

ดูผลงานของธรรมชาติ

โดย

นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประติมากรรม

ภาควิชาประติมากรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูยภาพของธรรมชาติ

โดย

นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประติมากรรม

ภาควิชาประติมากรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

BALANCE OF NATURE

By

Apisak Thong-in

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

MASTER OF FINE ARTS

Department of Sculpture

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2009

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ คุณภาพของ
ธรรมชาติ ” เสนอโดย นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
2. อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร ชุ่มวงศ์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์นนทิวรรณ จันทนะผะลิน)

...../...../.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา)

...../...../.....

48002213 : สาขาวิชาประติมากรรม

คำสำคัญ : ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาคุณค่าศิลปะด้านประติมากรรม / คุณภาพของธรรมชาติ

อภิศักดิ์ ทองอินทร์ : คุณภาพของธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.วิชัย

สิทธิรัตน์ และ อ.ศราวุธ คงจำปา. 51 หน้า

วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ คุณภาพของธรรมชาติ ” ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องราวความงดงามของธรรมชาติ ผ่านผลงานประติมากรรมโดยการแทนค่าด้วยวัสดุจริง ผสานกับลักษณะปริมาตร แบบเรขาคณิต แสดงให้เห็นถึงความรู้สึก และจินตนาการตามทัศนคติ

จากหัวข้อดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบ ประติมากรรม และนำเสนอสุนทรียะที่ข้าพเจ้ามีความประทับใจจากธรรมชาติโดยตรง กล่าวคือ ธรรมชาติมีความสมดุลและยังคงรักษาความสมดุลอยู่ได้เสมอมา ก่อให้เกิดความกลมกลืนและสร้างเสถียรภาพ เช่น เมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืน และด้วยลักษณะในธรรมชาติที่เป็นแก่นแท้ ข้าพเจ้าจึงได้สัมผัสถึงความงดงามที่ก่อให้เกิดความประทับใจและสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม

ภาควิชาประติมากรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2.

48002213 : MAJOR : SCULPTURE

KEY WORD : THIS IS THESIS ABOUT THE ART OF SCULPTURE WHICH IS CALL
BALANCE OF NATURE.

APISAK THONG-IN : BALANCE OF NATURE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.
VICHAI SITTHIRAT,AND L . SARAVUTH DUANGJUMPA. 51 pp.

This thesis is about the art of sculpture is call "Balance of Nature" Its content is about of nature by real material add cubism.

I want to present the contents of nature beauty through the sculpture by the material represented, merge with the geometric volume characteristics demonstrate feeling, attitude and, imagination.

Of these topics, I was studying sculpture form and aesthetic presentation that I was impressed by the nature. Natural balance and maintain the balance has always been because of harmony and stability. For example, when it has a day, absolutely it has a night. With the heart of nature, I therefore feel the beauty of the nature that the results is the impressive and creative this sculpture.

Department of Sculpture Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2009

Student's signature

Thesis Advisors' signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาและการปฏิบัติงานในโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ผู้เขียนขอน้อมรำลึกถึง พระคุณของบิดา มารดา ซึ่งได้อบรมสั่งสอนในทุกๆ ด้าน และเกื้อหนุนแต่สิ่งที่ดีงามมาโดยตลอด ขอรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งได้กรุณาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ จึงขอกล่าวนามไว้เป็นการขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลิขิตรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข, อาจารย์นนทิวรรชนี จันทนะพะลิน, อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา, อาจารย์ถนอมจิตร ชุ่มวงศ์, อาจารย์จักรพันธ์ วัฒสีนีกุล, อาจารย์ไพยนต์ บรรจงเกลี้ยง และ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาประติมากรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฅ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมติฐานการศึกษา.....	2
ขอบเขตของการศึกษา.....	3
ขั้นตอนของการศึกษา.....	3
วิธีการศึกษา.....	4
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	4
2 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
การสร้างรูปทรง.....	6
เนื้อหา.....	7
สัญลักษณ์ในการแสดงออก.....	8
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์.....	9
3 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์.....	14
แนวคิดและแรงบันดาลใจ.....	14
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์.....	15
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	15
ส่วนประกอบทางวัสดุ.....	17
4 การดำเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์.....	21
การกำหนดเนื้อหา – เรื่องราว.....	21
การค้นหารูปแบบทางศิลปะ.....	22

บทที่	หน้า
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	22
การสร้างสรรค์ผลงานจริง	27
5 บทสรุป.....	49
บรรณานุกรม.....	50
ประวัติผู้วิจัย.....	51

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ผลงาน M.C.Escher.....	11
2	ผลงาน Constantin Brancusi.....	12
3	ผลงาน Isamu Noguchi	13
4	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้การทำงาน.....	19
5	ภาพแสดงถึงเทคนิคที่การต่อหิน.....	20
6	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	22
7	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1	23
8	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2	24
9	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3	25
10	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4	26
11	ภาพร่าง 2 มิติ ภาพที่ 1.....	28
12	ภาพร่าง 2 มิติ ภาพที่ 2.....	29
13	ภาพร่าง 2 มิติ ภาพที่ 3.....	30
14	แบบจำลอง 3 มิติ	31
15	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1	33
16	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ก	34
17	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ข	35
18	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ค	36
19	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2	37
20	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ก	38
21	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ข	39
22	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ค	40
23	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3	41
24	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ก	42
25	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ข	43
26	ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ค	44

ภาพที่		หน้า
27	ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4	45
28	ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ก	46
29	ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ข	47
30	ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 ค	48

บทที่ 1

บทนำ

ศิลปะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว ซึ่งเห็นได้จากหลักฐาน และร่องรอยทางโบราณคดี ความต้องการของมนุษย์มีใช้อยู่เพียงเพื่อ แสวงหาปัจจัยสำหรับการดำรงชีวิตเท่านั้น ความใฝ่ฝันในความงามก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจมนุษย์ ด้วยมนุษย์มีพลังสติปัญญา มีอารมณ์ ความรู้สึก มีความรัก โกรธ เกลียด กลัว มีอารมณ์ผูกพัน รู้จักชื่นชมในความงาม ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง

คำว่า “ ศิลปะ ” ในปัจจุบันมีความหมายกว้างขวางมาก แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละบุคคลจะแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็ยังคงเป็นผู้สร้างสิ่งซึ่งเป็นศิลปะเพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ในโลก และเป็นผู้กำหนดเรียกสิ่งนั้นเป็นศิลปะ สิ่งนี้ไม่เป็นศิลปะ ตามทัศนคติทางศิลปะสำหรับข้าพเจ้า “ ศิลปะ คือ การแสดงออกของมนุษย์ ” โดยอาศัยสื่อสำหรับถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์จินตนาการของตน

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นคว้าตามโครงการวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับงานประติมากรรมของข้าพเจ้า จึงต้องตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ความรู้หรือความเชื่อในอดีต ก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้จากธรรมชาติ ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ ความเจริญสืบเนื่องต่อกันมา โดยมีการคัดกรองและกลั่นกรอง ซึ่งองค์ความรู้ที่ข้าพเจ้านำเสนอนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของธรรมชาติ ที่มีการรักษาสมดุลของกันและกันเสมอมา ดังความเชื่อในอดีต ชาวโซโรแอสเตอร์ กล่าวถึงความ เป็นคู่ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ เช่น หญิงคู่กับชาย กลางวันคู่กับกลางคืน ความดีคู่กับความเลว ความสว่างคู่กับความมืด ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน และหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป เสริมกันและกันและเป็นความสัมพันธ์ที่ไหลเวียนเป็นวัฏจักรจนถึงปัจจุบัน แม้เทคโนโลยีและความเจริญจะเข้ามามีความสำคัญต่อธรรมชาติและมนุษย์ องค์ความรู้ดังกล่าวก็ยังคงมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างเป็นทฤษฎีสำคัญอยู่เรื่อยมา ซึ่ง

ความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมา-
 ชุค “ คุลยภาพของธรรมชาติ ” เพื่อเป็นสื่อสนับสนุน คุณลักษณะที่งดงามและความสัมพันธ์ที่
 ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องที่งดงามในธรรมชาติ

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อนำเสนอคุลยภาพของวัฏจักรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
 สลับเปลี่ยน หมุนเวียน ส่งเสริมกันและกัน และแสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่งดงามในธรรมชาติ
2. เพื่อต้องการศึกษาและถ่ายทอดผลงานประติมากรรมที่อาศัยรูปทรงจากธรรมชาติมา
 ผสมผสานกับแนวคิด และ ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่สะดุดตาถึงความงาม ที่มีอยู่ใน
 ธรรมชาติ
3. แสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์ภาพระหว่างรูปทรงและพื้นผิวในธรรมชาติ วัตถุประสงค์ กับรูปทรง
 ที่เกิดจากจินตนาการ จนก่อให้เกิดลักษณะของภาษาทางประติมากรรม จนสามารถถ่ายทอดและ
 สื่อสารกับผู้ชมผลงานได้เข้าใจ
4. เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของวัสดุที่นำมาใช้สร้างรูปทรง ประกอบกับความเป็น
 ปัจเจกเฉพาะของวัสดุเอง ซึ่งสามารถกระตุ้น ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกรู้สึกนึกคิด และจินตนาการเกี่ยวกับ
 เนื้อหาที่ปรากฏในผลงาน
5. มุ่งเน้นให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าตรงข้ามกัน และมีลักษณะเกี่ยวพันกันและกัน จน
 ก่อให้เกิดพลังวัตในทางบวก อันเป็นแรงคิดที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

สมมติฐานของการศึกษา

จากแหล่งที่มาของปัญหาและความมุ่งหมายของเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำเสนอนั้น ได้ตั้งข้อ
 สมมติฐานการสังเกตของปัญหาได้ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้ จะต้อง
 มีสถานะเป็นเนกาตีฟ และ โปสิตีฟ เป็นลักษณะของทวิลักษณ์ขึ้น สองสิ่งที่ว่านี้ เมื่ออยู่เป็นคู่ ๆ
 ย่อมเสมือนกับไฟฟ้ากระแสบวกกับลบ พบกันย่อมเกิดพลังงานอันยิ่งใหญ่ สำคัญว่าเราจะเลือกใช้
 อย่างไร จะทำให้เกิดพลังงานขับเคลื่อนอย่างมหัศจรรย์ หรือจะนำมาทำลายล้างกันและกัน จาก
 ลักษณะดังกล่าวข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดลักษณะคุลยภาพ โดยผ่านกระบวนการทางประติมา-

กรรมสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่สื่อแสดงถึงความงามของคุณลักษณะดังที่กล่าวไว้

ขอบเขตของการศึกษา

1. ข้าพเจ้านำเสนอผลงานประติมากรรม ที่เนื้อหาแสดงถึงความงามที่เกิดจากความสัมพันธ์ของกลุ่มตรงข้าม และลักษณะทวิลักษณ์อื่นๆ อันก่อให้เกิดดุลยภาพที่เคลื่อนไหวหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ไหลเวียนเป็นวัฏจักรที่มีอยู่ในธรรมชาติ

2. ข้าพเจ้านำเสนอผลงานประติมากรรม 3 มิติ ที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุ ซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าได้นำหินธรรมชาติ มาประกอบและสร้างสรรค์เป็นผลงาน เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องกับเนื้อหา แนวความคิด จนสามารถสื่อสารกับผู้ชมผลงาน ได้เข้าใจ

3. ข้าพเจ้านำเสนอผลงานประติมากรรม 3 มิติ แบบกึ่งเหมือนจริงโดยอาศัย รูปทรงสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม

ขั้นตอนของการศึกษา

1. ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีความสำคัญในทางเนื้อหาแนวคิดและสรุปเพื่อค้นคว้าหารูปแบบและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

2. ค้นหาหินธรรมชาติที่มีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานประติมากรรม

3. ร่างแบบจำลอง 2 มิติ จากเนื้อหาแนวความคิด ถ่ายทอดออกมาโดยผ่านทัศนธาตุทางศิลปะเป็นประติมากรรม 3 มิติ

4. นำแบบจำลอง 3 มิติ และเนื้อหาแนวความคิดเข้าสู่กระบวนการ วิจารณ์และอภิปราย โดยคณาจารย์และสมาชิกในภาควิชา

5. นำบทสรุปในการวิจารณ์และอภิปรายมาปรับปรุง แบบจำลอง 3 มิติ เพื่อเตรียมการสร้างเป็นต้นแบบในการแกะสลักหิน

6. นำต้นแบบมาแกะสลักเป็นผลงานจริง หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและจัดทำเป็นเอกสารประกอบการศึกษาต่อไป

วิธีการศึกษา

1. การศึกษาและค้นคว้าลักษณะของทิวทัศน์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ
2. พิจารณาความงดงามของธรรมชาติด้วยการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริง ร้างแบบบันทึกและถ่ายภาพ
3. ศึกษาผลงานศิลปิน ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
4. ค้นคว้าทดลอง วัสดุที่จะนำมาสร้างผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งทางเนื้อหาและรูปแบบทางประติมากรรม

แหล่งข้อมูล

1. สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ เช่น ป่า เขา แม่น้ำ ทะเล ฯ หรือสถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างสมบูรณ์
2. เอกสารสถานที่อ้างอิงถึงลักษณะทิวทัศน์ในธรรมชาติและมีการยอมรับเป็นต้นแบบของการศึกษาค้นคว้า
3. ครูและอาจารย์ที่ให้บริการทั้งในทางเนื้อหาแนวความคิดและในทางประติมากรรม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

1. หนังสือ , กล้องถ่ายรูป , กระดาษ , ปากกา , ดินน้ำมัน เพื่อร่างแบบทดลอง
2. ดินเหนียว , เครื่องมือปั้น , เหล็กโครงสร้าง , ไม้แบบ , ปูนปลาสเตอร์ , โยมะพร้าว เพื่อสร้างต้นแบบ
3. เครื่องเจียรไฟฟ้า , เครื่องขัดมันหิน , เครื่องมือแกะสลักหิน , การต่อหิน
4. หินอ่อน , หินแกรนิต

บทที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ที่มาแนวคิดและแรงบันดาลใจ

มนุษย์เรามีความชื่นชมรู้สึกสัมผัสกับความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวได้นั้นก็เป็นเพราะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในด้านสุนทรียภาพ คือ เป็นเรื่องระหว่างจิตใจและความรู้สึกของมนุษย์โดยตรง นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติล้วนให้อิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์โดยตรง

มนุษย์กับธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะวามมนุษย์ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ กล่าวคือ ธรรมชาตินับว่าเป็นแหล่งของความงามซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจมนุษย์ และยังเป็นแหล่งของปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตอีกด้วย ความคิดของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานตามแนวธรรมชาติ ทำให้เห็นได้ว่าง่ายขึ้น กลายเป็นรูปแบบมีลักษณะคล้ายรูปทรงเลขาคณิต จนกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างมากมาย เช่น ปิระมิด พระราชวัง ศาสนสถาน ล้วนแล้วแต่ได้แนวทางมาจากธรรมชาติ จากธรรมชาติผ่านผลงานประติมากรรม โดยผ่านการตกทอดแล้วนำมาสร้างขึ้นใหม่ กลายเป็นรูปทรงทางประติมากรรม

ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้ เกิดจากความประทับใจต่อธรรมชาติที่มีลักษณะของความสมดุล และความสัมพันธ์ที่ขึ้นต่อกันและกันในฐานะของคุณลักษณะแท้ เช่น กลางวัน-กลางคืน ขาว-ดำ มีด-สว่าง ซึ่งแสดงถึงสภาวะของความตรงกันข้าม หรือความเป็นวิสัยของธรรมชาติ อันมีมาเป็นคู่ ๆ ต่างก็มีสภาวะที่ตรงข้ามกัน คือ เป็นเนกาตีฟซึ่งกันและกัน สภาวะสองอย่างดังได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นสภาวะตรงกันข้ามซึ่งกันและกัน เป็นเหตุให้มนุษย์มองสภาวะเหล่านี้ คิดค้นสาเหตุจัดแยกจำแนกลักษณะเหมือนฟ้าวกกับลบเมื่อมาพบกันย่อมเกิดพลังงานอันยิ่งใหญ่ และเมื่อไฟฟ้าวกกับลบประสานกันเข้าทำให้เกิดแสงสว่าง เกิดพลังงานขับเคลื่อนต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ ชาย-หญิง เมื่อผสมกันเข้าก็ก่อให้เกิดการแตกหน่อออกลูกหลานมากมาย คนสมัยโบราณจึงเอาลักษณะสองประการนี้มาจับคู่สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติจนก่อเกิดภูมิความรู้มากมายสืบ

ทอดต่อกันมา เช่น ชาวไทยแบ่งแยกระบบวงโคจรของดวงจันทร์เป็นหลัก เพื่อบ่งบอกถึงช่วงเวลา และก่อเกิดประเพณีความเป็นอยู่มากมายสืบเนื่องต่อมาหลายช่วงอายุคน

ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เมื่อความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกลมกลืน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และยังทำให้เราตระหนักถึงองค์ความรู้ในอดีตที่ยังมีอิทธิพลต่อความคิดในการสร้างสรรค์ของคนปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอให้เราได้ตระหนักถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว เพื่อนำมาใช้ก่อให้เกิดคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งความงดงามภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

การสร้างรูปทรง

จากแนวความคิดดังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่เอื้อต่อกันและกัน จนก่อให้เกิดความสมดุลได้นำมาเป็นแนวความคิดที่จะแสดงออกถึงรูปทรงที่มีความผสมผสานกัน โดยหยิบยกรวมมาเป็นโครงสร้างส่วนรวม มีการแสดงออกให้เห็นชัดเจนในเรื่องการใช้รูปทรงที่ปรากฏออกมาในลักษณะของจังหวะ การผสมผสานกันอย่างมีระบบ ลีลาของเส้น และรูปทรงแบบปริมาตรเป็นเหลี่ยม สัน วงกลม สี่เหลี่ยม เส้นตรง เส้นโค้ง ซึ่งลักษณะของสิ่งที่รู้สร้างสรรค้อย่างมีระบบแบบแผน แสดงออกให้เห็นถึงพลังของความสัมพันธ์ของสิ่งที่ตรงข้ามกัน ค่อยผสมผสานกัน จนเกิดความงดงามตามจังหวะและลีลา

การแสดงออกโดยผ่านรูปทรงแบบเรขาคณิต (Geometric Form) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของการลด ตัดทอน เพื่อนำไปสู่ลักษณะสำคัญคือการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงได้อย่างชัดเจน จากอดีต มนุษย์มักสร้างรูปทรงต่าง ๆ ในธรรมชาติเพื่อเลียนแบบหรือสร้างหรือสร้างเป็นภาษาภาพ เช่น ภาพแบบอีโลกราฟฟิค ที่ลดทอนภาพจากธรรมชาติจนเกิดลักษณะแบบสัญลักษณ์ง่ายต่อการจดจำหรือใจ เช่น รูปสามเหลี่ยม หมายถึงภูเขา รูปวงกลม มีรัศมี หมายถึงพระอาทิตย์ รูปพระจันทร์เสี้ยว รูปทรงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากการลดทอนจากธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจ ลักษณะของรูปทรงที่เกิดจากเครื่องมือในการสร้างภาพ เช่น วงเวียน สามารถสร้างรูปปลาได้ด้วยการใช้วงเวียนไปมา ลักษณะของพินเหล็ยเกิดจากรูปสามเหลี่ยมวางต่อกันซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง และลักษณะดังที่กล่าวมานี้เองแสดงให้เห็นถึงการลดทอนจากธรรมชาติ เกิดการสร้างสรรคขึ้นเป็นลักษณะของรูปทรงแบบเรขาคณิต ซึ่งข้าพเจ้าได้แนวทางดังกล่าวเพื่อ

นำมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงทางประติมากรรม และ วิเคราะห์รูปทรงในธรรมชาติออกมาเพื่อสร้างสรรค์ต่อไป

ลักษณะของการผสมกันระหว่างวัสดุต่างชนิดแต่ก่อให้เกิดรูปทรงที่มีความเป็นเอกภาพที่นำมาสร้างสรรค์เพื่อแสดงให้เห็น คือ ลักษณะของความแตกต่างกันแต่ก็สามารถร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความงดงาม สมดุลและมีเอกภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของธรรมชาติรอบตัว จำเป็นจะต้องมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ จากลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นการผสมกันที่มีลักษณะความงดงามเฉพาะตัว มีพลังที่หนักแน่นมั่นคง จนก่อให้เกิดจินตนาการนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ในลักษณะของรูปทรงที่มีการถ่ายทอดและนำไปสู่การสร้างสรรค์โดยผ่านผลงานประติมากรรม

เนื้อหา

เนื้อหาที่จะกล่าว คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ ซึ่งงานศิลปะทุกประเภทล้วนต้องแสดงออกถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างกันดังกล่าวคือ ลักษณะของความแตกต่างกันของผลงานในแต่ละประเภท ซึ่งจะทำให้ผู้ดูและผู้ที่ยื่นชมผลงานเกิดความเข้าใจโดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสำคัญ ๆ เป็น 2 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาทางรูปทรงและเนื้อหาทางด้านเรื่องราว

1. เนื้อหาทางรูปทรง

รูปทรงในงานศิลปะมีทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จะพบในงานจิตรกรรม ส่วนแบบ 3 มิติ จะพบในงานประติมากรรม ดังนั้น จะขอกกล่าวถึงรูปทรงแบบ 3 มิติ ที่มักพบในงานประติมากรรม อดีตประติมากรรมมักเลียนแบบธรรมชาติ รูปทรงที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจึงเป็นแบบรูปทรงในธรรมชาติ เพราะมนุษย์มีธรรมชาติเป็นแม่บท และแหล่งความบันดาลใจ ส่วนรูปทรงที่จะกล่าวถึงก็คือ รูปทรงที่มีกระบวนการแบบสร้างสรรค์และมีหลักสำคัญทางวิวัฒนาการต่างๆ ล้วนพัฒนาจากรูปทรงแบบเรขาคณิตทั้งนั้น ตัวอย่างศิลปินที่ยึดถือการเป็นแบบเรขาคณิตเป็น ปาลโบ ปีกัสโซ ศิลปินใช้รูปทรงที่ง่ายชัดเจน เพราะจิตใจสามารถควบคุมพิศูจน์ได้ ดังนั้น เส้นและรูปทรงเรขาคณิตที่ศิลปินใช้ คือ สารสำคัญของผลงานประติมากรรม

2. เนื้อหาทางเรื่องราว

เป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องจากเนื้อหารูปทรง แสดงถึงความหมายของเรื่องและแนวเรื่อง และแนวเรื่องก่อให้เกิดความรู้สึกอื่น ๆ ตามมาดังจะเห็นได้จากผลงานในชุดนี้ที่มีเรื่องราวมาจาก รูปทรงในธรรมชาติ ใช้วัสดุต่างชนิดมาผสานเป็นรูปร่างเดียวกัน ประกอบไปด้วย การใช้ปริมาตร เส้นโค้ง วงกลม เส้นตรง เหล่านี้ก่อให้เกิดอารมณ์ในเรื่องของสัมพันธภาพของรูปทรง ความแข็งแรง เคลื่อนไหว เป็นต้น เรื่องราวที่แสดงออกโดยใช้สื่อเป็นผลงานประติมากรรม มีลักษณะ ธรรมชาติ และแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ทางรูปทรงที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ สอดคล้องกันเรื่องราวได้ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเนื้อหาทางเรื่องราวจะมาจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ความสำคัญของ ปัญหาต่าง ๆ จนนำมาวิเคราะห์ ชัดเกล้าให้เกิดเรื่องราวที่มีความสำคัญต่อรูปทรงที่ถูกสร้างสรรค์ ขึ้นในผลงานประติมากรรม

สัญลักษณ์ในการแสดงออก

ศิลปะ เป็นสื่อกลางที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวในอดีต ศิลปะบางประเภทรับใช้ ศาสนา บางประเภทรับใช้ผู้มีความสำคัญต่อระบบการปกครองในอดีตจึงนิยมถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่าง ๆ ลงในงานศิลปะหรือชุกช่อนเรื่องราว ความเชื่อที่สำคัญๆ ไว้จนพัฒนา กลายเป็น รูปแบบของสัญลักษณ์ และปัจจุบันศิลปินยุคใหม่ก็มักนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาต่อกัน มาถ่ายทอดในรูปแบบของสัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ชดหอย ก็หมายถึงการหมุนเวียนเข้าสู่ จุดศูนย์กลางหรือแผ่ขยายออก คล้ายกับลักษณะของจักรวาลที่แผ่ขยายออกก็ใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกัน

การกำหนดสัญลักษณ์ (symbol) แทนในทางศิลปะประกอบกับอุดมคติตามที่เราแสดง นัยยะของเรื่องในเชิงสัญลักษณ์ กล่าวคือ กำหนดเอาสื่อที่นิยมใช้และรู้จักกันว่าเป็นเครื่องหมาย แทนเรื่องหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะในด้านศิลปะ

การใช้สัญลักษณ์หรือการใช้เครื่องหมายแทนการแสดงออกของ การสร้างสรรค์ผลงาน ชุดนี้จะปรากฏรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ได้แนวคิดจากรูปทรงเรขาคณิต เช่น เส้นโค้ง วงกลม ปริมาตร ระนาบ และพื้นผิว สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกอย่างต่อเนื่องบ่งบอก

ถึงการผสม สอดคล้อง การเคลื่อนไหว ความมีพลัง ดังจะแสดงออกในรูปทรงที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นโครงสร้างสำคัญตามแนวเรื่อง

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

หลักเกณฑ์ในการจัดองค์ประกอบแห่งศิลป์ มีความจำเป็นต่อการสร้างศิลปะในแต่ละแขนง แต่ก็มีได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่า จะต้องจัดแบบนั้น แบบนี้ ทั้งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบของศิลปินแต่ละคนแต่ละสาขาว่าจะมีแนวโน้มไปทางใด

ในด้านความคิดจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงออกโดยมีที่มาจากรูปทรงทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการเน้นในเรื่องรูปแบบของงานมีลักษณะเป็นรูปทรงที่ผสมสอดคล้องกันระหว่างวัสดุต่างชนิดกัน แสดงออกถึงแนวเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดเป็นรูปทรงที่ถูกตัดทอน จนกลายมาเป็นรูปแบบนามธรรม (Abstract Form) โดยมีแนวคิดในการถ่ายทอดรูปแบบและ แนวคิดที่มีต่ออิทธิพลจากการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดในการสร้างสรรค์นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ศึกษาศิลปะ

1. แนวคิดในการถ่ายทอดรูปแบบ

สิ่งที่เรากันเคยได้แก่ สภาพแวดล้อม การดำรงอยู่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ของแต่ละบุคคล ที่จะสัมผัสได้มากน้อยเท่าใด เป็นเหตุผลประการหนึ่งของการ ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องการสร้างสรรค์รูปทรง เมื่อถึงเห็นความสำคัญและบทบาทของสิ่งเหล่านั้น จึงได้ถ่ายทอดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ ด้วยวิธีการ วัสดุ ให้สอดคล้องกับเรื่องราวตรงตามจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังจะเห็นได้จากการทอรูปร่างสัดส่วนที่เรียบง่ายโดยการตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็น ซึ่งได้ให้ความสำคัญของโครงสร้างรูปทรง สัดส่วนที่ง่ายและปรุงแต่งส่วนประกอบที่มองไม่เห็น (Visual Elements) ให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ ที่แปลกตาและน่าสนใจมากขึ้น

โครงสร้างของรูปทรงที่ถูก เพิ่ม ลด ตัดทอน คลีคลาย ผลงานแต่ละชิ้นได้บ่งบอกถึงโครงสร้างสำคัญจากที่มาของธรรมชาติใช้เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะรูปนามธรรม (Abstract-

Form) ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่จะเป็นสื่อถ่ายทอดให้กับผู้ดูได้สัมผัสทางด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และจินตนาการของความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดพลัง

2. แนวคิดที่มีอิทธิพลจากการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เกิดเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อค้นหาความแปลกใหม่ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด เทคนิค และวิธีการในการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงยุคศิลปะสมัยใหม่ ลัทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย คิวบิสม์ (Cubism) เป็นลัทธิหนึ่งที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อขบวนการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์มากที่สุดลัทธิหนึ่ง

คิวบิสม์ (Cubism) ลัทธิบาศกนิยม – ปริมาตรนิยม – คิวบิสม์เป็นลัทธิที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านกระบวนแบบ (Style) และมโนทัศน์ (Concept) นับเป็นการเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมใหม่แรกเริ่มแนวหนึ่งของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดอิทธิพลจนเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยทำมาในอดีตอย่างหลากหลาย

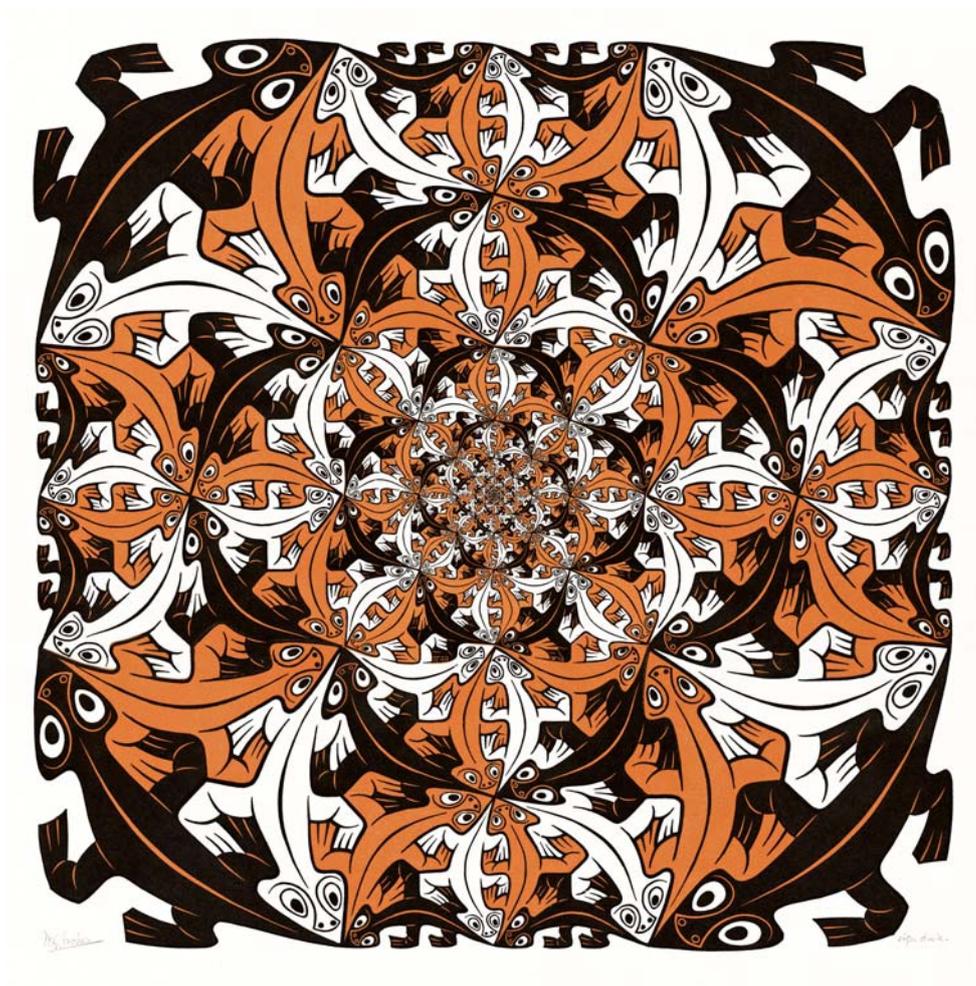
ศิลปะลัทธินามธรรม (Abstract Art) ก็เป็นลัทธิหนึ่งที่มีอิทธิพลและบทบาทในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งมีหลักในการแสดงออกกว้าง ๆ อยู่ 2 แนว คือ

1. ตัดทอนสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติให้มีรูปร่างที่ง่ายหรือเหลือแต่แก่นแท้
2. สร้างรูปทรงที่ไม่ต้องการเสนอเรื่องราวใด ๆ เป็นพื้นฐาน เช่น นำรูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิต คือ วงกลม สี่เหลี่ยม ฯลฯ มาใช้ในการสร้างสรรค์งาน

สิ่งที่น่าสนใจกล่าวข้างต้นเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ซึ่งนอกจากประสบการณ์การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวแล้ว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่สามารถนำมาเป็นความรู้เป็นอิทธิพลที่เราจะได้รับมีอยู่มากมาย และศึกษาค้นคว้าได้

อิทธิพลจากผลงานของศิลปินก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เข้ามาเป็นแรงผลักดัน ในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมชุดนี้

ตัวอย่างผลงานของศิลปินต่างประเทศ ที่ได้สร้างอิทธิพลแนวความคิดในการทำงาน ประติมากรรมชุดนี้อีกส่วนหนึ่งได้แก่ เอ็ม ซี เอชเชอร์(M.C.Escher) คอนสแตนติน บรานคูซี (Constantine Brancusi) อิซามุ โนกูจิ (Isamu Noguchi)

ภาพที่ 1 ผลงาน M.C.Escher

ภาพที่ 2 ผลงานของ Constantin Brancusi

ภาพที่ 3 ผลงานของ Isamu Noguchi

บทที่ 3

การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์

แนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ พิจารณา การเข้าใจปัญหา การแก้ปัญหา

โดยสิ่งที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการที่มีอยู่ของแต่ละบุคคลออกมาเป็นรูปแบบของศิลปะประเภทต่าง ๆ นั้นความคิดนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบตามความคิดและจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากอิทธิพลและรูปแบบจากศิลปะภายนอก

ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกภายในเป็นความรู้สึกที่สืบเนื่องจากจิตใจ ที่ทำให้เกิดแรงผลักดันและเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานเพื่อเป็นการประสานอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และ ความประทับใจในอดีต ที่เป็นประสบการณ์ทางสุนทรีย์และอารมณ์ความรู้สึกในปัจจุบัน ในผลงานประติมากรรมชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลที่เกิดในรูปทรงที่มีการใช้รูปทรงเรขาคณิต เป็นโครงสร้างหลัก ปริมาตรที่เกิดขึ้นจากการประกอบกันของแผ่นระนาบ และการสลักหินจะทำให้เกิดความรู้สึกถึงความหนักแน่นในรูปทรง ซึ่งในผลงาน เส้น รูปทรง และปริมาตรเหล่านี้ จะแสดงถึงความรู้สึกในเรื่องของจังหวะ ลีลา การบิด การสวมเข้าล็อค ที่มีลักษณะต่อเนื่องของรูปทรง (Connecting Forms) แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่มีสัมพันธ์ภาพและผลักดันให้เกิดพลังที่งดงาม

แนวคิดและแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้ ได้นำธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมนุษย์ก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องศึกษาและ ทำความเข้าใจถึงภาวะความสมดุลที่แท้จริงของธรรมชาติเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ต่อไป

ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่เคลื่อนไหว และยังคงรักษาความสมดุลของมันอยู่ได้เสมอมา ก่อให้เกิดความงดงาม จากความสัมพันธ์ที่ขึ้นตรงต่อกันและกัน ในฐานะคุณลักษณะ-แท้อันเป็นหลักประกันแห่งความกลมกลืนและเสถียรภาพ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ว่าตนไม่อาจอยู่รอดได้โดยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตามวิถีทางแห่งธรรมชาติ ซึ่งมีคุณลักษณะที่งดงามและสัมพันธ์ภาพที่ไหวเวียนอย่างต่อเนื่องงดงาม

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

1. การหาข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งแบบที่เป็นแรงบันดาลใจและข้อมูลดึงจากธรรมชาติ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากับอาจารย์และผู้มีองค์ความรู้ต่าง ๆ จากบทความและหนังสือเพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางที่สำคัญ

2. การสร้างภาพร่าง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ข้าพเจ้าได้นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบและองค์ประกอบ ตามเนื้อหาที่ได้ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกเป็นผลแรกคือการสร้างภาพร่างแบบ สองมิติ ซึ่งภาพร่างแบบนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของความเข้าใจในรูปแบบแต่ข้อดีของภาพร่างสองมิติคือ สามารถสังเคราะห์ข้อมูลออกมาได้รวดเร็วเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย

3. การสร้างสรรค์ผลงานจริง เมื่อได้ภาพร่าง 2 มิติแล้ว ก่อนทำการขยายงานข้าพเจ้าจำเป็นต้องสร้างโมเดลขนาดเล็กแบบ 3 มิติ ก่อนเพื่อปรับปรุงลักษณะโครงสร้างสัดส่วน การสอดแทรกและปรับปรุง เส้น ปริมาตร พื้นผิว การเพิ่มและลดพื้นระนาบที่มีลักษณะความโค้งตามส่วนต่างๆ ก็เป็นการสร้างสรรค์ที่ช่วยให้งานประติมากรรมเกิดรสชาติ เพิ่มความสมบูรณ์ของรูปทรงใช้เดินชัดตามจุดประสงค์มากยิ่งขึ้น

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การกำหนดทัศนธาตุต่างๆ ที่ปรากฏในผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาค้นคว้า และการวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนคิดหารูปแบบงาน เพื่อให้สามารถนำทัศนธาตุต่างๆ มาใช้ในงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อมีความหลากหลายของวัสดุเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จำเป็นต้องไปได้อาจจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ข้าพเจ้านั้น

ในเรื่องของความขัดแย้งของสิ่งต่างๆ ที่สองขั้ว หรืออยู่ตรงข้ามกัน แต่ต้องอยู่ด้วยกัน และ ไปด้วยกันซึ่งสามารถแยกเป็นข้อย่อยได้ดังนี้

เส้น(Line) คือ สิ่งเชื่อมโยงระหว่างจุดสองจุด หรือจุดที่ต่อเนื่องกันอันไม่สิ้นสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เส้น คือ ขอบหรือริมของมวล ขอบของพื้นที่ ขอบของเส้นรอบนอก ซึ่งบอบอกถึงขอบเขต หรือเขตจำกัดของรูปร่างหรือวัตถุนั้น การใช้เส้นในงานประติมากรรมมีบทบาทช่วยเน้นความรู้สึกในเรื่องของโครงสร้างยังให้ความรู้สึกและทิศทางในการจัดองค์ประกอบของเส้นจากผู้สร้างสรรค์

เส้นที่ใช้ในงานจะเป็นลักษณะเส้นที่เกิดจาก โครงสร้างของรูปทรงเป็นหลักและเส้นที่เกิดจากเส้นขอบนอกของรูปทรงที่เกิดจากระนาบที่ประกอบกันเป็นรูปทรง และการสลักหินเป็นปริมาตรทำให้เกิดเป็นเหลี่ยมเป็นสัน และการใช้พื้นระนาบในรูปแบบที่แตกต่างกัน และสร้างความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเส้นที่ให้ต่อผู้ดู

ปริมาตร (Volume) ที่นำมาใช้ มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้างหลัก ปริมาตรที่ปรากฏอยู่ในงานมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ ปริมาตรของมวล (Mass Volume) ปริมาตรของที่ว่าง (Space-Volume) และปริมาตรของเส้น (Line Volume) มักจะพบเห็นอยู่คู่กันเสมอ นอกจากนี้เส้นและน้ำหนักที่แสดงทิศทางจะมีการต่อเนื่องกับพื้นผิว

พื้นที่ว่างในงานประติมากรรมเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ว่างที่เกิดจากอากาศรอบนอกนั้ดกับรูปทรง และพื้นที่ว่างที่เกิดจากการเจาะ หรือตัดผ่ารูปทรง ซึ่งจะพบได้ชัดเจนทั้ง 2 ลักษณะในงานประติมากรรมชุดนี้

รูปทรงกับพื้นที่ว่าง (Form - Space) ในงานประติมากรรม วัตถุที่สร้างขึ้นเรียกว่ารูปทรง ความว่างที่อยู่รอบๆ หรือปริมาตรภายในของรูปทรงเรียกว่าที่ว่าง สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ว่างกับรูปทรงได้แก่พลังความเคลื่อนไหวของที่ว่างที่เกิดจากเส้น ซึ่งจะให้ความเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนขึ้น กล่าวคือ ความเคลื่อนไหวทางราบ ที่ทิศทางและลักษณะตามลักษณะของเส้น เคลื่อนไหวทางลึกด้วยการพุ่งออกหรือถอยเข้าตามทิศทางและลักษณะของเส้นตรง เฉียง โค้ง สั้น ยาว เป็นต้น จะยั้งคู่ก็ขาดกันไม่ได้ ในงานศิลปะองค์ประกอบสำคัญทางรูปทรงก็คือ รูปทรงกับที่ว่าง

พื้นผิว (Texture) ที่ใช้เกี่ยวข้องกับวัสดุโดยตรงในการเลือกวัสดุประเภทโลหะและหินทราย ซึ่งถูกกำหนดโดยธรรมชาติ เช่นผิวเรียบของโลหะเหล็กเมืองสร้างรูปทรงจะได้เส้นที่คมชัดเจน เต็มขนาด สิ่งที่เป็นธรรมชาติของเนื้อโลหะ มีน้ำหนักเข้มและมันวาวให้ความรู้สึกหนักแน่น มีพลัง ส่วนหินทรายจะเป็นลักษณะขรุขระโดยธรรมชาติของตัวเอง จะให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวลมีชีวิตชีวา เป็นต้น การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติต่างๆ ในตัว เป็นสิ่งที่ผู้สร้างกำหนดและเลือกสรรให้ตรงความคิดในการสื่อถึงเนื้อหาสาระในงานอีกส่วนหนึ่ง

ระนาบ (Plane) คือพื้นผิวที่แบนราบมี 2 มิติ และถือเป็นทัศนธาตุอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่สร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ ระนาบมีความสำคัญต่อรูปทรงและที่ว่างมาก เนื่องจากสร้างรูปทรงได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ระนาบจึงเป็นโครงสร้างสำคัญของรูปทรงทั้งในงานประติมากรรมและจิตรกรรม การใช้ระนาบในการสร้างรูปทรง 3 มิติ ในงานประติมากรรมเกิดจากการประกอบกันเข้าของรูปทรงเกิดความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยมีวิธีการนำมาประกอบด้วยการโค้งงอแผ่นระนาบเข้าหากัน เกิดเป็นมุมของรูปทรงเหลี่ยมสั้นขึ้น นอกจากนี้การเชื่อมต่อกันของระนาบจะสร้างทิศทางให้เกิด เส้น และรูปทรง สิ่งทีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบทางรูปทรง ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศิลปินผู้สร้างที่ต้องการจะนำมาแสดง เพื่อสื่อถึงแนวคิดและจินตนาการเป็นรูปแบบนามธรรม ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ

ส่วนประกอบทางวัสดุ

วัสดุเป็นองค์ประกอบสำคัญทางด้านปัจจัยในการตอบสนองให้แก่ผู้สรรค์สร้างงานศิลปะ ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ดังจะนำมากล่าวในต่อไปนี้

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ปัจจุบันมนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์โดยการอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการกับวัสดุได้มากมายในการสร้างผลงานศิลปะก็เช่นกัน มีการใช้สื่อต่างๆ อย่างหลากหลายในการแสดงออก บทบาทของวัสดุจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการสร้างสรรค์ดังนั้น เราจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวัสดุแต่ละชนิด เพราะว่า วัสดุต้องมีความหมายที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง

กันออกไป และในบางชนิดของวัสดุก็จะมีขอบเขตจำกัดกล่าวคือ จะมีคุณลักษณะที่แตกต่าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ การเลือกสรรของผู้สร้างงานที่หยิบยกเอาสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน ประติมากรรม

หินแกรนิต นับได้ว่าเป็นวัสดุธรรมชาติ นี้ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์ตั้งแต่ยุคบรรพกาล เพราะความคงทนแข็งแรงทำให้หินแกรนิตถูกนำมาใช้ในการสร้างผลงานต่างๆ มากมาย และหินแกรนิตยังให้เกิดรสชาติในงานประติมากรรมได้ด้วย สีสัมผัสที่มีอยู่หลายสี ก่อให้เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพราะอดีตผลงานประติมากรรมมักถูกมองว่าไม่ต้องมีสีสัมผัส แต่ลักษณะเดินจึง หินแกรนิตช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ที่กว้างมากขึ้นและยังคงวัสดุที่มีคุณค่าในทางประติมากรรม หินอ่อนและหินทรายเป็นลักษณะและคุณสมบัติของหินที่ต่างกันออกไปเมื่อนำมาสร้างผลงานก็เปลี่ยนเสมือน บุคลิกที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด หินอ่อนนุ่มนวล สบายตา หินทรายดูหยาบแต่ก็มีคุณลักษณะที่พิเศษคือมีผิวเหมือนทรายที่ให้เวลาที่เรารู้สึกถึงธรรมชาติได้มากขึ้น ดังนั้นคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของ หินที่ถูกนำมาใช้จึงมีความแตกต่างกันออกไปเพื่อเพิ่มความงามและทำให้สร้างสรรค์ผลงานได้ตามวัตถุประสงค์มากขึ้นไปด้วย โลหะเป็นวัสดุอีกประเภทที่ถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน มีลักษณะโครงสร้างที่สมบูรณ์แข็งแรง โลหะที่ใช้จะเป็น โลหะประเภทมันวาวให้สีสัมผัสเช่น ทองเหลือง เหล็ก เพื่อให้คุณลักษณะเด่นต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้ถ่ายทอดอย่างเหมาะสม และมีความงดงามสมบูรณ์

2. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์

ในผลงานประติมากรรมชุดนี้เทคนิคที่สำคัญและโดดเด่นคือ เทคนิคการแกะสลักหิน และวิธีการเชื่อมต่อของวัสดุที่ต่างชนิดกัน โดยอาศัยรูปทรงทางเรขาคณิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางเนื้อหาเรื่องราว เทคนิคจึงมีความสำคัญต่อผลงานประติมากรรม

ภาพที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้การทำงาน

ภาพที่ 5 แสดงถึงเทคนิคการต่อหิน

บทที่ 4

การดำเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

การสร้างผลงานที่ผ่านมา ช่วยทำให้กระบวนการสร้างผลงานค่อนข้างมีระบบที่ชัดเจน มีขั้นตอนการสร้างผลงาน 3 ขั้นตอนสำคัญ เป็นขั้นตอนที่ใช้สร้างผลงาน วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ได้แก่

1. ขั้นตอนกำหนดเนื้อหา – เรื่องราว
2. ขั้นตอนค้นหารูปแบบทางศิลป์
3. ขั้นตอนแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงานจริง

การกำหนดเนื้อหา – เรื่องราว

ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ซึ่งเน้นถึงแก่นการสร้างผลงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับการแสวงหาเนื้อหา - เรื่องราวที่สำคัญ เนื้อหา-เรื่องราวต่างๆ ต้องมาจากประสบการณ์ตรงของชีวิต เป็นเหตุการณ์ เป็นเนื้อสาระ เป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญกับความเป็นปัจจุบัน ดังนั้น การเดินทาง การสำรวจ การติดตามรับข่าวสารปัจจุบัน เพื่อเปิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับผู้เขียน เพื่อการรับทราบปัญหาพร้อมสมัยอย่างแท้จริง

สำหรับความสำคัญของเนื้อหา - เรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับสร้างเป็นศิลปะนั้น แก่นของศิลปะนั้น คือ วัสดุที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางรูปธรรม สำหรับสาธารณชน เป็นวัตถุสำหรับค้นหาสุนทรียภาพและความหมาย โดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ดูเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการตีความ ศิลปะมิใช่การเสนอสูตรสำเร็จของความรู้ หากเป็นการชักชวนให้มนุษย์ตั้งคำถามเพื่อ ได้สัมผัสถึงความงามของธรรมชาติ โดยศิลปะเป็นเพียงสิ่งเร้ามิใช่คำตอบสำเร็จรูป ดังนั้น การตัดสินใจว่า เนื้อหา-เรื่องราวอะไรสำคัญ และเหมาะสมสำหรับการสร้างเป็นศิลปะ จึงอยู่ที่เนื้อหา- เรื่องราว ว่ามีความสำคัญและน่าสนใจเพียงใด และนำมาเป็นแนวทางในการค้นหารูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานประติมากรรมต่อไป

การค้นหารูปแบบทางศิลปะ

การค้นหาและศึกษารูปแบบทางศิลปะ โดยอาศัยรูปทรงที่มาจากธรรมชาติ ผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตเป็นที่จนช่วงเวลาการศึกษาผลงานก่อนที่จะเป็นวิทยานิพนธ์ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงศิลปะได้อย่างถ่องแท้ การทดลองสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรกจึงต้องเน้นย้ำไปถึงเนื้อหาเรื่องราวและสาระในงานประติมากรรมโดยตรง

ผลงานในระยะนี้ สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนคือลักษณะของการเริ่มใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ คือ หิน มาสร้างเป็นรูปทรงธรรมชาติ โดยมีการจัดวางในลักษณะที่เห็น เนื้อหาเรื่องราว มากกว่าองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ดังจะเห็นได้จากภาพประกอบของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 6 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 7 ผลงานก่อนวิธานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : ข้างบน-ข้างล่าง

ขนาด : 50 X 80 X 120 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 8 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : หลับไหล 1

ขนาด : 50 x 50 x 60 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 9 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : หลับไหล 2

ขนาด : 30 x 80 x 50 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 10 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : หลับไหล 3

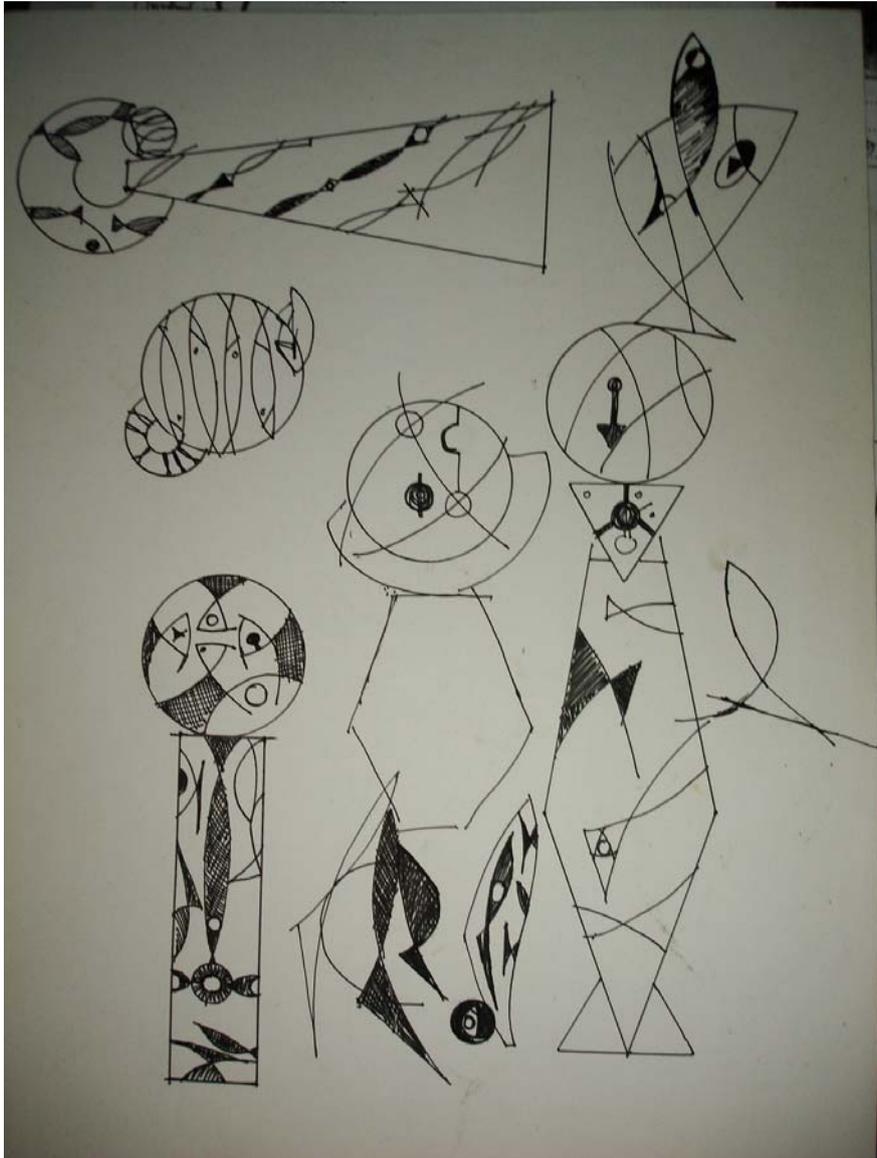
ขนาด : 30 X 30 X 60 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

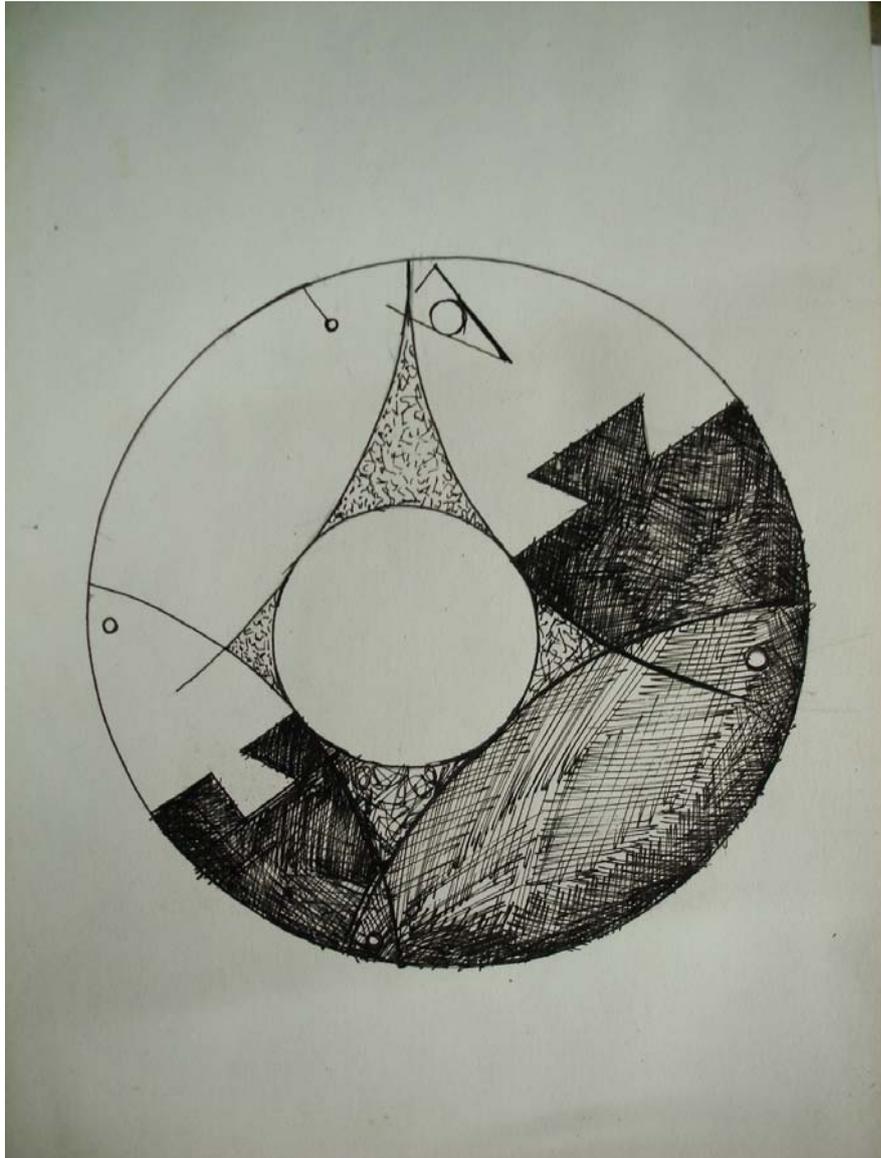
การสร้างสรรค์ผลงานจริง

ผลงานประติมากรรมชุดนี้จะแสดงให้เห็น ถึงเรื่องราวที่แสดงถึงความสมดุลที่เกิดจากการใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้างหลัก และถ่ายทอดไปสู่เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของธรรมชาติในรูปแบบของสภาวะความสมดุลที่เคลื่อนไหว และก่อให้เกิดความงดงาม ความสัมพันธ์ที่ขึ้นตรงต่อกันในลักษณะตรงข้ามถูกแทนค่าด้วยหินธรรมชาติต่างที่มาและสีที่ต่างกัน ถ่ายทอดออกเป็นผลงานประติมากรรม ที่มีลักษณะลดทอนรูปทรงและแทนค่าความรู้สึกด้วยรูปทรงแบบเรขาคณิต

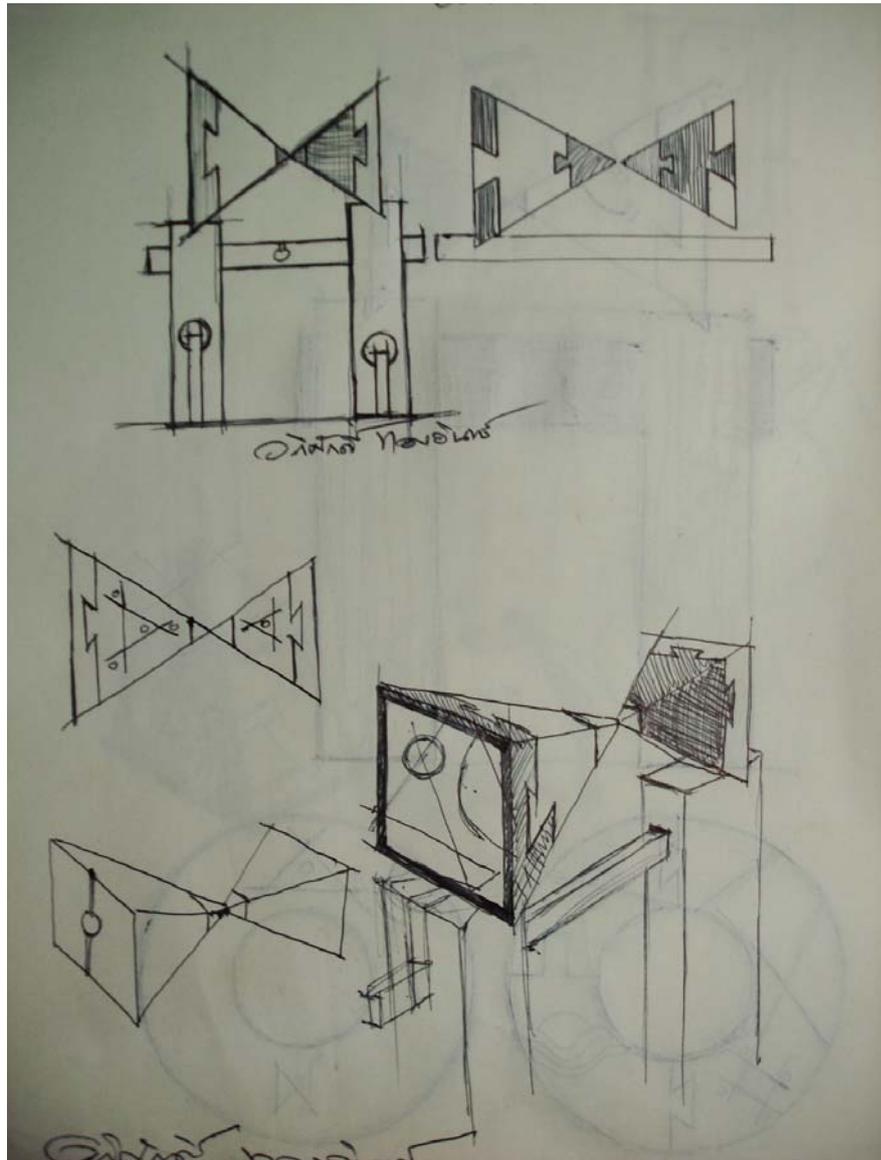
จากแนวทางการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวิธีการสร้างมาเป็นระดับขั้นตอน และได้นำมาใช้ในการ สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เริ่มด้วยการร่างภาพ 2 มิติ (sketch) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหารูปแบบและเป็นวิธีการที่ถ่ายทอดจินตนาการให้ออกมาพร้อมกับแนวความคิดได้รวดเร็วที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งง่ายต่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนในระดับแรก ๆ แล้วจึงนำภาพร่าง 2 มิติ มาสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติ (model) นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง ในลำดับต่อไป

ภาพที่ 11 ภาพร่าง 2 มิติ (sketch)

ภาพที่ 12 ภาพร่าง 2 มิติ (sketch)

ภาพที่ 13 ภาพร่าง 2 มิติ (sketch)

ภาพที่ 14 แบบจำลอง 3 มิติ (sketch model)

ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “ หมุนเวียนอย่างสมดุล “ ลักษณะของรูปทรงที่นำมาใช้เป็นรูปวงกลม ซึ่งเกิดจากการประกอบกันของรูปทรงภายในที่ถูกลดทอนจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยอาศัยเส้นตรงและเส้นโค้ง ก่อให้เกิดสัญลักษณ์ในแบบเรขาคณิต แสดงให้เห็นถึงพลังของการหมุนเวียนอย่างสมดุล ต่อเนื่อง คำจูนซึ่งกันและกันอย่างเป็นวัฏจักร

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “ เติบโตอย่างต่อเนื่อง “ แสดงถึงลักษณะของรูปที่ต่อเนื่องกันและกันอย่างมีจังหวะ และ แสดงถึงความมั่นคง จากรากฐานขึ้นไปสู่ส่วนบนคล้ายกับธรรมชาติที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน จนเติบโตสู่จุดที่สูงสุดได้อย่างงดงาม มีพลัง และมั่นคง

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ ปลาตู้ “ รูปทรงของปลาตู้ก็นำมาลดทอน และสร้างสรรค์ใหม่ด้วยเส้นตรง ตัดกัน ง่าย ๆ ในแบบเรขาคณิต เพื่อทำให้เกิดความงามเฉพาะของรูปแบบที่คำจูนซึ่งกันและกัน เป็น ความสมดุลที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งการถ่ายทอดผลงานประติมากรรมนี้ เปรียบเสมือนการสร้างสัญลักษณ์ที่แสดง ออกทางทัศนคติในการสร้างสรรค์โดยอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะกลายเป็นผลงานประติมากรรม

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “ห้องฟ้าสีดำ” ธรรมชาติสร้างรูปแบบของตัวเองเพื่อการดำรงอยู่และรูปแบบทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไปก่อให้เกิดความงดงาม และเมื่อความแตกต่างกันนั้นได้สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกันและกัน ประติมากรรมชิ้นนี้จึงเปรียบเสมือนการถ่ายทอดความงามที่แตกต่างกันของธรรมชาติแต่มีสัมพันธ์ภาพระหว่างกันจนเกิดพลังความสมดุลที่งดงาม

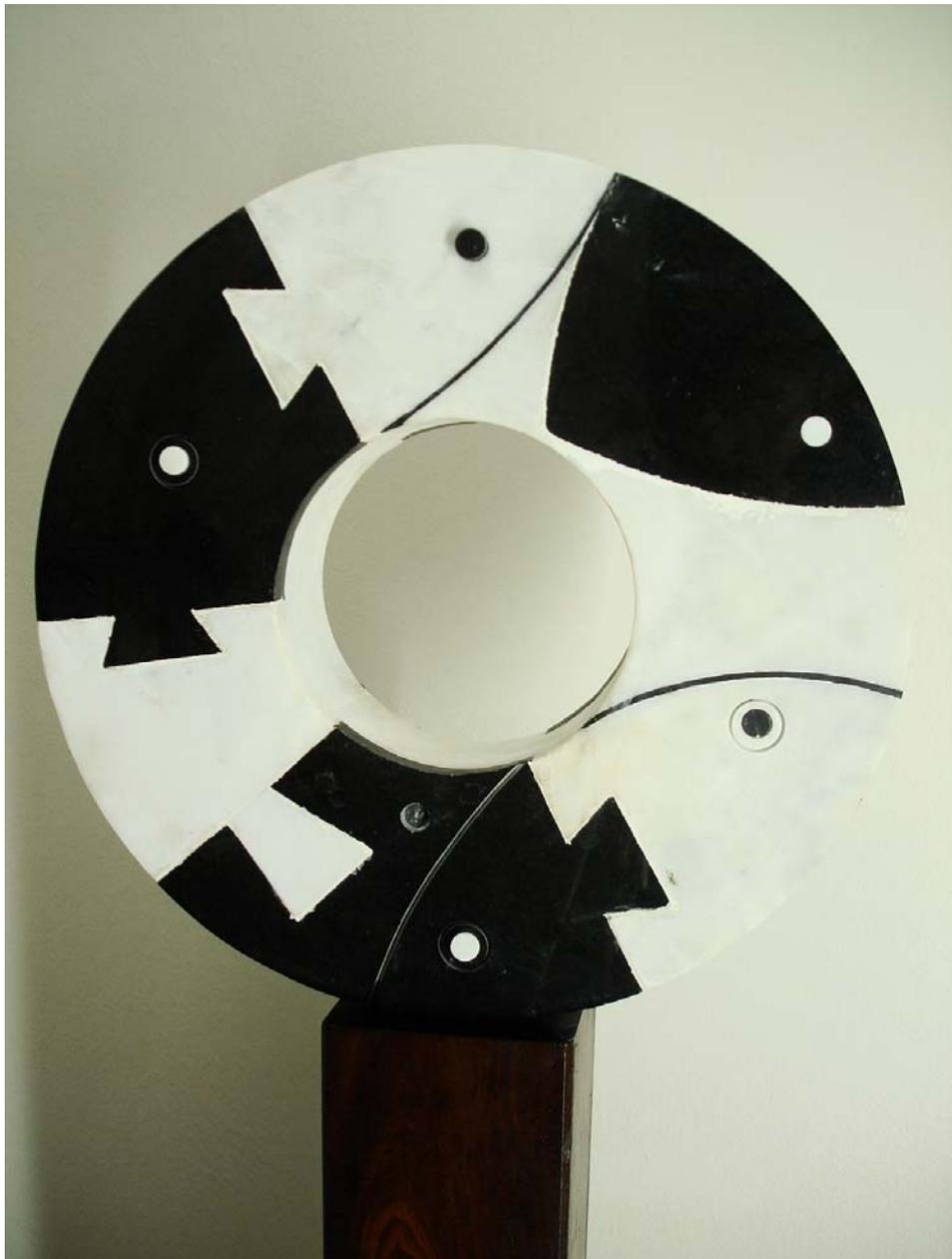

ภาพที่ 15 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : หมุนเวียนอย่างสมดุล

ขนาด : 50 x 50 x 10 ซม.

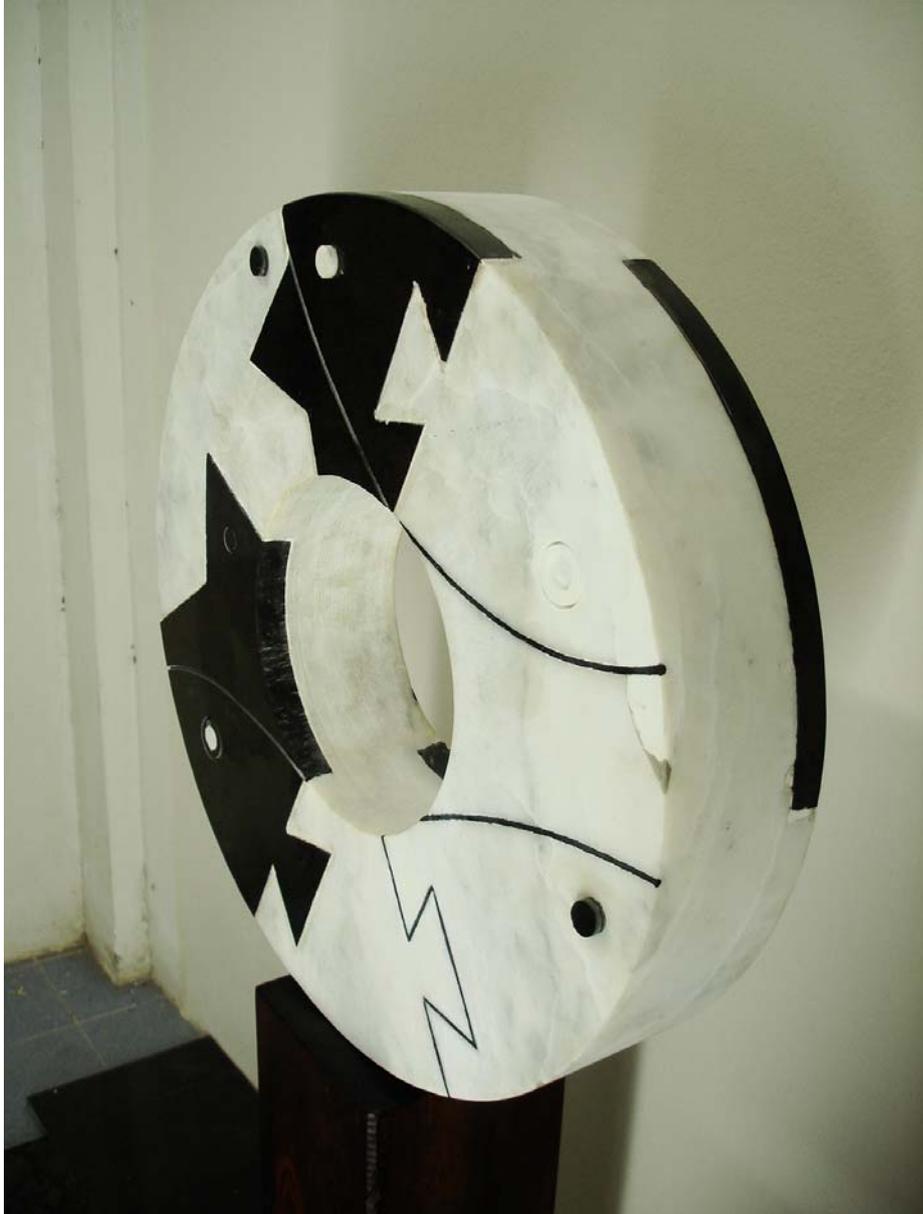
เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 16 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ก)

ภาพที่ 17 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ข)

ภาพที่ 18 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ค)

ภาพที่ 19 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขนาด : 40 x 40 x 170 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 20 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ก)

ภาพที่ 21 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ข)

ภาพที่ 22 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ค)

ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

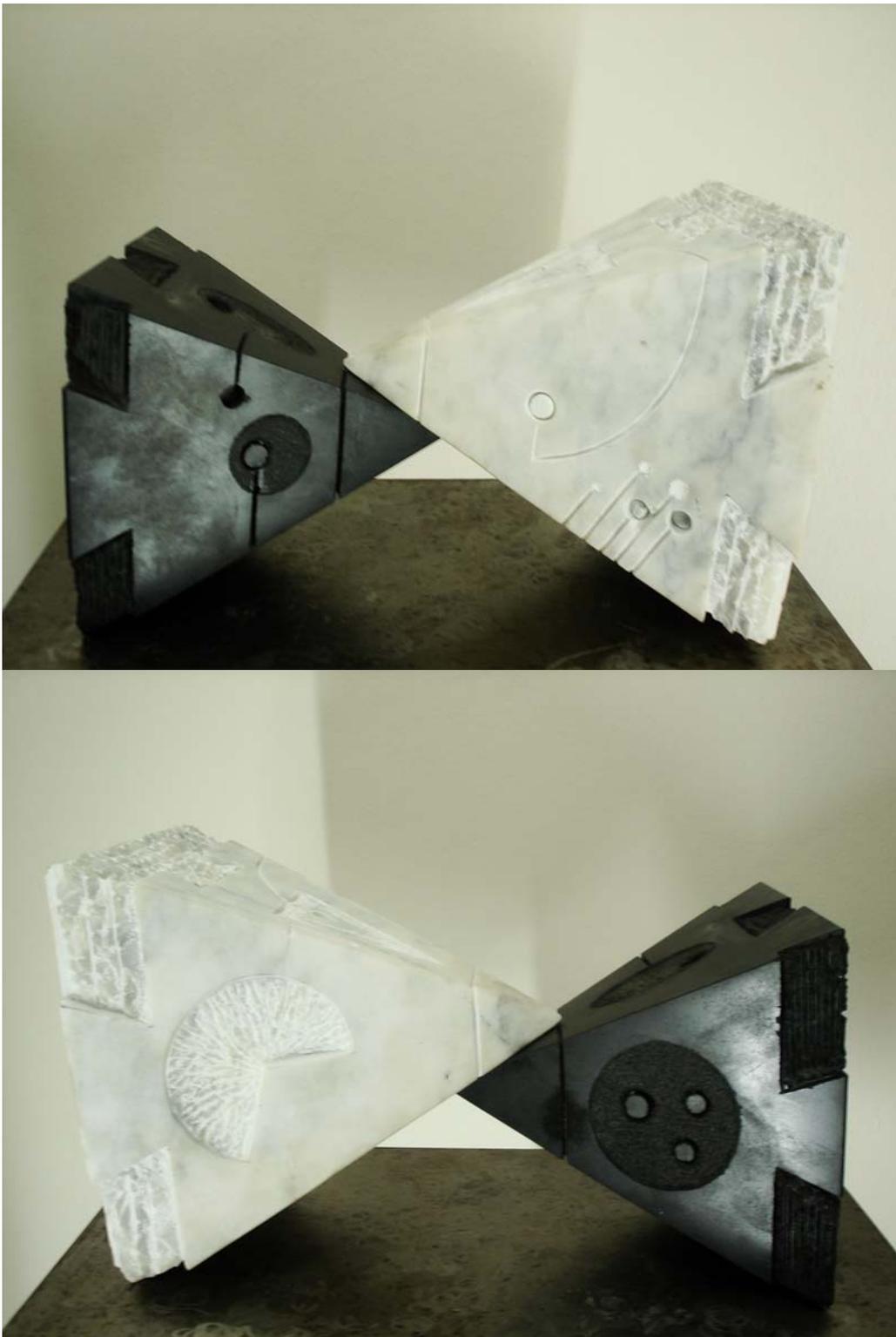
ชื่อผลงาน : ปลาคู่

ขนาด : 35 x 60 x 30 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ก)

ภาพที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ข)

ภาพที่ 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ค)

ภาพที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : ท่อน้ำสีดำ

ขนาด : 30 x 10 x 100 ซม.

เทคนิค : แกะสลักหิน

ภาพที่ 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ก)

ภาพที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ข)

ภาพที่ 30 ผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4 (ค)

บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาประติมากรรมชุดนี้ เป็นแนวทางของการศึกษาการสร้างสรรค้ประติมากรรม การค้นหารูปแบบ รูปทรง ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง และค้นคว้าทดลอง เพื่อตอบสนองทาง ความคิดและสื่อความหมายตามแนวเรื่องของการค้นคว้าวิจัย โดยผสมผสานกับความรู้สึกร่วม ตามทัศนคติ ประยุกต์ให้เข้ากับวิธีการเฉพาะตัว และเพื่อค้นหาสร้างรูปทรงประติมากรรม ให้เป็นตัวสื่อ ความหมายโดยอาศัยวิธีการแกะสลักหินและต่อประสานวัสดุต่างชนิด ซึ่งมีลักษณะของปริมาตรแบบ เรขาคณิตเป็นส่วนประกอบ เพื่อช่วยให้เกิดความกลมกลืน มีสัมพันธ์ภาพและเอกภาพเดียวกัน ประกอบกับสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายต่าง ๆ ข้าพเจ้าได้ยึดหลักปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค้ รูปทรงประติมากรรมด้วยวิธีการผ่า เจาะ ตัดทอน และปรุรงแต่งให้เกิดรูปทรงที่สื่อความหมายถึง ลักษณะของสัมพันธ์ภาพที่ก่อให้เกิดความงดงามในธรรมชาติ

ผลงานประติมากรรมชุด “ทิวทัศน์ ประติมากรรม” เป็นผลงานที่ได้ทำการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเป็นการชี้แนะให้เห็นขบวนการและขั้นตอนของแนวความคิด การจินตนาการ การทองเห็น การ กำหนดจุดมุ่งหมาย การพัฒนา และแก้ไขปัญหา การสื่อความหมายเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพราะแต่ละคนย่อมตีความหมาย โดยใช้บรรทัดฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเอง การเลือกสรร การตัดสินใจ ในการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ จึงเป็นปัญหาสำคัญและยังมีความชัดเจนมากหรือน้อยเพียงใดในการสื่อสารความหมาย เช่นการใช้สัญลักษณ์ที่มีความเข้าใจง่ายเกินไปย่อมไม่น่าสนใจ ในทางตรงกันข้าม การใช้สัญลักษณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวมากเกินไป ย่อม เป็นศิลปะที่ตีความหมายได้ยาก ปัญหาในการใช้วัสดุ-เทคนิค ข้อจำกัดของงบประมาณเป็นส่วน สำคัญมาก ทำให้การจัดหาวัสดุและขนาดของผลงานมีข้อจำกัด ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ตลอดทั้งขั้นตอนของวิธีการ ในการสร้างสรรค้ทางศิลปะ ที่ประกอบขึ้นด้วยเนื้อหาและของ ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ทั้งยังปรากฏให้เห็นปัญหาในการสร้างสรรค้ผลงาน อัน เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดอารมณ์และ ความนึกคิดในผลงานประติมากรรมและปัญหาทำให้เกิด แรงผลักดันในการสร้างสรรค้ผลงาน สามารถสร้างแนวทางในการพัฒนาต่อไปสู่ออนาคต

บรรณานุกรม

ชลุด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2538.

เทียนชัย ดั่งพรประเสริฐ. องค์ประกอบศิลป์ 1: กรุงเทพฯ: เพ็ญฟ้า พรินต์ติ้ง, 2535.

สงวน รอดบุญ. ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2525.

สุชาติ เกาทอง. ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรินต์ติ้ง เฮ้าส์, 2532.

อำนาจ เย็นสบาย. สุนทรียภาพ. กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหัดครู, 2532.

อารี สุทธิพันธุ์. ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2523.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์

เกิด วันที่ 6 มีนาคม 2522

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 20 ซ.เทศบาล11 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วุฒิการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

ศิลปะบัณฑิต (สาขาประติมากรรม)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงาน

- 2544 - ร่วมแสดงประติมากรรมรำลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศรี ครั้งที่ 5
- 2545 - ร่วมแสดงประติมากรรมสัญจร ภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2546 - ร่วมแสดง “mini sculpture” 20 ปี สมาคมประติมากรไทย
- 2547 - ร่วมแสดง นิทรรศการการประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
- 2548 - ร่วมแสดงนิทรรศการวัน “ศิลป์ พีระศรี” มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2549 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “เสาแห่งความเพียร”
- 2552 - ร่วมแสดงประติมากรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รางวัลและเกียรติยศ

- 2549 - ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสามของสโมสรโรตารีธนบุรี