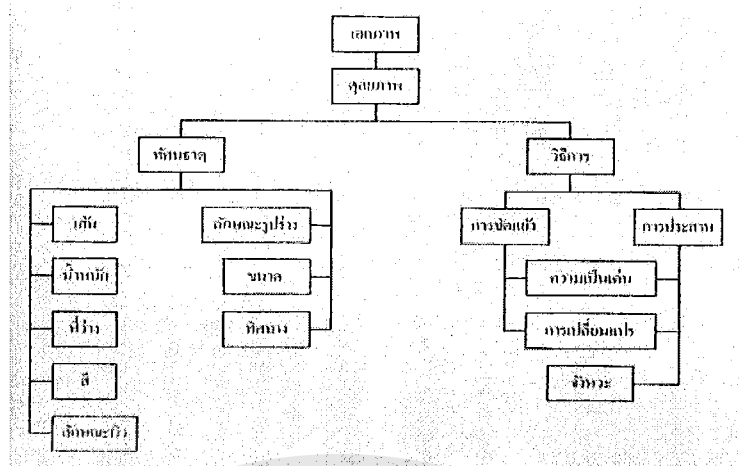
การเกิดของพื้นผิวลักษณะนี้ ถือว่า เกิดขึ้นโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่ผ่านทางเครื่องจักร ไม่ใช่โดยน้ำมือมนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้ได้ พื้นผิวที่หลากหลาย และพื้นผิวที่เกิดขึ้นนี้ มีทั้งล้อเลียนจากธรรมชาติ และพื้นผิวที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ ทางใดทางหนึ่ง

3.1 พื้นผิวละเอียดเรียบ

ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้จะสะท้อนแสง และถ้ามีน้ำหนักแสง เงามเกิดขึ้น ก็จะเป็นน้ำหนักแสง เงาม ที่นุ่มนวล ซึ่งจะให้ความรู้สึกนุ่มนวล บอบบาง เบา สุภาพ และถ้าพื้นผิวเรียบ มีความมันวาว ก็ จะให้ ความรู้สึกหรูหรามีราคา

3.2 พื้นผิวหยาบไม่เรียบ

ลักษณะทางกายภาพ ของ พื้นผิวแบบนี้จะดูดซับแสง และทำให้น้ำหนัก ของแสง เงาม ที่เกิดขึ้น มีน้ำหนัก ที่รุนแรง จะให้ความรู้สึกเข้มแข็ง แน่นหนา มั่นคง น่ากลัว กระด้าง

ภาพประกอบที่ 7 แผนผังแสดงทัศนธาตุและวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรง

ที่มา : หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ(2530 : 208)

เอกภาพ หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบ ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

1. เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นอน และมีความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะทำให้สับสน ขนาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้
2. เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งทีศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่

2 หัวข้อ คือ

1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

1.2 การขัดแย้งของขนาด

1.3 การขัดแย้งของทิศทาง

1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี คือ

2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น

2.2 การซ้ำ (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็น การสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืด น่าเบื่อที่สุด

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รอง อีก 2 ข้อ คือ

1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจ ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

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

2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะ

2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาด

2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะ

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การซ้ำก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และ ถ้าหน่วยหนึ่งมีกา เปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มาก จะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง

ดุลยภาพ

ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่ง และมั่นคงจริง ๆ

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันมัก เป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้อองค์ประกอบที่ไม่คล้ายกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักขององค์ประกอบ หรือ สมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ จักวางให้สมดุลทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือ เลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมา หรือ ใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มี รูปลักษณะที่น่าสนใจดวงคู่กับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือ โครงสร้างทางจิตตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึงผลที่รับจากงานศิลปะ เนื้อหาประกอบไปด้วย เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายใน หมายถึงทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในงาน คือเส้น น้ำหนัก ที่ว่าง พื้นผิว ส่วนเนื้อหาภายนอกหมายถึง ข้อมูลที่เป็นผลศึกษาทางด้านการแสดงอารมณ์ต่างๆเช่นทุกข์ สุข เศร้า ดีใจ เป็นต้น

แนวแนวเรื่อง คือ สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สรรหาหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงานของผู้สร้างสรรค์มีแนวเรื่องเกี่ยวกับ บ้างเวลาที่เรากำลังคอยประคับประคอง ควบคุมอารมณ์และ ความรู้สึกให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ไปให้ได้

ในส่วนของแนวเรื่องในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้คือ การประคับประคอง อารมณ์และความรู้สึก ของตนเองที่ถูกกระทบจากเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆรอบตัวให้คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้

ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม

เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ของตนเอง รูปถ่าย อินเทอร์เน็ต และ หนังสือ ดังกล่าวแล้ว จึงทำงานแยกแยะ ความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น และพิจารณา วิเคราะห์โดย คำนึงความเหมาะสมจากตัวเนื้อหา เรื่องราวว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไรต่อแหล่งข้อมูล มีความเป็นไปได้ในจุดหมายที่จะสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถแสดงแนวคิดต่อการแสดงออกในสร้างสรรค์ผลงาน

มากนักเพียงใด จากนั้นก็เลือกภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบ เนื้อหา มาคัดเลือกตามองค์ประกอบศิลป์โดยอาศัยทฤษฎีทางด้านศิลปะการตัดทอนเสริมแต่งตามจินตนาการที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อและตอบโต้อารมณ์ภายในจิตใจให้มากที่สุด

ภาพถ่ายที่ผ่านการวิเคราะห์ในข้างต้นมาแล้ว จะนำมาใช้เป็นสเก็ชโครงสร้างภาพรวมของภาพร่าง ก่อให้เกิดลีลา รูปร่างรูปทรงตามจินตนาการ จากอารมณ์และ ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอผลงานตามแนวความคิดให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมาขยายเป็นงานจริงต่อไป เมื่อผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ได้สำเร็จผล เป็นที่น่าพอใจแล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

กลวิธีในการทำงาน

ในงานของข้าพเจ้านั้นขั้นตอนและกลวิธีในการทำงานนั้นเป็นการป็นหลัสิ่งสำคัญในการสร้างผลงานให้ชักจูงและนำเสนอเรื่องราวที่ต้องการแสดง ซึ่งการทำงานของข้าพเจ้าต้องตัดทอนรูปทรง อินทรีย์รูปที่ได้มาจากสรีระ ของมนุษย์ ให้ ผสมผสานให้เข้ากับวัตถุต่างๆ ให้เข้ากันอย่างลงตัว พื้นผิวของผลงานให้เรียบตึง และขรุขระ เพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นเนื้อวัสดุที่แท้จริงเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

๖๘๖๕๐๕

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ของผู้สร้างสรรค์เป็นช่วงของการพัฒนารูปแบบผลงานที่มีลักษณะที่เป็นคนนำมาตัดทอน และผสมผสานเข้ากับรูปทรงของวัสดุต่างๆที่มีเนื้อหาและเรื่องราวเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่อยากจะแสดงออกผ่านผลงานประติมากรรม และมีการพัฒนาเรื่องวัสดุที่นำเข้ามาประกอบในตัวผลงาน เพื่อให้เนื้อวัสดุนั้นๆได้แสดงออกถึงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมอีก เพื่อให้ตอบสนองเนื้อหาและเรื่องราวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำนักหอสมุด

17 ก.ย. 2558

N
88
๖๖๖๘
2558

จากการศึกษาทดลองในผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ยังส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ได้เปิดรับแนวทางการสร้างสรรค์และนำมาต่อยอดเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดผลงานต่อไป

รูปภาพที่ 8 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : ภาพของอารมณ์ความรู้สึก 2

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส

ขนาด : 80x100x106 cm.

รูปภาพที่ 9 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : ภาพของอารมณ์ความรู้สึก 3

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส เชื่อมโลหะ

ขนาด : 100x90x200 cm.

รูปภาพที่ 10 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน : ภาพของอารมณ์ความรู้สึก 4

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส เชื่อมโลหะ

ขนาด : 100x50x190 cm.

ขั้นตอนการทำงาน

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ผู้สร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากภาพถ่าย หรือรูปภาพผลงานศิลปะของศิลปินที่สนใจจากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือหนังสือและนิตยสารที่สนใจ

ภาพประกอบที่ 11 รูปภาพข้อมูลจากสื่อต่างๆ

2. สเก็ตซ์ภาพร่าง

ผู้สร้างสรรค์รวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์และนำมาประมวลผลเป็นภาพสเก็ตซ์ 2 มิติโดยการ
จัดองค์ประกอบศิลป์และตัดทอนรูปตรงตามแนวความคิด

ภาพแบบร่าง ชั้นที่ 1

ภาพแบบร่าง ชั้นที่ 2

ภาพแบบร่าง ชั้นที่ 3

รูปภาพประกอบที่ 12 ภาพแบบร่าง 2 มิติ

3.พัฒนาสเกตภาพร่างเป็นสเก็ตซ์ 3 มิติ (Model)

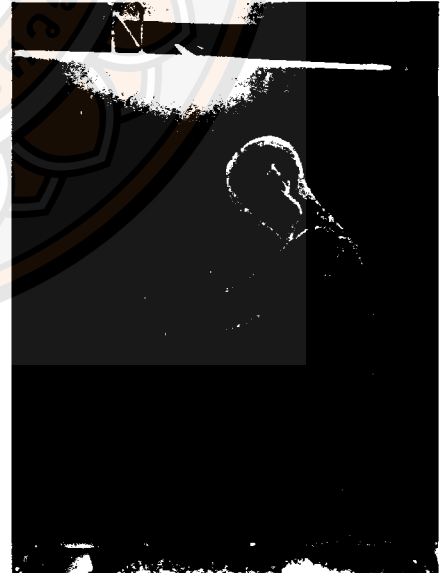
แบบร่าง ชั้นที่ 1

แบบร่าง ชั้นที่ 2

แบบร่าง ชั้นที่ 3

รูปภาพประกอบที่ 13 แบบร่าง 3มิติ

4.ขยายสเก็ต3 มิติ โดยวาดภาพร่าง 2 มิติขนาดเท่าจริง (ขนาดเท่าจริง)

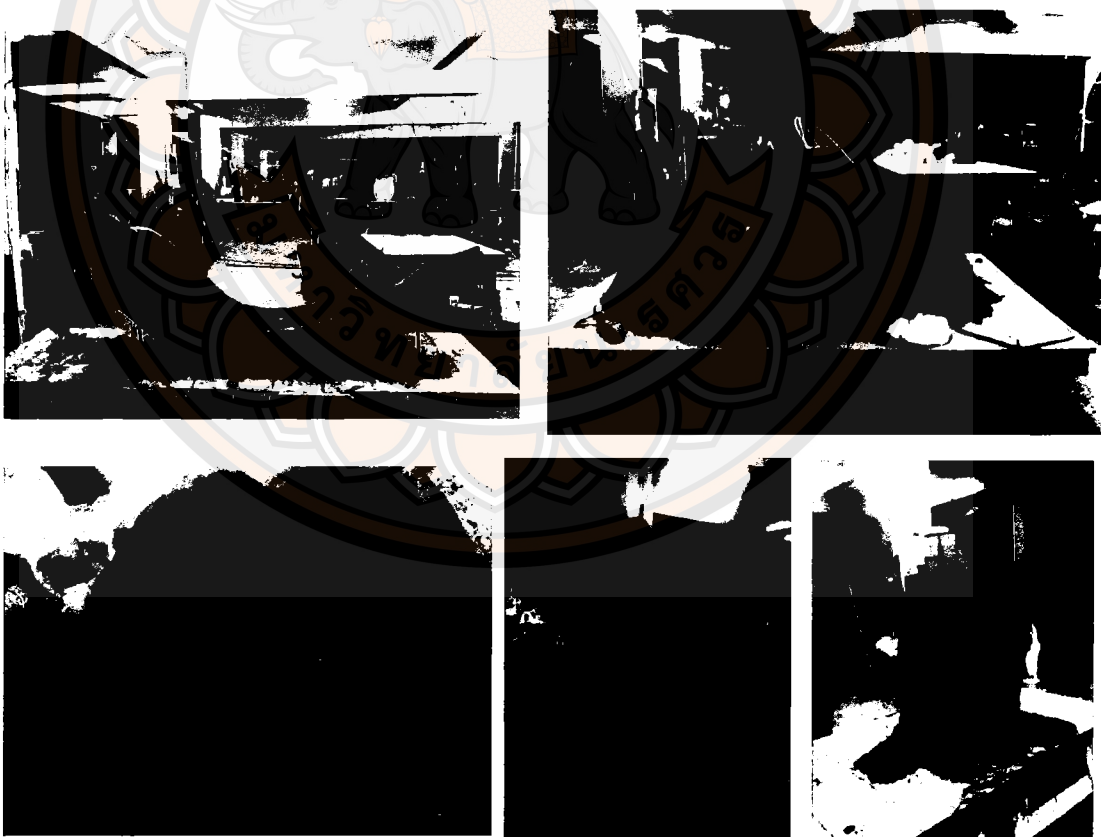
รูปภาพประกอบที่ 14 แบบร่าง 2 มิติขนาดเท่าจริง

5. ขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็ก หรือโฟม

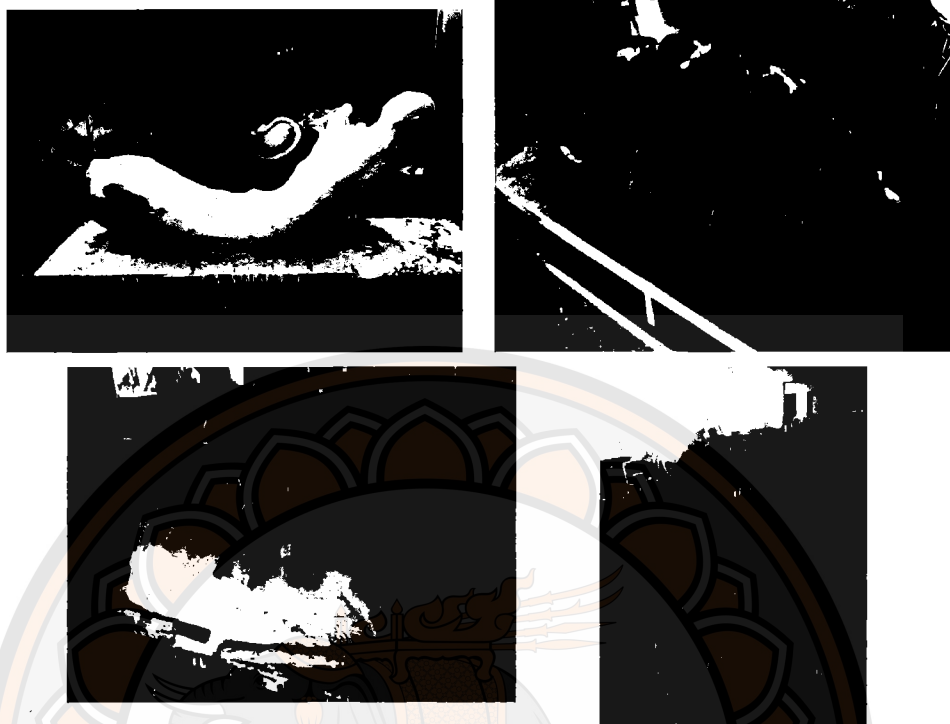
รูปภาพประกอบที่ 15 โครงสร้างเหล็กและโฟม

6. ปั่นดินเหนียวขนาดเท่าจริง ขึ้นโครงสร้าง ปรับแก้ และเก็บรายละเอียดตามลำดับ

รูปภาพประกอบที่ 16 ปั่นดิน และเก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์

7. ถอดพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์

รูปภาพประกอบที่ 17 ถอดพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์และคามด้วยไม้เพื่อความแข็งแรง

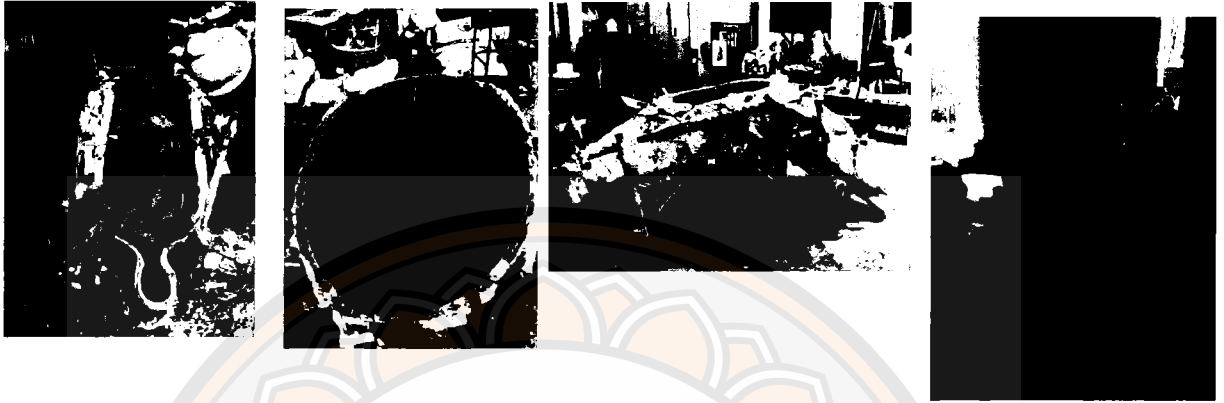
8. ควักดินออกจากแม่พิมพ์และเช็ดล้างให้สะอาด

รูปภาพประกอบที่ 18 ควักดินออกจากแม่พิมพ์และล้างให้สะอาด

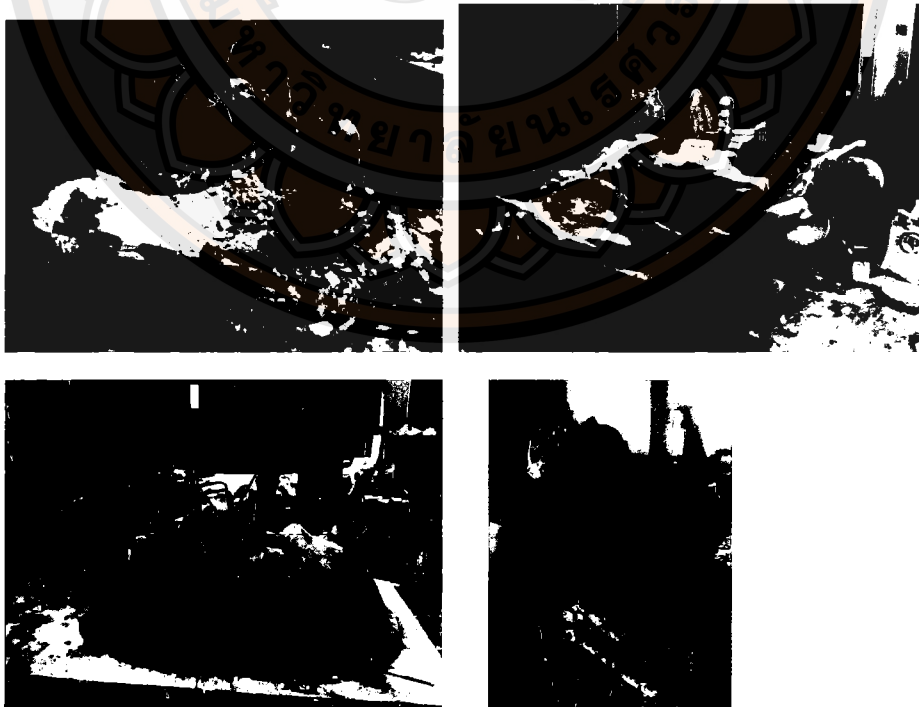
9. ทำการหล่องานด้วยเรซิน จับใยแก้วเพื่อความแข็งแรง

ทำการหล่องานด้วยปูนซีเมนต์ และใช้กระสอบยัดเกาะไว้ให้แข็งแรง และประกอบพิมพ์เข้าหากันจนครบทุกชั้น

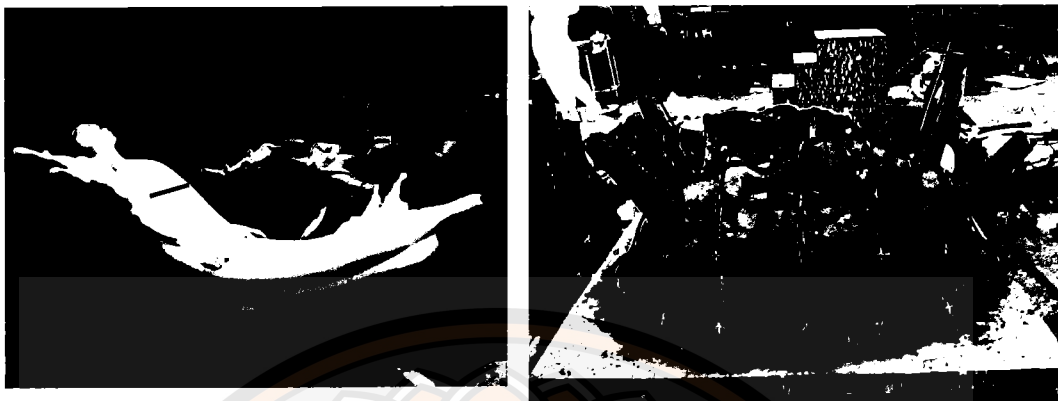
รูปภาพประกอบที่ 19 การหล่องานด้วยเรซิน และปูนซีเมนต์ และประกอบพิมพ์

10. ใช้ค้อนและสิ่วทุบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออกก็จะได้ผลงานที่หล่อเอาไว้ จากนั้นนำมาขัดแต่งให้และซ่อมแซมให้เรียบร้อยสมบูรณ์

รูปภาพประกอบที่ 20 ทุบ และขัดตกแต่งซ่อมแซม

11. ทำสีให้สมบูรณ์ในชั้นที่ 1 ตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ และเชื่อมเหล็กประกอบจนสมบูรณ์ ในชั้นที่ 2 และ 3

รูปภาพประกอบที่ 21 ทำสีงาน และ ตกแต่งปูนและเชื่อมเหล็กประกอบ

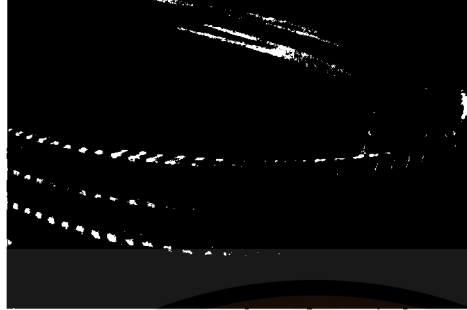
12. นำเสนอผลงาน

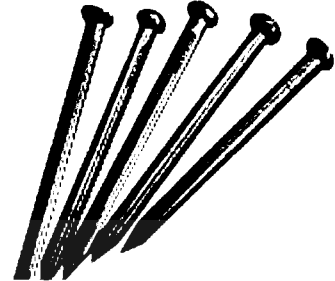
รูปภาพประกอบที่ 22 นำเสนอผลงาน

ส่วนประกอบทางอุปกรณ์และวัสดุ

อุปกรณ์มีดังนี้

เหล็กเส้น

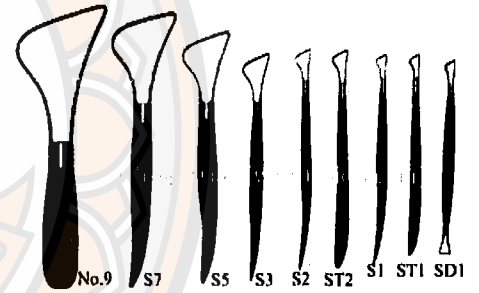
ตะปู

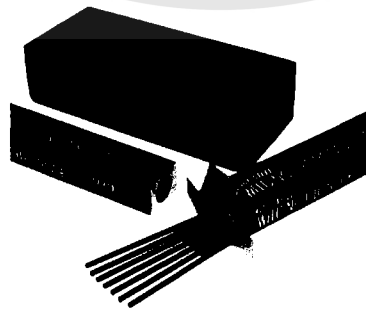
ค้อน

ลวดผูกเหล็ก

ไม้ปัด

ลวดเชื่อม

เครื่องเชื่อม

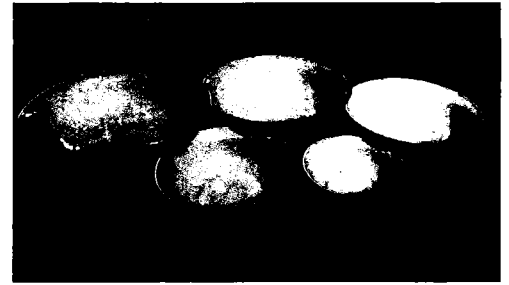
รูปภาพประกอบที่ 23 อุปกรณ์ในการขึ้นโครงสร้างและปั้นดิน

ปูนปลาสเตอร์

กระสอบป่าน

กะละมังสังกะสี

รูปภาพประกอบที่ 24 อุปกรณ์สำหรับการถอดพิมพ์

วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

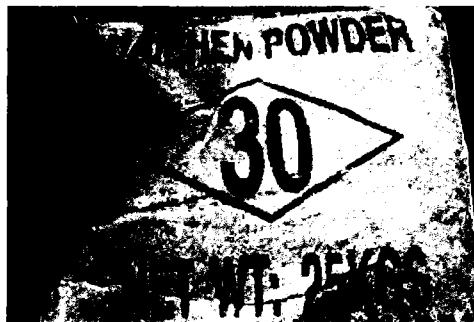

ดินเหนียว

เหล็กเส้นเหล็ยมตัน

รูปภาพประกอบที่ 25 วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์

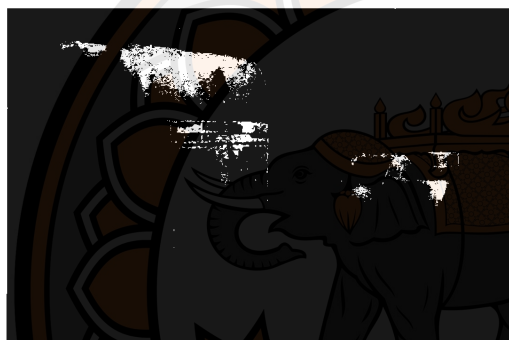
วัสดุสำหรับการหล่องาน

น้ำยาเรซิน

ผงทัลคัม

โอบอล

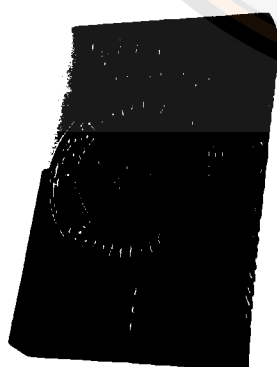

ตัวเร่งปฏิกิริยาทำแข็ง

ใยแก้ว

รูปภาพประกอบที่ 26 วัสดุสำหรับการหล่อไฟเบอร์พลาสติก

วัสดุและอุปกรณ์หล่อปูนซีเมนต์

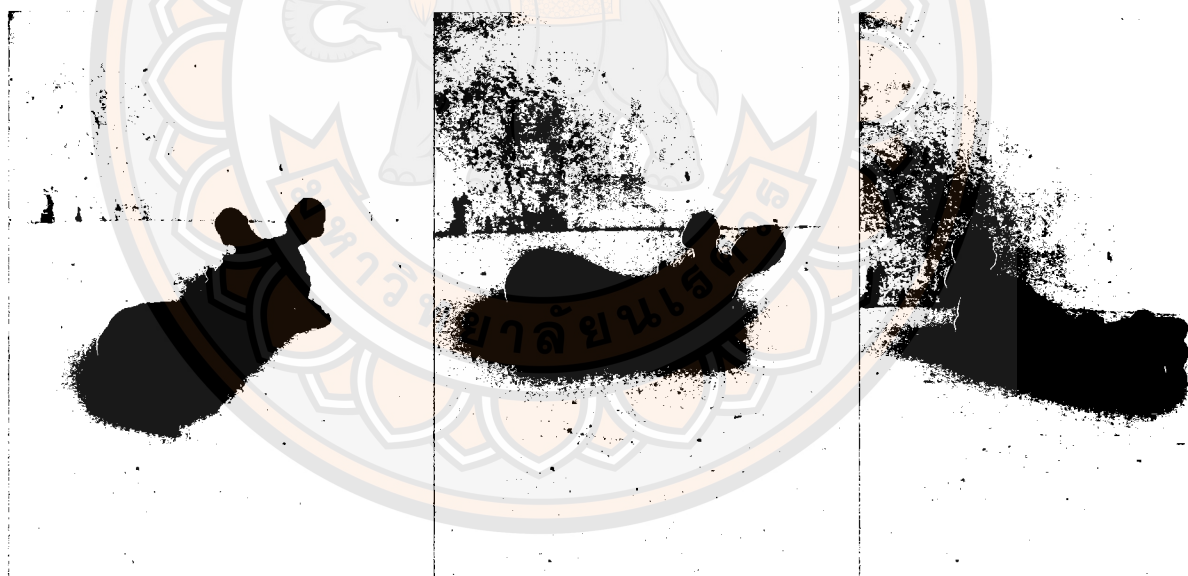

รูปภาพประกอบที่ 27 วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการหล่อปูนซีเมนต์

ภาพแบบร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 1

รูปภาพประกอบที่ 28 แบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 1

รูปภาพประกอบที่ 29 แบบร่าง 3 มิติ ชั้นที่ 1

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 1

รูปภาพประกอบที่ 30 ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่1

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 1

ขนาด : 80x185x70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาส

รูปภาพประกอบที่ 31 ผลงานศิลปินพันธ์ ชื่นที่1

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 1

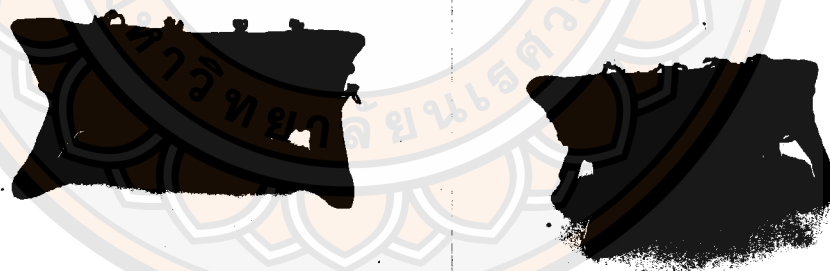
ขนาด : 80x185x70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาส

ภาพสเก็ตช์แบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

รูปภาพประกอบที่ 32 แบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2

รูปภาพประกอบที่ 33 แบบร่าง 3 มิติ ชั้นที่ 2

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 2

รูปภาพประกอบที่ 34 ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 2

ขนาด :103x155x70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เชื่อมโลหะ

รูปภาพประกอบที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 2

ขนาด : 103x155x70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เชื่อมโลหะ

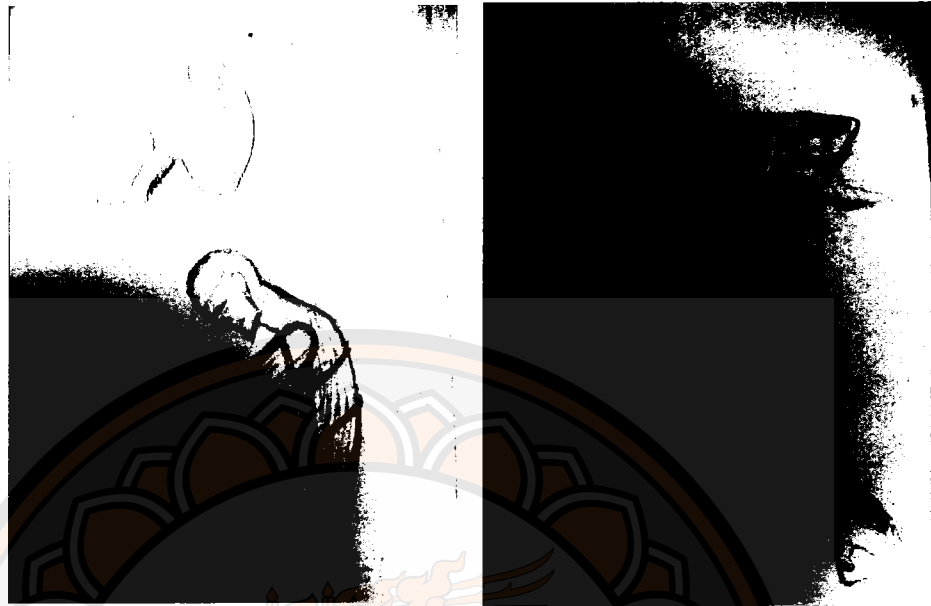
รูปภาพประกอบที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 2

ขนาด : 103x155x70 cm.

เทคนิค : ปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เชื่อมโลหะ

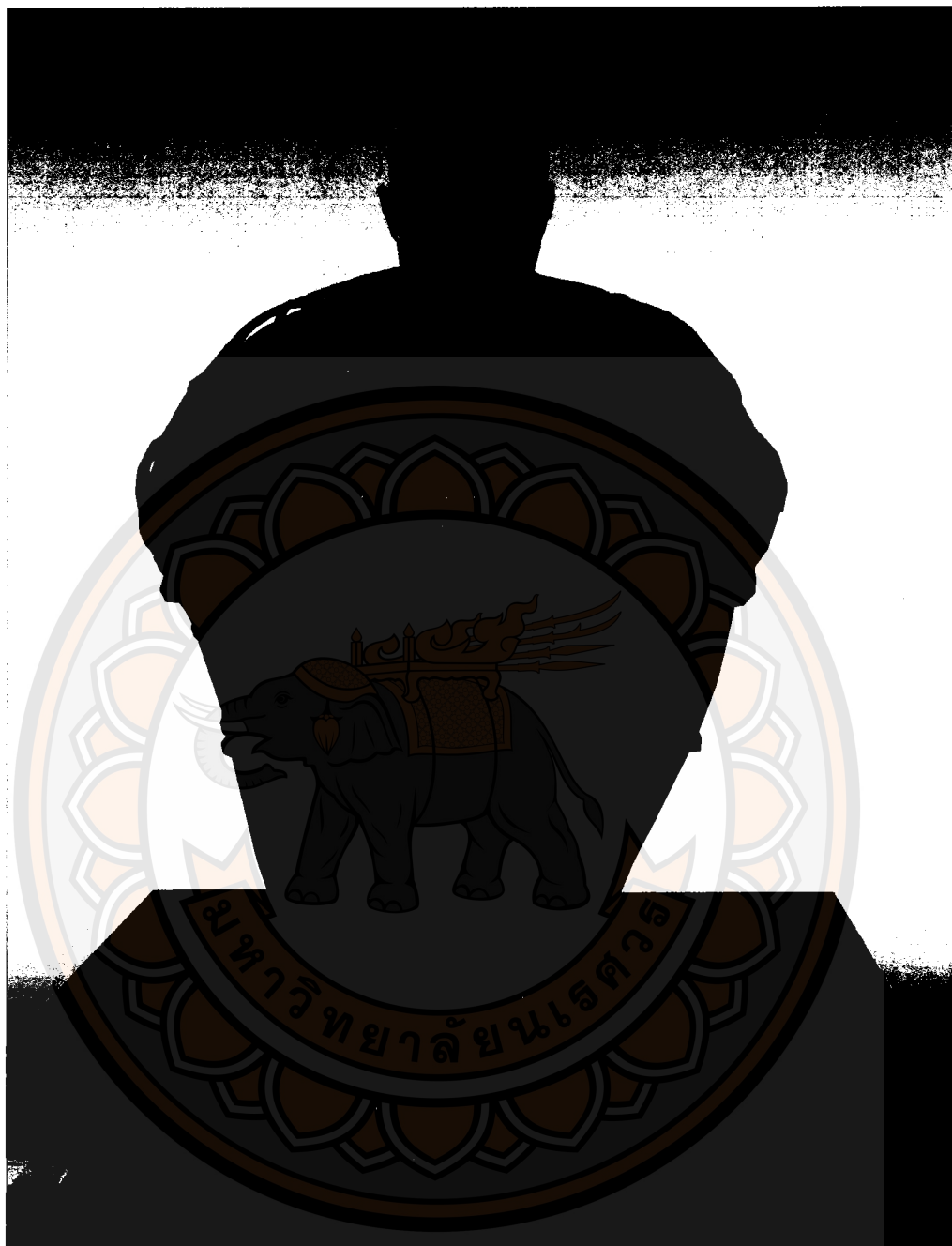
ภาพสเก็ตช์แบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

รูปภาพประกอบที่ 37 แบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2

รูปภาพประกอบที่ 38 แบบร่าง 3 มิติ ชั้นที่ 2

รูปภาพประกอบที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 3

ขนาด : 75x75x85 cm

เทคนิค : ปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เชื่อมโลหะ

รูปภาพประกอบที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 3

ขนาด : 75x75x85 cm

เทคนิค : ปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เชื่อมโลหะ

รูปภาพประกอบที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : สภาวะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 3

ขนาด : 75x75x85 cm

เทคนิค : ปั้นหล่อปูนซีเมนต์ เชื่อมโลหะ

บทที่ 4

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

1. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements)

เนื่องจากเนื้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับตัวผู้สร้างสรรค์ ซึ่งระกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึก โดยมีการแทนตัวเองเปรียบเสมือนสิ่งของต่างๆ ที่คอยระคับประคองอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเอาไว้ โดยมีการคลี่คลายรูปทรงต่างๆ เพื่อสื่อให้รู้สึกถึงอารมณ์และความรู้สึกผ่านทางทัศนธาตุ

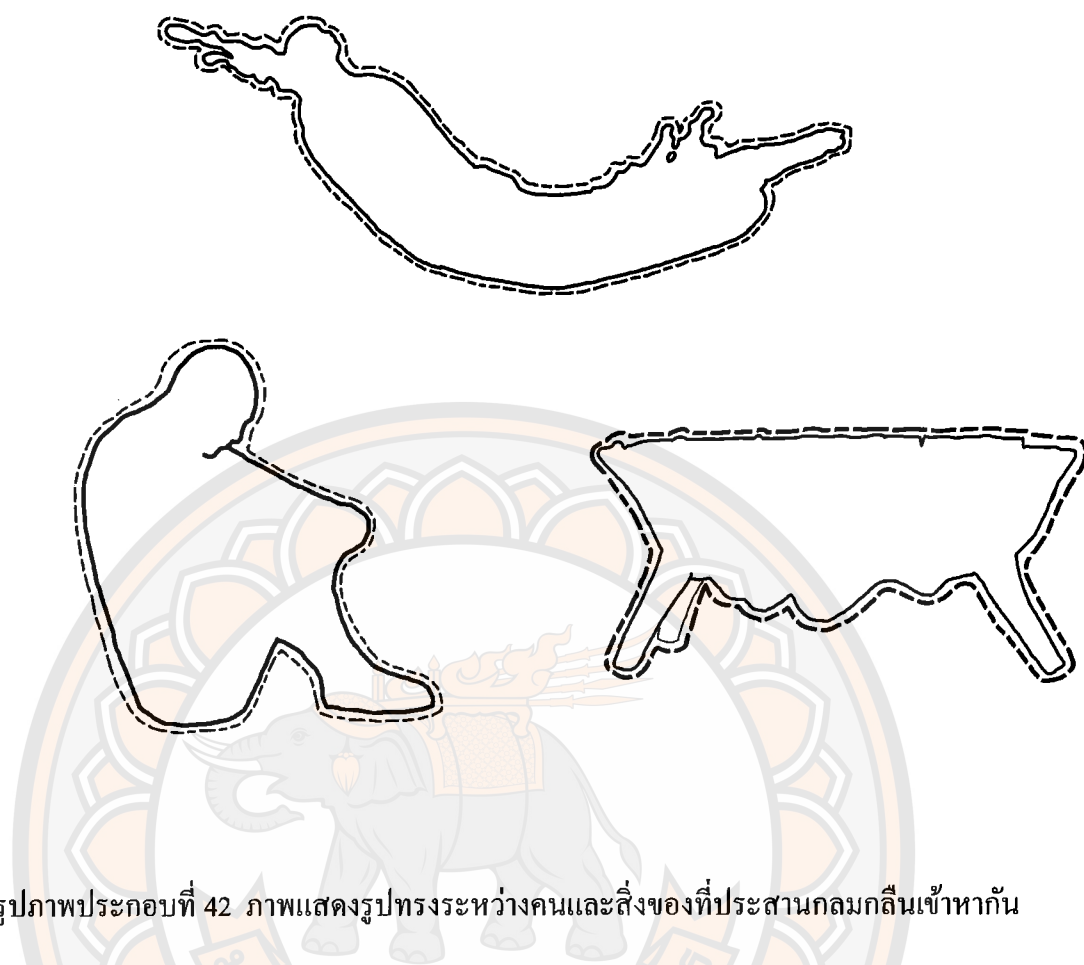
2 หลักการองค์ประกอบ

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ชื่อสถานะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก ผู้สร้างสรรค์สร้างเอกภาพ (Unity) ด้วยการตัดทอนรูปทรงที่ได้มาจากสรีระมนุษย์ให้ประสานกลมกลืนเข้ากันกับรูปทรงของวัตถุสิ่งของต่างๆ ในขณะเดียวกัน ความเป็นเด่น (Dominance) เกิดจากเส้น โครงสร้างของรูปทรงของมนุษย์กับสิ่งของที่คลี่คลายเข้าหากัน และพื้นผิวที่มีความมัน และขรุขระเพื่อตอบสนองความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกมา

3 หลักวิเคราะห์รูปทรง

ในผลงานศิลปะนิพนธ์ สถานะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก นี้ ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ได้มาจากเส้น โครงสร้างจากสรีระร่างของมนุษย์ มาประสานกลมกลืน ให้เข้ากันกับวัตถุและสิ่งของ ลักษณะของรูปทรงเป็น มวล (Mass) ผู้สร้างสรรค์ มีการตัดทอนเสริมแต่งให้รูปทรงคลี่คลายเรียบง่าย จนเป็นผลงานระติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตน

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

รูปภาพประกอบที่ 42 ภาพแสดงรูปทรงระหว่างคนและสิ่งของที่ประสานกลมกลืนเข้าหากัน

ในงานของผู้สร้างสรรค์ รูปทรงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการชักจูงให้ผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวและเนื้อหา เพราะรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างโดยการอ้างอิงจากภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงที่เป็นอินทรีย์รูป (Organic Form) ที่ได้มาจากสรีระร่างของมนุษย์เพราะมีการตัดทอนและคลี่คลาย จากรูปร่างของมนุษย์ ให้ประสานกลมกลืนเข้ากับรูปทรงของสิ่งของหรือวัตถุต่างๆ จนได้เกิดเป็นรูปทรงที่เป็นมวล (Mass) ให้มีความเหมาะสมและพอดี

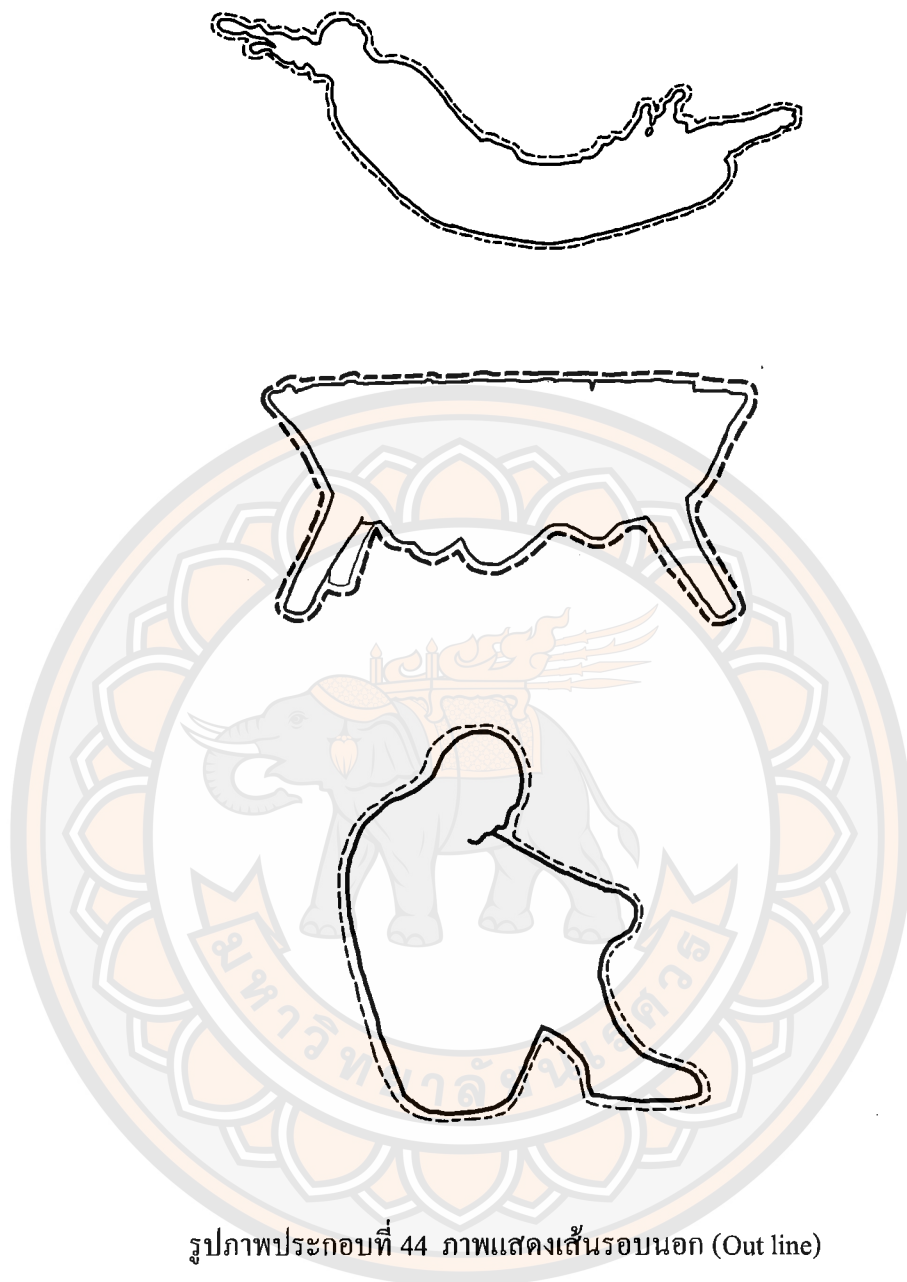
เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนงแม้แต่ในงานประติมากรรมซึ่งส่วนมากจะแสดงออกด้วยวัสดุและปริมาตร แต่ก็ยังคงประกอบขึ้นด้วยมวลของรูปทรงกับเส้นรูปนอกที่สมบูรณ์ คำจำกัดความของเส้นมีดังนี้

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

รูปภาพประกอบที่ 43 ภาพแสดงเส้นโครงสร้าง (Structural line)

ในงานผู้สร้างสรรค์มีการใช้เส้นโครงสร้าง (Structural Line) คือเส้นที่เป็นโครงสร้างภายในที่มองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากในงานเป็นเส้นที่มีอำนาจในงานทำให้ความรู้สึกแข็งแรง สมดุล เส้นโครงสร้างในงานมีหลายลักษณะทำให้ภายในงานเกิดความรู้สึกดังนี้ เส้นตรงให้ความรู้สึกแข็งแรง เส้นเฉียงให้ทิศทางของรูปทรง และเส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว

รูปภาพประกอบที่ 44 ภาพแสดงเส้นรอบนอก (Out line)

ในงานของผู้สร้างสรรค์ อาศัยเส้นรอบนอก (Outline) เป็นส่วนแสดงที่สำคัญในตัวผลงาน เนื่องจากเส้นรอบนอกจะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของรูปทรงทั้งสองรูปทรงที่เข้ามาประสานกลมกลืนกันให้เกิดความลื่นไหล เหมือนเป็นสิ่งที่เดียวกัน รูปทรงที่นำมาประสานกลมกลืนเข้าหากันเพื่อต้องการแสดงออกให้เห็นถึงสภาวะต่างๆ ของอารมณ์ความรู้สึกห้วงหนึ่งที่เปรียบเสมือนเราเป็นวัตถุต่างๆ

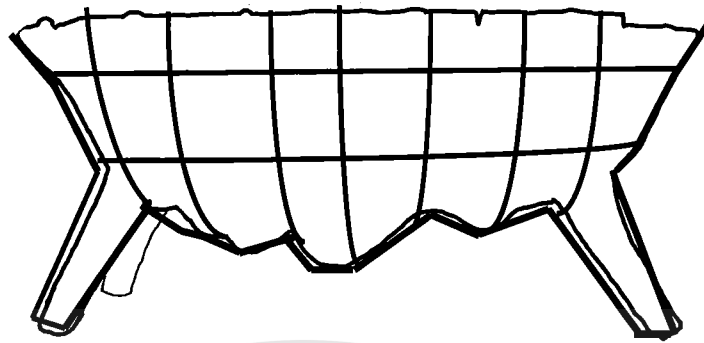
ความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะของเส้น

- 1.เส้นตรงให้ความรู้สึกแข็งแรง ตรง เข้ม ไม่ประนีประนอม และเอาชนะ
- 2.เส้นโค้งน้อย หรือเส้นเป็นคลื่นน้อยๆ ให้ความรู้สึกสบาย เปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหลต่อเนื่อง มีความมีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง ความเคลื่อนไหวช้า สุภาพ ถ้าใช้เส้นแบบนี้มากเกินไปจะให้ความรู้สึกกังวล เรื่อยเฉื่อย ขาดจุดหมาย
- 3.เส้นโค้งวงแคบ เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง
- 4.เส้นโค้งของวงกลม การเปลี่ยนทิศทางที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ำๆ เป็นเส้นโค้งที่ระเบียบมากที่สุด แต่จืดชืดที่สุด ไม่น่าสนใจที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปลง
- 5.เส้นฟันปลาหรือเส้นที่หักคดโดยกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางเร็วมากทำให้ประสาทกระตุก ให้จังหวะ กระแทก เกร็ง กิจกรรมที่ขัดแย้ง ความรุนแรง สงคราม

รูปภาพประกอบที่ 45 เส้นที่แสดงความรู้สึก

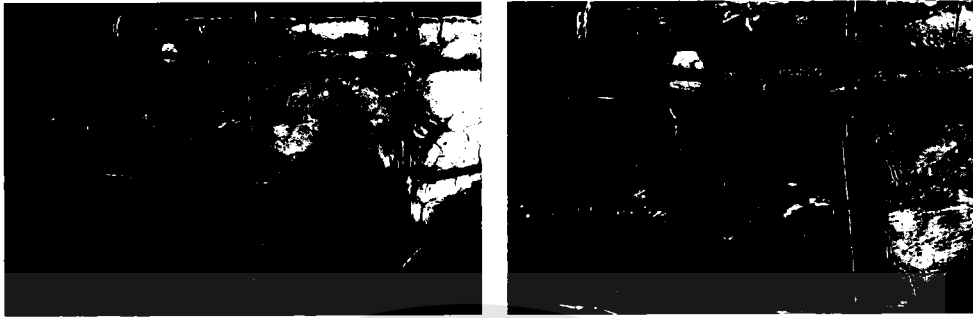
ในงานของผู้สร้างสรรค์ ได้ใช้เส้นที่แสดงความรู้สึกภายในผลงานเพื่อให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์มุ่งที่จะนำเสนอ โดยใช้เส้นที่หักคดกะทันหันคือรอยแตกร้าวที่ผลงานให้ความรู้สึกถึงการกระทบ กระแทก ความไม่มั่นคง และใช้เส้น โค้งคือเส้นเหล็กที่ห่อรัดรอบตัวผลงานแสดงถึงการประคับประคอง

รูปภาพประกอบที่ 46 ภาพแสดงเส้น โครงสร้างภายนอก

ในงานของผู้สร้างสรรค์นอกจากจะมีเส้น โครงสร้างภายในที่มองไม่เห็นด้วยสายตา แล้ว ยังประกอบด้วยเส้น โครงสร้างภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยสายตา คือเส้นเหล็กที่ห่อหุ้มรอบตัว ผลงาน ซึ่งเส้นโครงสร้างภายนอกจะประกอบด้วยเส้นตั้งที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง เส้นนอนที่ให้ความรู้สึกสงบ นิ่งเฉย ทั้งสองเส้นมาตัดกันจนทำให้เกิดความรู้สึกประสานกัน และมีความแข็งแกร่ง กงทน

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

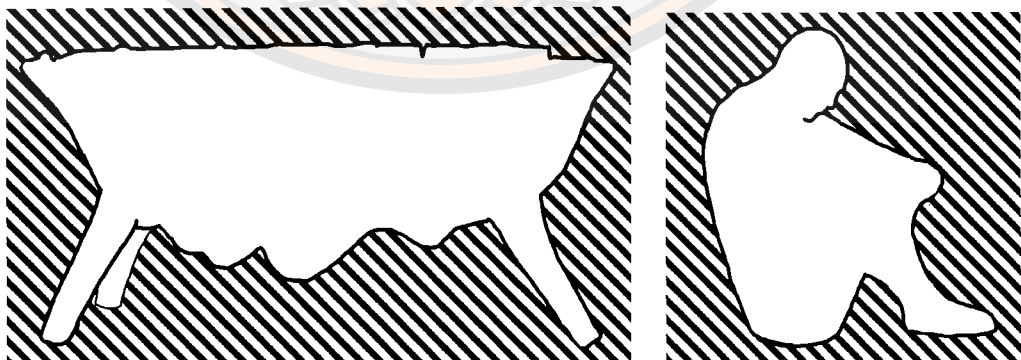

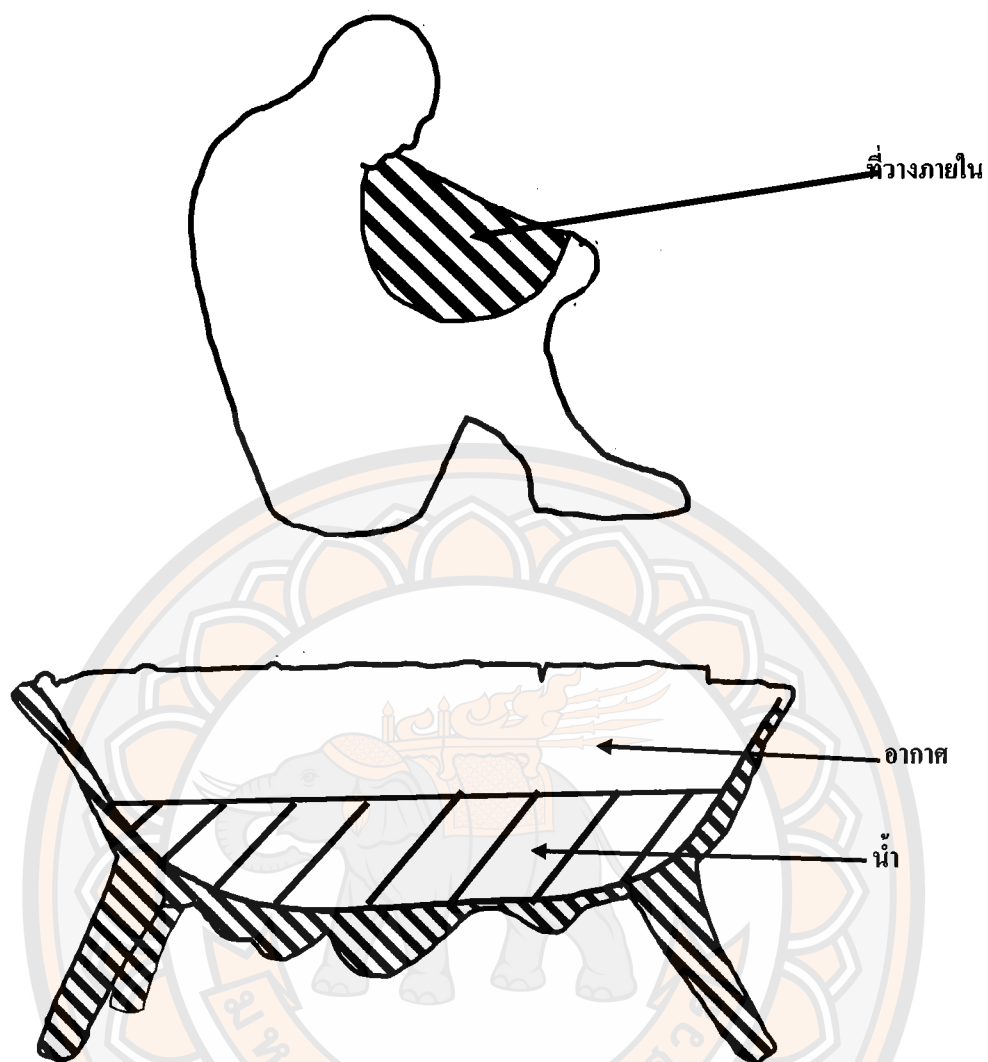
รูปภาพประกอบที่ 47 ภาพแสดงลักษณะผิว (Texture)

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ พื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะแสดงออกให้รู้สึกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่อยากแสดงออกมา เช่น ผิวเรียบตึงแสดงให้เห็นผิวของวัสดุที่มีความมันวาว ผิวขรุขระและรอยแตกร้าวเพื่อแสดงถึงการถูกระแทกกระทบกระแทก และความไม่มั่นคง เป็นการการแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกมาผ่านพื้นผิว

พื้นที่ว่าง (Space)

ที่ว่างเป็นสิ่งที่อยู่เองตามธรรมชาติ ที่ว่างจะมีอยู่ทั่วไปจะมีมิติกว้างยาว ลึก ที่หาขอบเขตไม่ได้ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง มีความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่นๆทุกชนิด

รูปภาพประกอบที่ 48 ภาพตัดแสดงที่ว่างภายนอก และที่ว่างภายใน

ในผลงานของผู้สร้างสรรคที่มีที่ว่างภายนอกซึ่งทำหน้าที่กำหนดขอบเขตรูปทรงของผลงานให้ชัดเจนมากขึ้น และยังมีที่ว่างภายในผลงาน เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 2 และ 3 มีการใช้น้ำจริงเข้ามาประกอบในตัวผลงาน จึงต้องอาศัยที่ว่างภายในผลงานเพื่อรองรับน้ำและอากาศ เพื่อที่จะแสดงออกถึงแนวความคิดของผู้สร้างสรรคได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขนาดและสัดส่วน

ขนาด (Dimensions) หมายถึง ลักษณะของวัตถุ ที่จะเขียน คือ มีลักษณะใหญ่เล็ก กว้างยาว ตามที่เรารับรู้ได้ ตามหลักการมองเห็นภาพด้วยสายตา ของเราคือ วัตถุชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน อยู่ใกล้กว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกล ออกไป และยิ่งอยู่ไกลมากเท่าไร ก็ยิ่งเล็กลงไปจนมองไม่เห็น

สัดส่วน (Proportion) หมายถึง การจัดภาพ หรือ การเขียนภาพให้ได้ขนาดและที่สว่างจนเกิดความสมส่วน ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดความสัมพันธ์กันด้วยดี ในการปฏิบัติงานศิลปะ สัดส่วนมีความสำคัญมาก จะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดเป็นอย่างดีด้วย ขนาดและสัดส่วนมีความสัมพันธ์กับรูปร่าง – รูปทรง เมื่อนำรูปร่าง รูปทรง มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดความรู้สึกดังนี้

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 2

ผลงานศิลปะชิ้นที่ 3

รูปภาพประกอบที่ 49 ภาพแสดงขนาดและสัดส่วนของผลงาน

ในผลงานชิ้นที่ 2 ของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ขนาดและสัดส่วนของคนขยายให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงโดยเลือกส่วนที่เป็นหัวและใบหน้า เพื่อแสดงออกถึงเรื่องราวที่เป็นความคิดในหัว และในชิ้นที่ 3 ใช้ขนาดคนเท่าจริงในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริง อารมณ์ความรู้สึกจริง และมีการย่อหรือขยายอวัยวะบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องและประสานให้กลมกลืนกับรูปทรงของวัตถุที่จะนำเข้ามาประกอบเป็นผลงาน

น้ำหนัก คือ น้ำหนักอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ซึ่งจะสร้างให้เกิดปริมาตรของรูปทรงน้ำหนักในประติมากรรมชุดนี้ เกิดจากการคลี่คลายและกลมกลืนกันของรูปทรง เกิดเป็นจังหวะไหลลื่นกลมกลืนเป็นสิ่งเดียวกัน และมีร่องรอยความลึกบนพื้นผิวทำให้เกิดน้ำหนักที่ตัดกันอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการกระแทก

สี (Colour) สีทำหน้าที่เดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญของสี คือ ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตนเอง โดยตรง

รูปภาพประกอบที่ 50 ภาพแสดงสีและน้ำหนักของผลงาน

ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สีของวัสดุคือปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นสีเทา แสดงถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่หม่นหมอง

ทัศนธาตุและรูปร่างรูปทรงทรงเหล่านี้ถูกตัดทอนและสร้างสรรค์ใหม่โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกภายในบวกเข้ากับเนื้อหาที่ได้แรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์และการใช้เทคนิคเฉพาะตัวสร้างรูปทรงบางส่วนภายในงานให้มีความชัดเจนบ้าง ไม่ชัดเจนบ้าง ดูแล้วคลุมเครือบ้าง ไม่คลุมเครือบ้าง เพราะผู้สร้างสรรค์ทำงานอยู่บนรูปแบบเหนือจริงตามแนวความคิดและเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ

4 หลักการวิเคราะห์เนื้อหาและความหมาย

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 "สถานะของห้วงอารมณ์ หมายเลข 1"

มีการนำเอารูปทรงของคนมาประสานให้กลมกลืนกับรูปทรงของวัตถุสระน้ำอย่างเป่าลมเป็นภาชนะรองรับน้ำโดยมีการบิดของรูปทรง ยืดและขยายสัดส่วนเพื่อให้เกิดจังหวะที่เหมาะสมและพอดี

ผลงานชิ้นนี้นำเสนอแรงบันดาลใจของรูปทรงของวัตถุและความหมายของน้ำ โดยนำเสนอให้ห้วงเวลาหนึ่ง เปรียบตัวเราเหมือนสระน้ำที่มีลมเปรียบเสมือนลมหายใจของเรา และในสระมีน้ำที่กำลังกระเด็นออกจากสระเปรียบเหมือนการถูกระแทก กระทำจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทำให้เราต้องคอยประคับประคองตัวเราซึ่งประกอบด้วยลมหายใจ อารมณ์ ความรู้สึก ให้ผ่านห้วงเวลานั้นไปให้ได้

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 "สถานะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 2"

ผลงานชิ้นนี้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลงานชิ้นที่ 1 ทั้งในเรื่องของเรื่องราวและวัสดุ โดยเลือกส่วนที่เป็นใบหน้ามาขยาย เพื่อเป็นการแสดงถึงเรื่องราวที่ชัดเจนมากขึ้น และวัสดุที่นำมาใช้ เพื่อสร้างความสมบูรณ์มากขึ้นในผลงานชิ้นนี้ โดยใช้ปูนซีเมนต์และเหล็กเข้ามาประกอบกับผลงาน เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้สมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม

ผลงานชิ้นนี้นำเสนอรูปทรงของอ่างที่เป็นวัตถุที่รองรับน้ำ โดยมีการนำใบหน้าเข้ามาประสานกัน และมีการใส่น้ำจริงเข้าไปในผลงาน เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึก เปรียบเหมือนน้ำในอ่าง และตัวอ่างมีรอยแตกร้าวแสดงถึงความไม่มั่นคง ความสับสน โดยมีเหล็กเส้นเข้ามาโอบรัดรอบตัวอ่างเอาไว้แสดงถึงการคิดหาวิธีประคับประคองตนเองให้ผ่านสถานะของอารมณ์ของห้วงเวลานี้ไปให้ได้

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 "สถานะของห้วงอารมณ์ความรู้สึก หมายเลข 3"

ลักษณะทางองค์ประกอบจะเหมือนกับชิ้นที่ 1 โดยมีการใช้รูปทรงของคนเท่าจริงมายืดหรือย่อ สัดส่วนและตัดทอนประสานกลมกลืนให้เข้ากับรูปทรงของวัตถุ และใช้เทคนิคและวัสดุเหมือนกับผลงานชิ้นที่สองเพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องราวที่ต้องการแสดงออก

ผลงานชิ้นนี้นำรูปร่างของคนเท่าจริงโดยอยู่ในลักษณะของการนั่งกอดเข่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนั่งคิดถึงห้วงหนึ่งของความรู้สึก โดยในวงแขนได้เติมน้ำจริงเข้าไป เปรียบเหมือนเรากำลังโอบอุ้มประคับประคองอารมณ์และความรู้สึกเราไว้ ถึงแม้ตัวเราจะถูกระแทกด้วยเรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา และเหล็กที่เข้ามาโอบล้อมก็เปรียบเหมือนการคิดหาวิธีที่จะประคับประคองตนเองให้ผ่านสถานะของห้วงอารมณ์นี้ไปให้ได้

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง สภาวะของห้วงอารมณ์ ความรู้สึก เป็นการนำเสนอแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยอารมณ์ ความรู้สึก บางครั้งรับรู้ได้ถึงความไม่มั่นคง ความสับสน เมื่อถูกกระทบด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัว จนต้องประคับประคองให้ตนเองผ่านห้วงเวลานั้นไป ผู้สร้างสรรค์จึงสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม แบบกึ่งนามธรรมโดยผ่านสรีระของมนุษย์ ที่ประสานและกลมกลืนกับสิ่งของวัตถุต่างๆ และผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และการตัดทอนรูปทรงให้เป็นรูปร่างรูปทรงที่เรียบง่าย

โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์เท่านั้นร่วมไปถึงการใช้ชีวิตของผู้สร้างสรรค์เองด้วย เมื่อเกิดการเรียนรู้อยู่ทำให้เกิดการพัฒนาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนนำไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไว้อย่างระบบในภาคเอกสาร

จากการทำงานศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทั้งภาคชิ้นงานจริงและภาคเอกสารจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะทัศนศิลป์ได้ และไม่ว่าคุณค่าของผลสำเร็จจะอยู่ในระดับใดผู้สร้างสรรค์จะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์

ในการทำงานนั้นย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นหลายอย่างระหว่างการทำงาน สำหรับปัญหาในการทำงานและการแก้ปัญหาผู้สร้างสรรค์แยกออกเป็น ดังนี้

1. ด้านวัสดุ

ไฟเบอร์กลาส ถึงแม้วัสดุนี้จะมีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย แต่ปัญหาในการทำงานคือการตัดตกแต่งค่อนข้างยาก เนื่องจากวัสดุมีเนื้อแข็ง และวัสดุนี้เป็นสารเคมีซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ

วิธีแก้ไข ควรหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

ปูนซีเมนต์ ปัญหาของวัสดุนี้ คือ ตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานต้องพรมน้ำบนผิวไว้ตลอด เพราะปูนซีเมนต์มีการดูดซับน้ำเร็วมาก และมีน้ำหนักค่อนข้างสูงเป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายไปที่ต่างๆ

วิธีแก้ไข ก่อนเริ่มงานควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ครบ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

เหล็กเส้นเหลื่อม ปัญหาคือการทำงานที่ต้องตัดเหล็กให้แนบกับตัวผลงานมากที่สุด ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้เวลาานพอสมควรเพื่อจะตัดให้พอดีกับผลงาน เหล็กแต่ละเส้นต้องวิ่งและลื่นไหลไปในทิศทางเดียวกันและอาจเกิดอันตรายระหว่างการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่แข็งแรงต่อการจัดการเครื่องมือมีไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข ควรใช้ความระมัดระวังขณะปฏิบัติงาน และใช้เครื่องมืออย่างถูกประเภทและวิธีการ

2. ด้านเทคนิค

เทคนิคการปั้นหล่อ เนื่องจากเทคนิคการปั้นหล่อมักมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้ใช้เวลาานในการทำงานมาก โดยจะมีการปั้นถอดพิมพ์และหล่อ งาน ผู้สร้างสรรค์ต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเหมาะสมและเพื่อเอาไว้สำหรับการทำงานในชิ้นต่างๆ

วิธีแก้ไข ควรแบ่งเวลาการทำงานอย่างเป็นระบบ

เทคนิคเชื่อมเหล็ก เนื่องจากพื้นที่ในการเชื่อมในผลงานมีน้อย จึงต้องอาศัยความชำนาญในการเชื่อม โดยต้องเชื่อมให้เหล็กติดกันทุกเส้น เพราะเหล็กเส้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญของงาน ขณะเชื่อมมีควันและสะเก็ดไฟอาจเป็นอันตรายกับดวงตาและอวัยวะอื่นๆ ได้

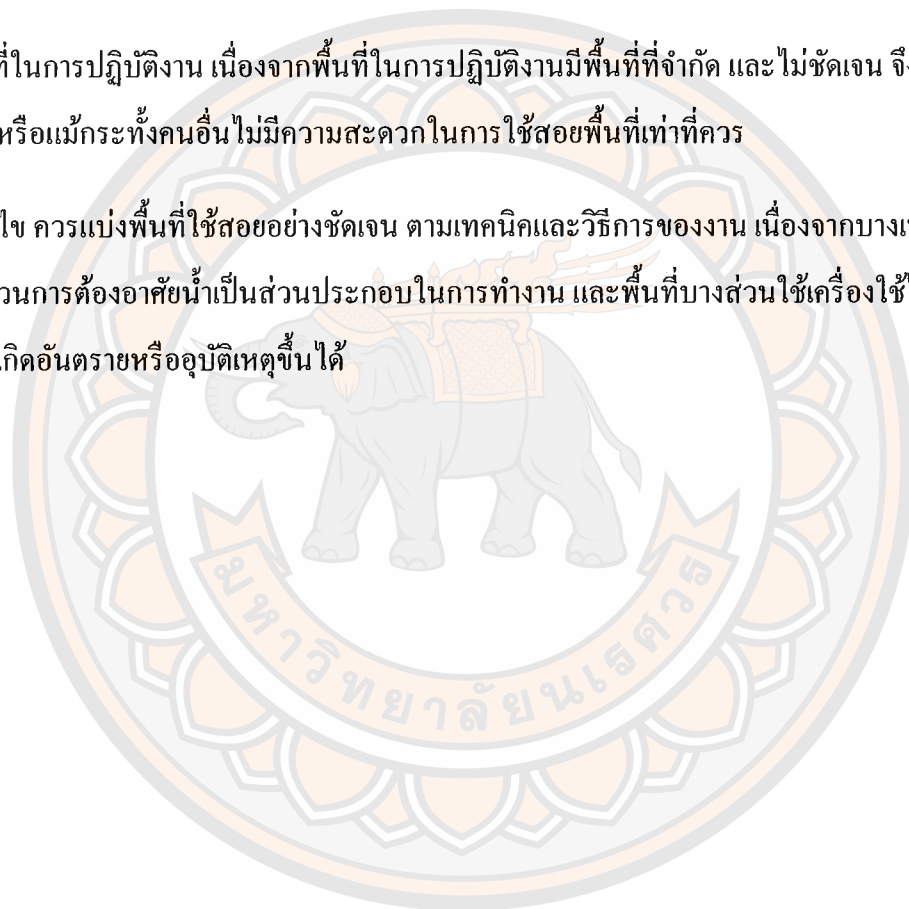
วิธีแก้ไข แต่งกายอย่างมิดชิดและรัดกุมขณะปฏิบัติงาน และใช้อุปกรณ์ป้องกันสายตาดตลอดเวลา

3.ด้านแนวความคิด เนื่องจากแนวความคิดในศิลปะมีพื้นฐานที่ซับซ้อนนี้นำเสนอเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ในการคิดรูปทรง หรือองค์ประกอบต่างๆ จึงต้องอาศัยการศึกษาและเข้าใจในทัศนธาตุต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างผลงานเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในผลงานอย่างสมบูรณ์ที่สุด

วิธีแก้ไข ควรศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของศิลปะให้มากขึ้น และหาภาพงานตัวอย่างมาศึกษามากๆ และควรปรึกษาปัญหาซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.พื้นที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ในการปฏิบัติงานมีพื้นที่ที่จำกัด และไม่ชัดเจน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งคนอื่น ไม่มีความสะดวกในการใช้สอยพื้นที่เท่าที่ควร

วิธีแก้ไข ควรแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน ตามเทคนิคและวิธีการของงาน เนื่องจากบางเทคนิคบางกระบวนการต้องอาศัยน้ำเป็นส่วนประกอบในการทำงาน และพื้นที่บางส่วนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้

บรรณานุกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชะลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่4.บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์

วอลเตอร์ ซูเลี่ยน. ศิลปะแผ่นดินตาสติก.กรุงเทพมหานคร

กำจร สุนพงษ์ศรี.ศิลปะสมัยใหม่.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต

<https://th.wikipedia.org/wiki>

ภาพข้อมูล Google

