

บทที่ 4

การดำเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “กุญแจ” ข้าพเจ้าได้นำเอาพุทธปรัชญามาศึกษา ซึ่งโดยรวมแล้วงานของข้าพเจ้าจะพูดถึงการมีชีวิตและการใช้ชีวิตในความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความต้องการ ความมุ่งหมายต้องการให้เป็น ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เราต้องคอยแก้ไข โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเวลา ที่ทำให้เราเข้าใจ ซึ่งความต้องการและปัญหาเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆที่สั่งสมมา เสมือนกุญแจในการไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จ ดูล่งได้

ผลงานในระยะแรก

ในระยะแรกนับจากผลงานศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาตรี ข้าพเจ้ายังคงนำความคิดเดิมมาพัฒนาต่อ ซึ่งเป็นเรื่องของการมองย้อนดูตน พิจารณาตนเอง โดยแนวความคิดที่ว่า “การมองเข้าไปสู่ด้านในของตนเอง จึงเป็นเครื่องมือหรือหนทางที่ให้เข้าใจ โลกที่เป็นจริงภายนอก หรือทำให้โลกภายในเข้ากับโลกภายนอกได้โดยไม่ขัดแย้ง ทำให้รู้จักโลกภายในหรือตัวตนที่แท้จริง เพื่อให้ความปรารถนาที่แท้จริงของตน ซึ่งถูกเก็บกดซ่อนเร้นแสดงตัวออกมา และพยายามหั่งให้ลึกถึงความเร้นลับของมัน คล้ายดั่งการถอดรหัสชีวิต” จะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการสร้างสรรค์ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ การพัฒนาต่อไปสู่แก่นของแนวความคิดแยกย่อยสู่รายละเอียดต่างๆ เช่นการดูตนในระยะแรกๆของการสร้างสรรค์ เป็นการเห็นตนเองจากสิ่งสะท้อนต่างๆภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกระจก หรือน้ำ เป็นต้น การพัฒนาผลงานไปสู่การพิจารณาด้านในของตน คือการเห็นตนเองจากภายใน เช่นการเห็นตนเองจากตาตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยตาของผู้อื่น

การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

จากที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่ต่อเนื่องกับแนวความคิดเดิม คือการมองย้อนดูตน เหมือนตนเป็นศูนย์กลาง เมื่อเข้าใจตนก็เข้าใจผู้อื่นเช่นกัน

ผลงานประติมากรรมช่วงแรกๆจะมีการใช้เทคนิค กระบวนการสร้างงานที่ค่อนข้างซับซ้อน และให้ผลทางสายตาจากการสะท้อน(Reflection) ประกอบกับการที่ข้าพเจ้าจะสร้างผลงาน โดยใช้ความรู้สึก เหตุการณ์ หรือความสนใจที่ตนรู้สึกในขณะนั้นๆ หรือช่วงเวลานั้นๆ และมาพิจารณา ถอดความหมายหารูปแบบ แนวทางในการสร้างสรรค์ไปสู่ผลงานประติมากรรม ผลงานก่อน วิทยานิพนธ์(Terminal) ข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับความจริงและความลวงของระนาบ 2 มิติ และ 3 มิติ หากแต่ไม่ได้ใช้การสะท้อนของวัสดุ จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ที่ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 8 เดือน จึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานเรอเนอซของในการใช้ทัศนียภาพ(Perspective) ให้เกิดความลึกลับ โดยข้าพเจ้าสร้างแผ่นระนาบทำมุมมองสามมิติเกิดมิติเป็น 3 มิติจากการเห็น ใน ผลงานชื่อ “Negative and Positive”

ผลงานอีกชิ้นหนึ่ง ชื่อ “Coin” เป็นเหมือนเหรียญสตางค์ มีรูปร่างคน(Portrait) อยู่ตรงกลาง โดยใช้เส้นทองเหลือง และเส้นสแตนเลส เสียบทะลุไปทั้ง 2 ข้าง โดยแทนค่าถึงการกระทำ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อมีผลการกระทำหนึ่งเป็นเชิงบวก ก็จะมีผลการกระทำนั้นเป็นเชิงลบเช่นกัน โดยใช้ รูปทรงบวก (Positive) รูปทรงเว้า (Negative)

บทวิพากษ์ผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 “The Eye” การใช้รูปทรง Geometric Form ของรูปทรง ภายนอกเป็นลูกทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร โดยเจาะรูปทรงภายในให้ทะลุจาก ปลายด้านหนึ่งไปสู่อีกปลายด้านหนึ่ง รูปทรงภายนอกเป็นรูปทรงคล้ายตั้งดวงตา แต่ต้องการใช้ เพียงรูปภายนอก (Outline) ให้เกิดความรู้สึกเหมือนลูกตา โดยคลี่คลายรูปทรงให้เรียบง่าย (Simple Form)

พื้นที่ว่างภายในรูปทรงด้านหนึ่งทำเป็นรูปลูกกัญแจร่องลึก (Negative) อีกด้านหนึ่ง วางแม่กัญแจห่อจากเรซิน วางเรียงจากใหญ่ไปสู่เล็กในทิศทางการนำสายตา (Perspective) ให้เกิด มิติความลึกของระยะการเห็น โดยต้องการแทนค่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กัญแจและลูกกัญแจ ในนัยยะของปัญหาและการแก้ปัญหา แต่ก็ต้องอาศัยเวลาคลี่คลายเรื่องนั้นๆเช่นกัน

“The Eye” ต้องการนำเสนอถึงการมองเห็น มองชีวิต มองปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ ความจริง ทักษะคิด เปรียบเทียบเสมือนการมองเห็นตนเองด้วยนัยน์ตาของตน โดยไม่ต้องอาศัยการ สะท้อนเห็นจากสื่อภายนอก หรือจากนัยน์ตาของผู้อื่น

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 “Void” ผลงานเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร โดยเจาะรูรูปกัญแจทั้ง 2 ด้าน ให้ทะลุในแนวเดียวกัน ต้องการสร้างรูปทรงที่เรียบง่าย ปลดปล่อยพื้นที่ว่างภายในของลูกทรงกลมให้ว่างเปล่าโดยผู้ดูสามารถมองผ่านรูรูปกัญแจจากด้าน

หนึ่ง ไปสู่รูปทรงแฉีกด้านหนึ่ง เมื่อพยายามจะมองพื้นที่ว่างภายในรูปทรง(Space) กลับพบกับความว่างเปล่า ความไม่มีอะไรเลยอยู่ภายใน

ข้าพเจ้าต้องการแทนค่า เมื่อมองปัญหาต่างๆ ความรู้สึกแรก คือความกังวลใจ ความคาดหวัง เป็นต้น แต่สุดท้ายเมื่อมองย้อนไปเมื่อผ่านพ้นภาวะนั้น เหตุการณ์นั้นๆ แล้ว หรือแม้แต่กำลังดำเนินอยู่ กลับพบว่า เหมือนกับ ไม่มีอะไรเลย ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ไม่มีความเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์กลัว คือ ความไม่รู้ กลัวสิ่งที่มองไม่เห็น

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 “Head” ผลงานชิ้นนี้ใช้รูปทรง Geometric Form คือรูปทรงหัวคน (Portrait) ที่ใช้เส้นรอบนอกที่เรียบง่าย ลดทอน ตัดทอนรายละเอียดให้เพียงความรู้สึกว่าเป็นหัวคนเท่านั้น ที่กึ่งกลางหัวเจาะรูเพื่อให้มองเห็นภายใน ทะลุไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งปลายอีกด้านหนึ่งทำรูปร่างเป็นรูปทรงแฉกขนาดใหญ่ ในขณะที่รอบหัวโดยทั่วไป เจาะและเสียบลูกทูนขนาดต่างๆ หลากหลายเต็มไปหมด เป็นการแทนค่าว่า ลูกทูนแฉกไหนที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือบางครั้งก็ใช้ทูนแฉกจำนวนมากๆ

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 “Lightness” รูปทรงภายนอก เป็นรูปทรงเหมือนหลอดไฟ ใช้วัสดุโปร่งใสจากเรซินใส ภายในใช้ลูกทูนแฉกหลายร้อยตัวขนาดแตกต่างกัน ทิศทางกระจัดกระจาย ผลงานชิ้นนี้แทนค่าถึงการประสบปัญหา “ปัญหา มา ปัญญาเกิด” ทูนแฉกเหมือนประสบการณ์ ความคิด องค์ความรู้ต่าง ๆ การมีปัญญาเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากความรู้อยู่ภายใน จาก การตรวจสอบ พินิจพิจารณาเข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสิ่งรอบข้าง ก็ย่อมเหมือนหลอดไฟใสจนเห็นวิถีทางการแก้ไขในที่สุด

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5 “The Key” เป็นการใช้สัญลักษณ์ของรูปทรงลูกทูนแฉกที่บิดเป็นเกลียวแสดงการเคลื่อนไหวเหมือนกำลังไขสลัก หรือรหัส หัวของทูนแฉกเป็นรูปทรงคล้ายสิริษะมนุษย์ และซ่อนรูปทรงสิริษะมนุษย์อีกชั้นหนึ่งเจาะภายในคล้ายสมองที่ครุ่นคิด ไปสู่การไขปัญหา หรือหาทางออก แกนกลางของดอกทูนแฉกเจาะรูปทรงภายในคล้ายมนุษย์ แต่ตัดทอน สลายรูปทรง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนนิชสิทธิ์

ภาพที่ 1 ผลงานในระยะเริ่มแรก ชั้นที่ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 2 ผลงานในระยะเริ่มแรก ชั้นที่ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ จีนที่ 2

ภาพที่ 5 แบบร่างผลงานชุดวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 6 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 “The Eye”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 7 รายละเอียดผลงานวิธานิพนธ์ ชั้นที่ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 8 รายละเอียดผลงานวิธานิพนธ์ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 9 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 10 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2 “Void”

ภาพที่ 11 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 12 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3 “Head”

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 13 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 14 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 15 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 "Lightness"

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 16 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาพที่ 17 ผลงานนิทรรศน์ ชั้นที่ 5

ภาพที่ 18 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5