

จินตนาการของฉันจากธรรมชาติ

โดย

นายฐิติ สมบูรณ์เอนก

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประติมากรรม

ภาควิชาประติมากรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จินตนาการของฉันจากธรรมชาติ

โดย

นายฐิติ สมบูรณ์เอนก

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประติมากรรม

ภาควิชาประติมากรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

MY IMAGINATION FROM NATURE

By

Thiti Somboonaneek

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF FINE ARTS

Department of Sculpture

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2008

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ จินตนาการของ
ฉันจากธรรมชาติ ” เสนอโดย นายฐิติ สมบูรณ์เอนก เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา
2. รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร ชุ่มวงศ์)
...../...../.....

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข)
...../...../.....

..... กรรมการ
(อาจารย์ไพยนต์ บรรจงเกลี้ยง)
...../...../.....

..... กรรมการ
(อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา)
...../...../.....

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์)
...../...../.....

49002203 : สาขาวิชาประติมากรรม

คำสำคัญ : จินตนาการจากธรรมชาติ

ผู้จัดทำ : จินตนาการของฉันจากธรรมชาติ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ศราวุธ ดวงจำปา และ รศ.วิชัย สิริธรัตน์. 35 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานประติมากรรมจำนวน 4 ชิ้น ในเรื่องจินตนาการของฉันจากธรรมชาติ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ นำเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางประติมากรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะคิด แนวนความคิด จินตนาการ การสร้างรูปทรง การแสดงออก ตลอดจนการแปรเปลี่ยนคลี่คลายความรู้สึกและการแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์

หวังว่า วิทยานิพนธ์เรื่องจินตนาการของฉันจากธรรมชาติฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจศิลปะที่จะใช้เป็นแนวทางการศึกษาและสร้างสรรค์ต่อไป

ภาควิชาประติมากรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2.

49002203 : MAJOR : SCULPTURE

KEY WORD : IMAGINATION FROM NATURE

THITI SOMBOONANEK : MY IMAGINATION FROM NATURE. THESIS ADVISORS :
SARAVUDTH DUANGJUMPA, AND ASSOC.PROF.VICHAIRAT. 35 pp.

These 4 sculpture I would like to present my imagination from nature. There are about relationship between human and nature. Represent virtual, concept, form, expression, solving emotional and problem between creating work of art.

I wish this thesis "My Imagination from nature" will be useful for person interested in work of art and the way for created

Department of Sculpture Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2008

Student's signature

Thesis Advisors' signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้เขียนขออ้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดและเป็นครูคนแรก ซึ่งได้อบรมสั่งสอนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นแรงใจอันยิ่งใหญ่ให้ผู้เขียนได้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ

ขอขอบคุณ พี่น้อง เพื่อน ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต รู้จักพูดคุยและมอบบทบาทยันแตกต่างให้ได้รับรู้และสัมผัส ขอขอบคุณ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ	ณ
บทที่	
1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา.....	1
สมมุติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตของการศึกษา.....	3
ขั้นตอนการศึกษา.....	3
วิธีการศึกษา.....	3
แหล่งข้อมูล	4
2 ที่มาของแนวคิด แรงบันดาลใจและอิทธิพล.....	5
ที่มาของแนวคิด แรงบันดาลใจและอิทธิพล.....	5
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	6
3 กระบวนการสร้างสรรค์	11
ขั้นตอนการสร้างสรรค์	11
การรวบรวมและกำหนดความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจ	11
สรุปแนวความคิดเพื่อการสร้างสรรค์	11
การสร้างโครงสร้างของรูปทรง	12
วิธีการสร้างสรรค์.....	12
การวิเคราะห์และนำเสนอผลงาน	13

บทที่	หน้า
4 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ทักษะธาตุพื้นฐานและการแก้ปัญหา	
ในการสร้างสรรค์รูปทรง	29
ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป	29
ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ	30
เนื้อหา	30
ประเด็นของประติมากรรมแต่ละชิ้น	31
การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์	32
5 สรุป	33
บรรณานุกรม	34
ประวัติผู้วิจัย	35

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	7
2	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	8
3	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	9
4	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	10
5	ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 1	14
6	ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2	15
7	ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 3	16
8	ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 4	17
9	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ภาพที่ 1	18
10	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ภาพที่ 2	19
11	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ภาพที่ 3	20
12	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ภาพที่ 1	21
13	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ภาพที่ 2	22
14	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ภาพที่ 1	23
15	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ภาพที่ 2	24
16	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ภาพที่ 3	25
17	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ภาพที่ 1	26
18	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ภาพที่ 2	27
19	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ภาพที่ 3	28

บทที่ 1

บทนำ

สรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมมิได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว หากล้วนมีความสัมพันธ์และผูกพันกันอยู่ทั้งสิ้น ความสัมพันธ์และความผูกพันนี้คือเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมในแต่ละเรื่องแต่ละสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ มนุษย์กับสิ่งของ สัตว์กับสิ่งของ เป็นต้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นแบบอย่างในช่วงความคิดหนึ่งของข้าพเจ้าที่ได้นำเสนอเรื่องราวของจินตนาการของข้าพเจ้าจากสัตว์จากธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัว

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ธรรมชาติเป็นจุดกำเนิดของชีวิต เป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดของจินตนาการสร้างสรรค์สรรพสิ่งในปัจจุบัน

ปัจจุบันท่ามกลางความจริงความก้าวหน้าที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึงการขาดความสนใจและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

จากผลกระทบในความเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดและเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อเป็นสื่อสนับสนุนให้เห็นถึงความสวยงาม ความสุขคุณค่าจากธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งอาจจะเป็นแค่จุดเล็ก ๆ หรือสิ่งเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็สามารถทำให้เราเห็นคุณค่าและความสุขของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ข้าพเจ้าต้องการศึกษาและถ่ายทอดผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความรู้สึกประทับใจ ความสุขที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด โดยใช้รูปแบบประติมากรรมที่มีลักษณะวิธีการเน้นและตัดทอนรูปทรงให้เหลือเพียงส่วนที่สำคัญที่ต้องการแสดงออก โดยอาศัยรูปทรง พื้นที่ว่าง และพื้นผิว นำมาจัดองค์ประกอบใหม่

3. ผลงานจะแสดงเรื่องราวจินตนาการความรู้สึกในใจที่ทำให้ระลึกถึงความสุข ความอิมเมมภายในใจ ความสัมพันธ์ของธรรมชาติตามหัวข้อวิทยานิพนธ์จินตนาการของฉันจากธรรมชาติ

4. ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ผลงานประติมากรรมชุดนี้เป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ ก็ตาม เพื่อรักษาและดูแลธรรมชาติให้ดำรงอยู่โดยสมบูรณ์ต่อไป

5. ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะนำเสนอผลงานประติมากรรมชุดนี้ต่อสาธารณชน เพื่อประเมินผลตอบกลับต่อไป

6. ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ประติมากรรมชุดนี้ได้ให้ประโยชน์แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาข้อมูลต่อไป

สมมติฐานของการศึกษา

1. ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวจากความประทับใจในสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติผสมผสานกับจินตนาการของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการสร้างภาพในจินตนาการขึ้นมาใหม่ โดยนำเรื่องราวจากสภาพแวดล้อม สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ซึ่งมีความเรียบง่าย สะท้อนให้เห็นถึงความสุข ความอิมเมมภายในจิตใจจากธรรมชาติ

2. ในด้านการศึกษาหาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำตัวอย่างรูปแบบการสร้างสรรค์มาจากศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แนวทาง คือ ศึกษาในด้านทัศนธาตุ รูปทรง พื้นที่ว่าง เส้น จังหวะ พื้นผิว

3. ในผลงานของข้าพเจ้าจะแสดงถึงคุณค่าของความงาม ความสุข และจินตนาการจากธรรมชาติ อันเรียบง่ายและสงบสุข โดยแทนค่าความรู้สึกผ่านรูปทรงของมนุษย์และรูปทรงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ที่มีปริมาตร กลมกลึง เรียบง่าย และมีอิสระ ตามกระบวนการทางประติมากรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเทคนิคการปั้น หล่อ เพื่อความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหาและทัศนศิลป์

4. ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ รอบตัวเรานั้น ล้วนแต่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ได้พัฒนานำมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและความคิดในสังคมปัจจุบัน

ขอบเขตของการศึกษา

1. ข้าพเจ้าจะนำเสนอผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์จินตนาการ ความสุข ความอึดอ้อม ระหว่างธรรมชาติกับข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้านำเสนอรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
3. ข้าพเจ้าจะนำเสนอรูปแบบประติมากรรมด้วยเทคนิค ปั้น หล่อ

ขั้นตอนของการศึกษา

1. สรุปแนวความคิดเพื่อค้นหารูปแบบและแนวทางในการสร้างสรรค์
2. ค้นหารูปแบบในการสร้างสรรค์โดยการร่างแบบจำลอง 2 มิติ 3 มิติ
3. นำแบบจำลอง 3 มิติเข้าสู่กระบวนการวิจารณ์และอภิปราย โดยคณาจารย์และสมาชิกในภาควิชา
4. นำบทสรุปในการวิจารณ์และอภิปรายมาปรับปรุงแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อเตรียมการขยายผลงาน
5. นำแบบจำลอง 3 มิติ ขยายเป็นผลงานจริงและรวบรวมข้อมูล การทำงานเพื่อการสรุป

วิธีการศึกษา

1. สร้างจินตนาการจากความรู้สึกในความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัว
2. เดินทางไปสัมผัสสภาพแวดล้อมจริง ธรรมชาติ สังเกต บันทึก และถ่ายภาพ
3. ศึกษารูปแบบผลงานศิลปะของศิลปินท่านอื่นที่มีแนวทางการสร้างสรรค์คล้ายคลึงกัน
4. ศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อพัฒนาผลงานทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบ

แหล่งข้อมูล

1. จากจินตนาการความประทับใจและความรู้สึกของข้าพเจ้า
2. จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ
3. จากอิทธิพลของศิลปินท่านอื่น ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

บทที่ 2

ที่มาของแนวความคิด แรงบันดาลใจและอิทธิพล

ในการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะต้องทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์ ย่อมประกอบไปด้วย ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาศึกษาค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจสนับสนุนความคิดเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์งาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลงานที่สร้างสรรค์และเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังจะนำกล่าวถึงในหัวข้อของบทนี้เป็นข้อมูลของการสร้างสรรค์

ธรรมชาติในโลกของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างดำรงอยู่ตามกฎแห่งความเปลี่ยนแปลง ความเหมาะสมและความไม่แน่นอน สำหรับความหมายของธรรมชาติ “ธรรมชาติ หมายถึง โลกภายนอกที่มนุษย์มองไม่เห็น เช่น แม่น้ำ ก้อนหิน ต้นไม้ ฯลฯ โลกภายนอกมีส่วนกระตุ้นเร้าอารมณ์ แนะนำ สั่งสอนให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามอารมณ์ และความต้องการได้ ซึ่งอยู่ในหนังสือศิลปะกับมนุษย์”

นอกจากนี้คำนิยามที่ว่า ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ จึงเป็นคำนิยามแรกที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยถือจากโลกภายนอกเป็นกฎเกณฑ์ตามอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์

อิทธิพลในมุมมองของข้าพเจ้ากับความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น เกิดขึ้นจากสภาวะท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความสนใจและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ความบันดาลใจ เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ หรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความงามสำหรับศิลปินก็ได้ สิ่งทีกล่าวนำข้างต้นนั้นเป็นพลังสะท้อนให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานชุดนี้ โดยมุ่งเน้นเรื่องราว จินตนาการ ความรู้สึกในใจ สนับสนุนให้เห็นถึงความสวยงาม ความสุข คุณค่า จากธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งอาจจะเป็นแค่จุดเล็ก ๆ ซึ่งสิ่งเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติสามารถทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้าในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์เป็นช่วงของการพัฒนาผลงานที่มีรูปแบบกึ่งเหมือนจริง เนื่องจากยังมีความชอบในการปั้นรูปคน (Figurative) อยู่ โดยการสร้างประติมากรรมในลักษณะที่มีลักษณะเนื้อหาที่มีเรื่องราวเดียวกัน คือความรู้สึกประทับใจ จินตนาการ ความรู้สึกในใจ ความสุขที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้รูปทรงของคนและสัตว์ที่มีความเรียบง่ายและมีอิสระ ตามกระบวนการทางประติมากรรม มีการเปรียบเทียบรูปทรงขนาดใหญ่และเล็ก ภายในงานให้มีการตัดรายละเอียด เพื่อให้เกิดรูปทรงที่เรียบง่าย และมีการนำพื้นผิว (Texture) เข้ามรอยู่ในตัวประติมากรรม เพื่อตอบสนองเนื้อหาและเรื่องราวให้สมบูรณ์มากขึ้น

จากการศึกษาทดลองในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ยังผลให้ข้าพเจ้าได้เปิดรับแนวทางในการสร้างสรรค์และนำมาต่อยอดเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในวิทยานิพนธ์ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะมาถ่ายทอดผลงานให้สอดคล้องตามทัศนคติต่อไป

ภาพที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Untitled No. 1

ขนาด : 35 x 120 x 70 เซนติเมตร

เทคนิค : หล่อปลาสเตอร์

ภาพที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : Untitled No. 2

ขนาด : 40 x 100 x 85 เซนติเมตร

เทคนิค : หล่อพลาสติก

ภาพที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : Untitled No. 3

ขนาด : 50 x 55 x 60 เซนติเมตร

เทคนิค : หล่อพลาสติก

ภาพที่ 4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : Untitled No. 4

ขนาด : 35 x 50 x 70 เซนติเมตร

เทคนิค : หล่อปลาสเตอร์

บทที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกล่าวถึง เพื่อให้รู้ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการหาความชัดเจนในกระเด็นต่าง ๆ ของวิธีการทำงาน

ดังนั้น กระบวนการสร้างสรรค์จึงขึ้นอยู่กับตัวศิลปินว่าจะกำหนดกระบวนการนั้นอย่างไร บางคนอาจจะเริ่มที่ความคิดหรือมโนคติ (idea) บางคนอาจจะเริ่มที่การใช้รูปทรงหรือสัญลักษณ์ หรือบางคนอาจจะเริ่มที่วัสดุหรือวิธีการ แต่สุดท้ายไม่ว่าศิลปินจะมีจุดเริ่มต้นในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างไร ศิลปินก็จะมีพัฒนา และมีการสิ้นสุดเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้กำหนดไว้เป็นลำดับ ดังนี้

1. การรวบรวมและกำหนดความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจ

1.1 จากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากความประทับใจและก่อให้เกิดจินตนาการระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัว

1.2 จากหนังสือ เอกสาร ตำราวิชาการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.3 จากงานศิลปกรรมเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อต่อยอดแนวความคิดจินตนาการทั้งทางรูปแบบและเนื้อหา เพื่อผลทางการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ที่สุด

2. สรุปลักษณะความคิดเพื่อการสร้างสรรค์

จากการศึกษาค้นคว้าทั้งจากประสบการณ์ตรง หนังสือ เอกสาร ตำราวิชาการ และจากผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ ข้าพเจ้าได้นำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ประติมากรรม โดยจะอาศัยรูปแบบและแนวคิดจินตนาการระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติมาเป็นสื่อกลางในการแสดงออก และนำประสบการณ์นี้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงความสุข ความอิ่มเอม และจินตนาการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ จินตนาการของฉันทาจากธรรมชาติ โดยใช้รูปทรงของคน รูปทรงสัตว์ และรูปทรงธรรมชาติ ประกอบกันที่แสดงถึงความผูกพันกัน

นอกจากการแสดงจินตนาการจากธรรมชาติแล้ว ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ผลงานชุดนี้เป็นสื่อกลางให้ผู้ชมได้นึกถึงและมีความสนใจและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไป

3. การสร้างโครงสร้างของรูปทรง

ข้าพเจ้านำโครงสร้างของรูปทรงมาจากธรรมชาติ นั่นคือ รูปทรงของคนและรูปทรงจากธรรมชาติ เป็นรูปแบบจินตภาพระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติ รูปทรงนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ (symbol) เริ่มแรกที่นำมาผสมกับแนวความคิด หรือเนื้อหาที่ต้องการแสดงออก แล้วจินตภาพจะค่อยเกิดขึ้นในความคิด

จินตภาพนี้ก็คือ การผสมผสานระหว่างรูปทรงคนและรูปทรงจากธรรมชาติกับอารมณ์ หรือความคิดของข้าพเจ้าจนเริ่มมีสัญลักษณ์บางอย่างที่ต่างหรือพิเศษกว่าที่เคยเป็นอยู่ตามธรรมชาติ

รูปทรงเหล่านี้จะผสมผสานเป็นโครงสร้างรูปทรงเดียวกัน ที่ยังคงคุณค่าของความเป็นคนอยู่ แต่ไม่ได้เสมือนจริงตามธรรมชาติ ด้วยการตัดทอน ต่อเติม คลี่คลายรูปทรงโดยอาศัยหลักการสร้างรูปหรือองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) คือ การสร้างรูปโดยคำนึงถึงทัศนศิลป์ (Visual Element) เพื่อความสอดคล้องของรูปทรงกับแนวคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานประติมากรรมที่มีลักษณะเฉพาะตนตามหัวข้อวิทยานิพนธ์

4. วิธีการสร้างสรรค์

4.1 การร่างแบบ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการสร้างรูปทรง เป็นการรวบรวมความคิดจินตนาการกับรูปทรงเพื่อสร้างรูปประติมากรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเป็นอย่างมาก กว่าที่จะมาเป็นประติมากรรมชิ้นหนึ่งในการร่างแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม มี 2 ขั้นตอน คือ การร่างแบบ 2 มิติ เป็นการร่างแบบลงบนกระดาษ เพื่อนำมาจำลองเป็นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน

4.2 การสร้างสรรค์ผลงานจริง

4.2.1 นำแบบจำลอง 3 มิติ มากำหนดมาตราส่วนขยายให้ได้ผลงานจริงตามความเหมาะสม

4.2.2 ขึ้นโครงเหล็กตามมาตราส่วนขยายแล้วมัดไม้กาบาคู ดัดที่โครงสร้างเหล็กเพื่อยึดคานให้คงโครงสร้างของรูปทรงประติมากรรมที่จะปั้นได้

4.2.3 นำดินเหนียวมาปั้นทับโครงสร้างหลักตามต้นแบบ 3 มิติ

4.2.4 ปั้นผลงานประติมากรรมให้เกิดความสมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความคิด พิจารณายืดลืดเวลา เนื่องจากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ได้มีรูปแบบตายตัว รูปที่ออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผิดเพี้ยน หรือคลี่คลายไปจากต้นแบบบ้าง มากน้อยตามความต้องการ

4.2.5 เมื่อบัณฑิตผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการการถอดพิมพ์ คือ การทำพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์แล้วจับพิมพ์ให้แข็งแรงด้วยไม้หรือเหล็ก เพื่อคงรูปประติมากรรมที่ปั้นเอาไว้ภายใน ซึ่งในการทำพิมพ์ จะแบ่งพิมพ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พิมพ์แม่และพิมพ์ลูก พิมพ์แม่คือ พิมพ์หลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วยคงโครงสร้างของรูปทรงประติมากรรมไว้ พิมพ์ลูก คือ พิมพ์ที่มีขนาดเล็กหลายชิ้นที่ถูกแบ่งออกจากพิมพ์แม่เพื่อเปิดทางเอาโครงสร้างหลักและดินออก

4.2.6 เมื่อเสร็จเป็นแม่พิมพ์แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการหล่อ ซึ่งในงานประติมากรรมชุดนี้ ใช้เทคนิคการหล่อด้วยวัสดุ 2 แบบ คือ ปลาสเตอร์และไฟเบอร์กลาส

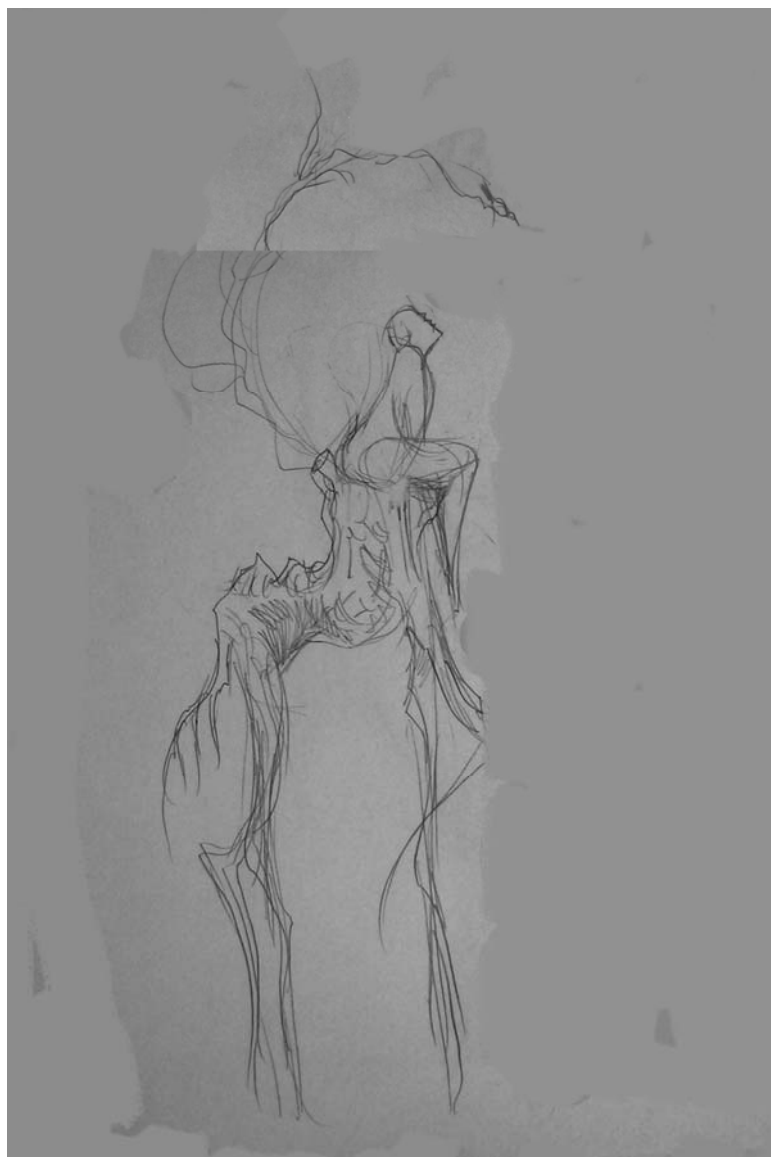
4.2.7 เสร็จจากกระบวนการหล่อแล้วก็ถึงเวลาแกะพิมพ์ เพื่อเผยผลงานจริงที่อยู่ภายใน

5. การวิเคราะห์และนำเสนอผลงาน

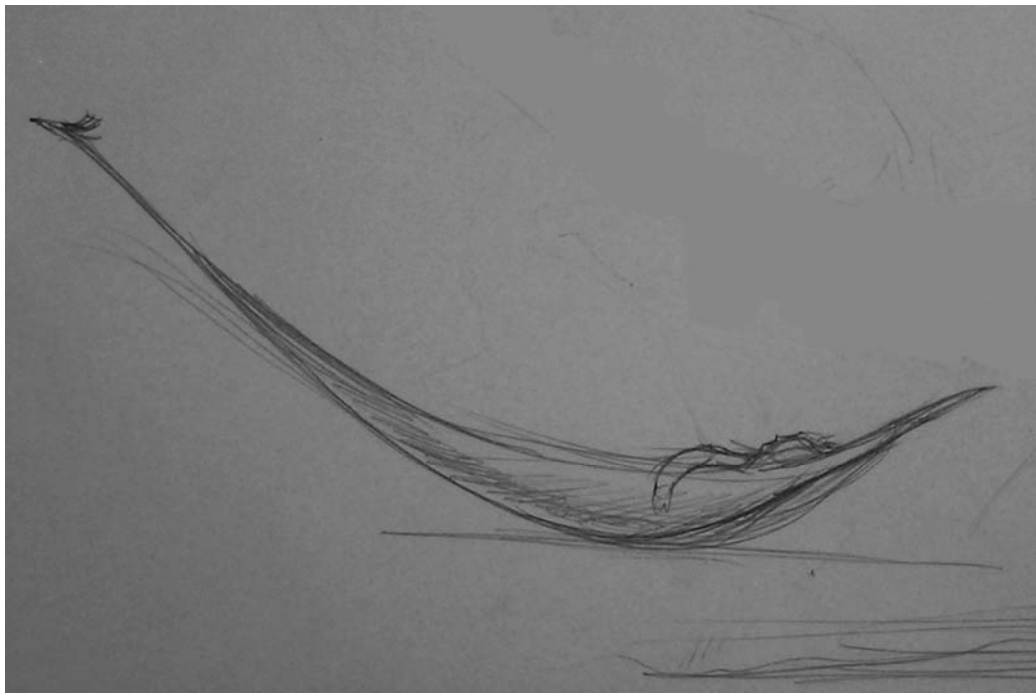
ขั้นตอนนี้เป็นการสิ้นสุดของกระบวนการสร้างสรรค์ เริ่มจากการวิเคราะห์ผลงานหาจุดบกพร่องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะนำเสนอต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาธารณะชน เพื่อประเมินผลตอบกลับต่อไป

ภาพที่ 5 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 6 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 7 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 8 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 4

ภาพที่ 9 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ภาพที่ 1

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 1

ขนาด : 80 x 130 x 240 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 10 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 1

ขนาด : 80 x 130 x 240 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 11 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ภาพที่ 3

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 1

ขนาด : 80 x 130 x 240 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 12 ภาพวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ภาพที่ 1

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 2

ขนาด : 60 x 160 x 260 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 13 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 2

ขนาด : 60 x 160 x 260 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 14 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ภาพที่ 1

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 3

ขนาด : 50 x 220 x 170 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 15 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 3

ขนาด : 50 x 220 x 170 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 16 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 ภาพที่ 3

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 3

ขนาด : 50 x 220 x 170 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 17 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ภาพที่ 1

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature

ขนาด : 50 x 65 x 55 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 18 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 4

ขนาด : 50 x 65 x 55 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

ภาพที่ 19 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 ภาพที่ 3

ชื่อผลงาน : My Imagination from Nature No. 4

ขนาด : 50 x 65 x 55 เซนติเมตร

เทคนิค-วัสดุ : หล่อไฟเบอร์กลาส

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ทักษะธาตุพื้นฐาน และการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์

ทัศนธาตุจะอยู่ร่วมกันและเกี่ยวเนื่องกันอยู่ ทั้งในรูปทรงของศิลปินสร้างขึ้นและในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ ทัศนธาตุทั้งหลายจะประสานรวมตัวกันอยู่ในรูปทรงนั้นอย่างครบถ้วน แต่ในด้านองค์ประกอบศิลปะ เราจำเป็นต้องแยกทัศนธาตุออกเพื่อศึกษาวิเคราะห์ชัดเจนถึงคุณลักษณะและหน้าที่เฉพาะของแต่ละธาตุ ตลอดจนบทบาทที่ซับซ้อนและร่วมกันกับธาตุอื่น ๆ ในการสร้างรูปทรง ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบในงานประติมากรรม ได้แก่ เส้น มวล ปริมาตร แบนระนาบ ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว การอาศัยทัศนธาตุมาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวคิดที่ให้ความรู้สึกในการแสดงอารมณ์ และจินตนาการประสานกันเข้าของทัศนธาตุต่าง ๆ จำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวให้วัตถุเหล่านั้นรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

องค์ประกอบของศิลปะที่สำคัญมี 2 ส่วน คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ด้วยประสาทส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออก อันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุอีกส่วนหนึ่ง เราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและอีกส่วนหลังว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือ รูปทรงและเนื้อหา

รูปทรง

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ

1. ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป

เป็นการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ ดังนี้

เส้น เกิดจากการกำหนดขอบเขตของรูปทรงที่ถูกคลี่คลายจากความเหมือนจริง เพื่อสร้างความงามตามทัศนคติ โดยการใช้เส้นที่มีอิสระสร้างรูปทรงที่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ มีความกลมกลืน และมีอิสระ

น้ำหนัก คือ น้ำหนักของความอ่อนแก่ขอบบริเวณที่ถูกแสง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ซึ่งจะสร้างให้เกิดปริมาตรของรูปทรงน้ำหนักในประติมากรรมชุดนี้ เกิดจากการคลี่คลาย

อย่างกลมกลืนของปริมาตรในรูปทรงที่เกิดเป็นจังหวะอันนุ่มนวลของน้ำหนักให้เกิดความรู้สึกอึดอัดสบายตา

ที่ว่าง ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมา กำหนดรูปร่าง โดยเฉพาะในงานประติมากรรมที่ว่างจะโอบล้อมลู่ไปได้และเจาะทะลุรูปทรง เป็น 3 มิติ เป็นที่ว่างที่สามารถสัมผัสได้ เรียกว่า ที่ว่างจริง หรือที่ว่างกายภาพ ที่ว่างในประติมากรรมชุดนี้ เป็นลักษณะของที่ว่างที่ต่อเนื่องกัน ระหว่างที่ว่างภายในรูปทรงและที่ว่างภายนอกรูปทรง ที่แทรกตัวและขยายตัวเข้าหากันตามรูปทรงของประติมากรรม

สี สีทำหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุด อีกประการหนึ่ง คือ การใช้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวของมันเองโดยตรง เช่นกันกับประติมากรรมชุดนี้ ในงานประติมากรรมชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้สีขาวเป็นสีของงานประติมากรรม ซึ่งสีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์ ให้ความรู้สึกสะอาด สว่าง สงบ นุ่มนวล ละมุนละไม น่าทะนุถนอม

ลักษณะพื้นผิว ในงานประติมากรรมชุดนี้ ลักษณะผิวมีทั้งแบบหยาบขรุขระ และเรียบเนียน ละเอียด ซึ่งเกิดจากเทคนิคทางการปั้น ทั้งจากรอยนิ้วมือ รอยเครื่องมือที่ปาดป้าย และการทุบ และปัดจากวัตถุตามธรรมชาติ เช่น หิน อย่างอิสระ ลักษณะผิวหยাবนั้นแสดงให้เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและอิสระ

2. ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ

ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดนี้ ใช้เทคนิควิธีการปั้นรูปด้วยดินเหนียวเพื่อ ความอิสระในการสร้างรูปทรง หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส

เนื้อหา จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายใน เนื้อหาทางรูปทรง (Formal Content) กับเนื้อหาภายนอก หรือเนื้อหาทางเรื่องราวหรือทางสัญลักษณ์ (Symbolic Content)

1. เนื้อหาภายใน (Formal Content)

เกิดจากการผสมผสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุภายในรูปทรง อันได้แก่ เส้น น้ำหนัก พื้นผิว สี พื้นผิว ซึ่งในประติมากรรมชุดนี้มีเนื้อหาภายในที่ให้ความรู้สึกถึงความสุขและความอึดอัดภายใน และความสัมพันธ์ของธรรมชาติตามหัวข้อวิทยานิพนธ์

2. เนื้อหาภายใน (Symbolic content)

เป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายใน เนื้อหาภายนอกของประติมากรรมชุดนี้ เป็นการแสดงออกของความสุข ความสงบ ร่มเย็น ความบริสุทธิ์ สะอาด ความเรียบง่ายอันงดงาม

ประเด็นของประติมากรรมแต่ละชิ้น

ประติมากรรมชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน My Imagination from Nature No. 1

มีการนำเอารูปทรงของคนนอนอยู่บนรูปทรงจากธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ และปลายแขนและขาของรูปทรงได้ยืดออกมาเป็นกิ่งของต้นไม้ และกำหนดให้เส้นและรูปทรง วิ่งวนเข้าหากันเป็นวงกลมและมีการใช้รูปทรงของนกมาเกาะที่ปลายของทั้ง 2 ด้าน เพื่อกำหนดขอบเขตของงานประติมากรรมและทิศทางของประติมากรรม

งานประติมากรรมชิ้นนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการในขณะที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้และมีกิ่งก้านคล้ายกับสนทนากัน

ข้าพเจ้าใช้การเชื่อมต่อรูปทรงสร้างให้เป็นรูปทรงเดียวกัน เพื่อแสดงถึงการสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อกันตามหัวข้อวิทยานิพนธ์

ประติมากรรมชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน My Imagination from Nature No. 2

ลักษณะทางองค์ประกอบ เป็นการขยายความคิดจากผลงานชิ้นที่ 1 เพื่อสร้างความสมบูรณ์มากขึ้นในผลงานชิ้นนี้ ลักษณะงานมีการเชื่อมต่อรูปทรงให้เป็นรูปทรงเดียวกันโดยจะก่อให้เกิดอีกหนึ่งรูปทรงที่ก่อให้เกิดจินตนาการมากขึ้นกว่าเดิม และเป็นอิสระมากขึ้น

รูปทรงโดยรวมของของชิ้นนี้จะมีลักษณะคล้ายสัตว์ที่มีกำลังเดินทำให้ประติมากรรมชิ้นนี้ มีชีวิตมากขึ้น และในงานจะมีพื้นผิว ที่มีลักษณะหยาบและละเอียดผสมกัน

ประติมากรรมชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน My Imagination from Nature No. 3

งานชิ้นเป็นการขยายความคิดในการสร้างรูปทรงจากผลงานชิ้นที่ 2 คือการเชื่อมต่อรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดอีกหนึ่งรูปทรง เพื่อก่อให้งานแสดงถึงจินตนาการมากขึ้น และในผลงานชิ้นที่ 3 นี้ได้มีการใช้ก้อนหินกรวดเล็กมาจัดวางประกอบกับต้นประติมากรรม โดยจะจัดวางหินกรวดให้คล้ายเป็นวงน้ำที่กำลังขยายออกช่วยให้งานประติมากรรมที่สิ่งแวดล้อมของงาน และเส้นวงกลมเกิดขึ้นก็ทำให้เกิด ความรู้สึกเคลื่อนไหวช่วยตัวงานประติมากรรม

ประติมากรรมชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน My Imagination from Nature

ลักษณะทางองค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้จะมีรูปทรงที่แตกต่างจาก 3 ชิ้น โดยจะใช้แค่รูปทรงของใบหน้า และรูปทรงของนก แต่ยังคงมีการต้องการนำเสนอจินตนาการของข้าพเจ้าเช่นเดิม

โดยงานชิ้นนี้จะไม่ใช้การเชื่อมต่อรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดอีกหนึ่งรูปทรง แต่จะมีการเน้นและนำเสนอส่วนที่จะแสดงให้เห็นโดยเฉพาะเพื่อให้วัตถุประสงค์ตามจินตนาการของข้าพเจ้า

ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์

ในการทำงานนั้น ย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งศิลปินก็วิเคราะห์และแก้ไขไปในส่วนเฉพาะตน เฉพาะด้าน สำหรับปัญหาในการทำงานของข้าพเจ้า ขอแยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. วัสดุที่นำมาใช้นั้น คือ เรซิน ในวัสดุนั้นมีน้ำหนักเบา ไม่มีปัญหาในการเคลื่อนย้าย แต่ปัญหาในการทำงานนั้นเกิดตอนแต่งตัวงานที่หล่อนั้น แต่งยาก ขัดยาก เนื่องจากวัสดุเป็นเนื้อแข็ง

2. ประติมากรรมชุดนี้ค่อนข้างยุ่งยาก มีหลายขั้นตอน เพราะใช้เทคนิคปั้นหล่อ ทำให้ใช้เวลาในการทำงานมาก ทั้งในการปั้นและทำพิมพ์จนถึงการหล่อและตกแต่ง ทำให้ใช้และในการทำงานมาก จึงต้องแก้ไขโดยการจัดแบ่งเผื่อไว้สำหรับการทำงาน

3. การสร้างรูปทรงให้มีเอกภาพ เกิดจากการสร้างรูปทรงเป็นจุด ๆ ไม่ได้มองแบบองค์ประกอบรวม ทิศนาตต่าง ๆ จึงไม่ผสมกัน แก้ไขโดยฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ให้มากขึ้นเพื่อความชำนาญในการสร้างรูปให้มีเอกภาพ

4. ปัญหาในการสร้างพื้นผิว เนื่องจากไม่ค่อยมีความชำนาญในการสร้างผิวที่ขยายขรุขระ ซึ่งผลงานในช่วงก่อนหน้าวิทยานิพนธ์ส่วนมากจะทำผิวที่เรียบเนียน จึงส่งผลกระทบต่อประติมากรรมชุดนี้ด้วย คือ ก่อนที่จะทำผิวที่หยาบขรุขระ ข้าพเจ้าก็จะทำผิวให้เรียบ กลมกลิ้งเสียก่อน แล้วค่อยทำผิวหยาบทีหลัง ผลออกมาเป็นเหมือนการเอาสีขึ้น ๆ มาทาหยาบ พื้นผิวที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากข้างใน แก้ไขโดยการสร้างพื้นผิวที่หยาบให้ได้ปริมาตรที่ต้องการตั้งแต่แรก

บทที่ 5

สรุป

จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์อย่างละเอียด ทั้งในด้านรูปทรง เนื้อหา ทัศนธาตุ ตลอดจนความคิด แรงบันดาลใจ การพัฒนาผลงานตามจุดมุ่งหมาย การแปลอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นจินตภาพในการสร้างรูปทรง ตลอดจนการพัฒนาคลีคลายผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง จินตนาการของฉันจากธรรมชาติ

ในผลงานประติมากรรมชุดนี้ เป็นแนวคิดที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ผลงานประติมากรรมชุดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงาม ความสุขจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งอาจเป็นแค่จุดเล็ก ๆ หรือสิ่งเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ประติมากรรมชุดนี้เป็นภาพสะท้อนของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ถูกกลบเลือน ขาดความสนใจและเห็นคุณค่า

จากตรงนี้ข้าพเจ้าจึงมีความปรารถนาให้ผลงานประติมากรรมชุดนี้ทำให้ผู้ชมและคนรุ่นใหม่รับความรื่นรม และเพลิดเพลินใจได้ระลึกถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นแค่จุดเล็ก ๆ หรือสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ

ทั้งนี้ในการศึกษาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในช่วงหนึ่งของความคิด มิได้เป็นจุดสูงสุดหรือสิ้นสุดการสร้างสรรค์งานประติมากรรมแต่เป็นการขยายทัศนคติเพื่อคิดและพัฒนารูปแบบในการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

- ชลูด นิ่มเสมอ. **องค์ประกอบของศิลปะ**. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
- อารี สุทธิพันธุ์. **ศิลปะกับมนุษย์**. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล จิตติ สมบูรณ์เอนก
เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2525
ที่อยู่ 5 หมู่ 1 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนเพชรพิทยาคม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาประติมากรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาประติมากรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน

- พ.ศ. 2543 - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- พ.ศ. 2546
- ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - นิทรรศการเปิดบ้านจิตรกรรมฯ
 - นิทรรศการมหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก (20 ปี สมาคมประติมากรไทย)
- พ.ศ. 2547
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19
 - นิทรรศการประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
 - นิทรรศการประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2548 - นิทรรศการประกวดศิลปะ อมตะอาร์ต จีเนียร์ อวอร์ด

เกียรติประวัติ

- รางวัลที่ 2 ประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
- รางวัลสนับสนุนประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย