

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

จินตนาการจากเมล็ดพืช
IMAGINERY FROM SEEDS

เลขหม.....
เลขทะเบียน..... 44913
วัน, เดือน, ปี..... 15 ส.ค. 2546

b.....
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

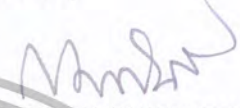
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปินพจน์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปินพจน์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชน)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

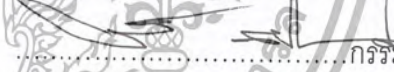
 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิศร จันพิงเพชร)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์)

 กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

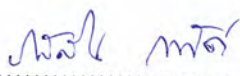
 กรรมการ
(อาจารย์คันฉนา คำไสสี)

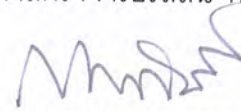
 กรรมการ
(อาจารย์วุฒิมิกร คงคา)

 กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามาตร)

 กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ ochaชีวะ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพจน์

(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	จินตนาการจากเมล็ดพืช
ชื่อ	Imaginery form Seeds
สาขาวิชา	นายราชพร ธนานันท์
ภาควิชา	ประติมากรรม
คณะ	วิจิตรศิลป์
ปีการศึกษา	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	2544
	รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้าคิดว่าธรรมชาติมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะพืชซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล เพราะมีหน้าที่จำเป็นอยู่หลายประการ เช่น ทำหน้าที่กรองอากาศเสียให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ ให้ความชุ่มชื้น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตมาจากเกสร และเมล็ด ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติโดยที่ข้าพเจ้ามีความประทับใจในเรื่องราว และโครงสร้างที่สลับซับซ้อนของเมล็ดพืช ผลงานของข้าพเจ้าจึงแสดงออกถึงเรื่องราวของโครงสร้างของรูปทรงที่มีความงามและความสลับซับซ้อนภายในของเมล็ดพืช ได้นำมาพัฒนาผ่านทางกระบวนการความคิด ศิลปะลายรูปทรง และแทนค่ารูปทรงออกมาในแบบผลงานประติมากรรม โดยใช้เส้น น้ำหนัก พื้นผิว วัสดุ และโครงสร้าง เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดมุมมองที่แปลกใหม่ และสามารถมองได้โดยรอบ มีความแตกต่างออกไปจากความเป็นจริง โดยผ่านกรรมวิธีทางประติมากรรม คือการเชื่อมโลหะ และการสานหวาย ซึ่งผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีทำ และวิธีแก้ไข ปัญหาของข้าพเจ้า

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาในความงามของธรรมชาติ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ว่ามีความสำคัญและมีความงามที่ซับซ้อนอยู่ภายในตัว

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรียวณิชย์ ที่ชี้แนะขัดเกลาหนังสือศิลปนิพนธ์เล่มนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ชี้แนะแนวทางด้านศิลปะแก่

ขอน้อมรำลึกพระคุณ บิดา มารดา ที่ช่วยสนับสนุน เกื้อกูลและเป็นกำลังใจในการศึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	6
แนวความคิดสร้างสรรค์	7
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	8
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	8
กระบวนการสร้างงานจริง	16
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	18
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	18
การจัดองค์ประกอบ	22
5 บทสรุป	26
เอกสารอ้างอิง	28
ผลงานศิลปะ	29
ประวัติผู้เขียน	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นอากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติยังเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอีกทั้งเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสำคัญเอาใจใส่ต่อธรรมชาติอย่างมาก แต่ในปัจจุบัน โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี มนุษย์ได้พยายามคิดหาวิธีที่จะเกื้อกูลอำนวยความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีอย่างมาก โดยคำนึงถึงผลเสียที่จะกระทบต่อธรรมชาติเป็นส่วนน้อย จึงทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านวิทยาการ เช่น การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษและน้ำเสียขึ้นอย่างมาก การตัดถนน การทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะทำให้ต้นไม้ในป่า ในตัวเมืองและในชนบทได้รับความเสียหายและล้มตายเป็นจำนวนมาก เพราะต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงและผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ คือ ออกซิเจนขึ้นมาได้ ชาวป่าจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อธรรมชาติให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปทรงที่มาจากธรรมชาติเพราะตัวข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมชาติ และสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกของการเคลื่อนไหวที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน แต่ดูมันคง สม่่าเสมอ นอกจากการสังเกตตัวเองทำให้ข้าพเจ้าพบกับสิ่งที่แปลกใหม่ของ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในธรรมชาติอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงศึกษาและค้นคว้าหาต้นแบบจากธรรมชาติ คือ รูปทรงที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะรูปทรงที่มีความเป็นปริมาตรและมีจังหวะที่ลึบซับซ้อนแปลกตาอย่างเมล็ดพืชและฝักของเมล็ด รูปทรงที่มีที่มาจากธรรมชาตินี้ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวความคิดที่ต้องการให้เห็นถึงความงามของรูปทรงและความลึกลับซับซ้อนของธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ งดงาม หลายแง่มุมและในแต่ละมุมที่พิเศษนั้นล้วนส่งผลให้เกิดความประทับใจในธรรมชาติยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุประสงค์

1. ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงความสวยงามในรูปทรง ที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยผ่านขบวนการทางศิลปะ
2. ข้าพเจ้าต้องการเสนอแนะให้ทุกคนสนใจเอาใจใส่กับธรรมชาติรอบๆ ตัวโดยผ่านรูปทรงทางศิลปะ
3. ข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนคำนึงถึงความสำคัญที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์โดยเฉพาะความงาม

ขอบเขตของโครงการ

1. ผลงานของข้าพเจ้าได้นำเนื้อหาจากเมล็ดพืชจากต้นตีนเป็ด เมล็ดต้อยติ่ง เมล็ดข้าว ผักข้าวโพด ผักกระถิน ใบจากกาบมะพร้าว เมล็ดลูกหมาก และลักษณะกลีบของดอกไม้บางชนิด นำมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางความคิดให้แตกต่างไปจากความจริง
2. แนวทางการสร้างสรรค์ เป็นผลงานประติมากรรมลักษณะแบบ (SEMI – ABSTRACT)
3. เทคนิค ประติมากรรม เชื่อมโลหะและสานหวาย
4. จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น
 - 4.1 “จินตนาการจากเมล็ดพืช 1” ขนาด 130 X 260 X 60 เซนติเมตร
 - 4.2 “จินตนาการจากเมล็ดพืช 2” ขนาด 177 X 310 X 90 เซนติเมตร
 - 4.3 “จินตนาการจากเมล็ดพืช 3” ขนาด 240 X 160 X 140 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาแห่งความบันดาลใจและแนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความสนใจธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและชอบสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในธรรมชาติอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอถึงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประทับใจและศึกษาค้นคว้าที่มาจากรูปทรงในธรรมชาติมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ

ที่มาแห่งความบันดาลใจ

ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นในเมืองหลวง ท่ามกลางแสงสี และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ข้าพเจ้าได้ทำ พาให้ข้าพเจ้าสนุกเพลิดเพลิน ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างเรียบง่ายและไม่สนใจกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเท่าที่ควร เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปพักบ้านญาติที่อยู่ในชนบท ในสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปถึงน้อย ข้าพเจ้าจึงเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งสังเกตได้ว่า จากตึกคอนกรีตที่มีอยู่มากมายในเมืองหลวง ก็กลายมาเป็นป่าและภูเขา เสียงรถยนต์ เสียงรถจักรยานยนต์ ก็กลายมาเป็นเสียงของนกร้องหยอกล้อกัน ความอึกทึกความวุ่นวายภายในเมืองหลวง ก็กลายมาเป็นความสงบรู้สึกสดชื่นในอากาศที่บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าประหลาดใจว่าเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ข้าพเจ้ารู้สึกสบายอารมณ์อย่างยิ่ง ข้าพเจ้าลองคิดกลับไปถึงตอนที่อยู่ในเมืองหลวง ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติเหล่านี้เท่านี้มาก่อน ข้าพเจ้าจึงใช้เวลาส่วนใหญ่นอนที่นอนในชนบทเดินเข้าไปสำรวจในป่า ในทุ่งหญ้าและบนภูเขา ซึ่งในทัศนียภาพที่งดงาม ข้าพเจ้าได้พบกับต้นไม้หลากหลายชนิด ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา ข้าพเจ้าสังเกตที่โคนต้นไม้ ข้าพเจ้าได้พบเมล็ดของต้นไม้ต้นใหญ่นี้หล่นอยู่เกลื่อนกลาด ข้าพเจ้าได้หยิบขึ้นมาดูอย่างสนใจและประหลาดใจว่าเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่เกินฝ่ามือ จะสามารถเจริญเติบโตมีขนาดสูงใหญ่กว่าตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงอยากรู้ว่าข้างในเมล็ดเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าจึงลองแกะเทาะเปลือกของเมล็ดออกมา ก็พบกับเยื่อไม้ที่สานกันและมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน ซึ่งมีโครงสร้างที่แปลกตาและสวยงาม เมื่อข้าพเจ้าได้กลับมาเมืองหลวง ข้าพเจ้าได้พบกับแสงสี เทคโนโลยีและความอึกทึกเช่นเคย แต่ข้าพเจ้าเริ่มใช้เวลาว่างไปดูดอกไม้ตามสวนสาธารณะ ได้เก็บเอาเมล็ดพืชชนิดต่างๆ มาลองแกะเทาะเปลือกเพื่อดูโครงสร้างภายในตามที่ข้าพเจ้าเคยประทับใจ ซึ่งเมื่อแต่ก่อนข้าพเจ้าใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่สนใจกับธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเช่นนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

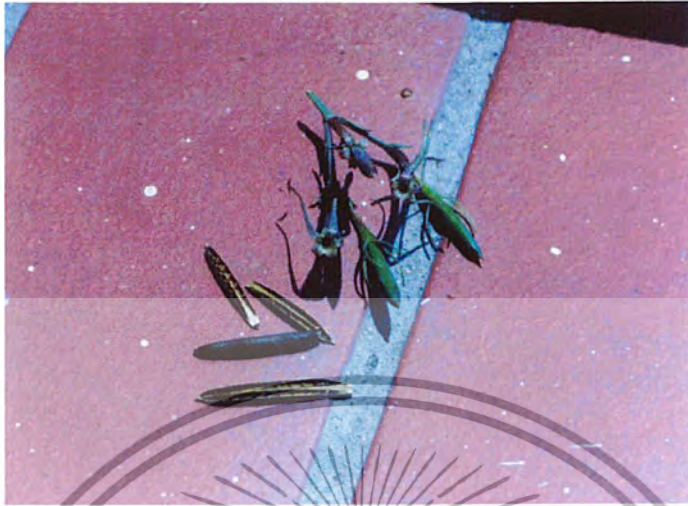
จากแรงบันดาลใจทั้งหมดที่กล่าวมาก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้ ออกมาจากจินตนาการของข้าพเจ้า โดยนำลักษณะของเมล็ดพืชมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ เป็นแนวความคิดเรื่องจินตนาการจากเมล็ดพืช

รูปภาพเมล็ดจากลูกต้นเป็ด

รูปภาพจากฝักกระถิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปภาพของเมล็ดต๋อยตัง

ใยจากกาบมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้ามีความสนใจ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติ จำพวกพืช เช่น เมล็ดของพืช ลักษณะของกลีบดอกไม้ จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าซึมซับกับธรรมชาติที่มีความสวยงาม น่าประทับใจ ความแปลกใหม่ของการกำเนิดรูปทรงใหม่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและโครงสร้างที่สลับซับซ้อนของพืช

จากประสบการณ์ในการพบเห็นและค้นคว้าจึงเกิดเป็นอิทธิพล ที่ทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทางด้านประติมากรรม โดยนำลักษณะรูปทรงที่มีความสลับซับซ้อนของพืชและเมล็ดพืชผ่านกระบวนการทางความคิดออกมาเป็นผลงานตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

ภาพเมล็ดตื่นเปิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้นำเมล็ดพืชมาแกะทေးเปลือกออกเพื่อดูลักษณะโครงสร้าง และนำโครงสร้างนั้นมาผ่านกระบวนการในความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุต่างๆ แทนโครงสร้างของเมล็ดพืช คือใช้โลหะแทนเปลือกของเมล็ดที่แข็งแรง และใช้โครงหวายแทนในส่วนที่เป็นเยื่อไม้ มีการตัดทอนลดขนาด เพิ่มขนาด ในบางส่วน และมีการนำเมล็ดมาผสมกัน 2 เมล็ด เพื่อให้เกิดรูปทรงและมิติที่ดูได้รอบ ให้เป็นไปตามจินตนาการของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในโครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้มีการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้างแบบร่าง ทั้งภาพถ่ายในมุมมองต่าง ๆ ของเมล็ดพีช และวัตถุจริงที่เก็บมาทดลอง เป็น ส่วนของเมล็ดพีช นำมาเพิ่มเติมผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ทางองค์ประกอบศิลป์ และต้อง คำนึงถึงความเป็นไปได้ในโครงสร้าง และวิธีการปฏิบัติในงานจริง และกระบวนการสร้างสรรค์ ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียด

ภาพร่างชุดที่ 1

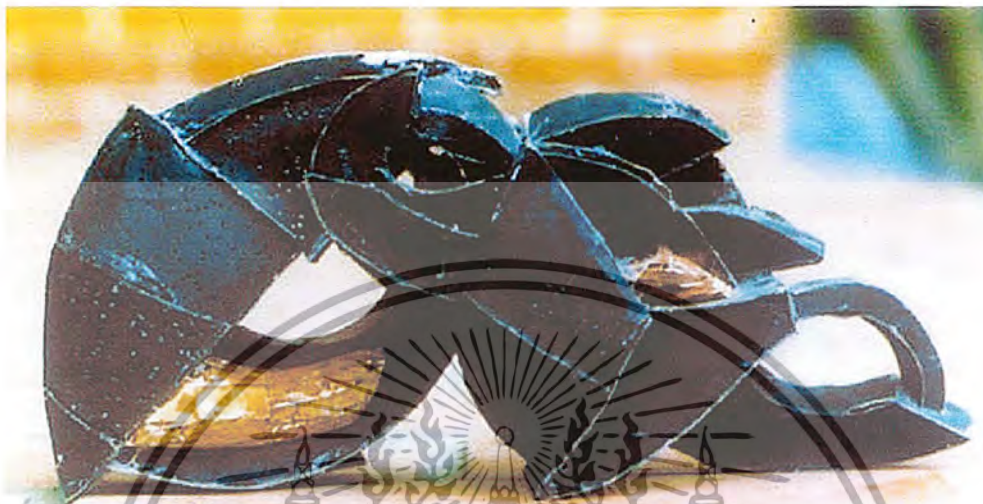
ภาพร่างขั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1 ประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองทั้งหมด 4 ชิ้น ซึ่งนำเสนอถึงโครงสร้างของเมล็ดพืช ที่สลับซับซ้อน ในภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาเมล็ดของดินเป็ด และไซปรีสของต้นสนมาผสมกัน ต้องคำนึงถึงความลงตัวและหลักขององค์ประกอบ ให้เป็นไปตามจินตนาการของข้าพเจ้า คือจับลักษณะพิเศษของทั้งสองอย่างนี้มาผสมกัน คือ ลักษณะความโค้งงอมาจากไซปรีสและการสานหวาย คือเยื่อไม้หลังจากจะเพาะเปลือกของเมล็ดดินเป็ด ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงลักษณะที่ดูแล้วยังให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ

ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานจริง คือ ภาพร่างชิ้นที่ 4 เพราะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากภาพร่างชิ้นที่ 4 มีความสลับซับซ้อน มีความโค้งมนที่รับกัน และมีการกระจายโครงสร้างการสานของเมล็ดดินเป็ดให้เกิดจังหวะของสี

ผลงานในชุดที่ 1 มีปัญหาคือ มีลักษณะเล็กและสั้น ส่วนที่เป็นการสานหวายเป็นจุดที่เล็กน้อยจนเกินไป ลักษณะงานเป็นเหลี่ยมทำให้ขัดกับความเป็นธรรมชาติ ซึ่งงานชุดที่ 1 นี้ยังมีโครงสร้างที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะนำปัญหานี้ไปแก้ต่อในงานชุดต่อไป

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้โดยพัฒนาจากชุดที่ 1 คือ ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนการผสมกันของเมล็ด ซึ่งจากผลงานชุดที่ 1 ได้นำเอาไซปรีสของต้นสนมาผสมกับต้นเมล็ดตีนเป็ด กลายมาเป็น นำเมล็ดตีนเป็ดผสมกับผลของพืชหลากหลายชนิด และได้นำลักษณะของดอกไม้ตรงส่วนที่เป็น กลีบมาผสมเพิ่มเข้าไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผลงานชุดที่ 1 ผลงานชุดที่ 2 ข้าพเจ้าได้ เน้นให้เกิดจังหวะของการสานหวายให้มากขึ้น และเน้นปริมาณที่โค้งมน เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึก ถึงความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานจริงคือ ภาพร่างชิ้นที่ 4 เนื่องจากภาพร่างชิ้นที่ 4 มีความ สมบูรณ์ในโครงสร้างที่สุด มีจังหวะการวางโครงสร้างหวายที่ซ้อนซ้อนอยู่ทั้งภายในและภายนอก ทำให้โครงสร้างโดยรวมกลมกลืนกัน

ปัญหาในผลงานชุดที่ 2 คือผลงานมีลักษณะ เรียวยาวพุ่งไปในทิศทางเดียวกัน จะมีปัญหา คือ เหมือนงานจะดูได้แค่ 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนด้านข้าง งานจะขาดความ งามซึ่งเป็นข้อเสียที่สำคัญ

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างขึ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ข้าพเจ้าได้พัฒนาและแก้ไขปัญหา จากผลงานทุกชิ้น ที่ได้ปฏิบัติโดยจดบันทึกข้อดีและข้อเสีย ที่คณะกรรมการได้ชี้แนะไว้ ข้าพเจ้าได้นำมาพัฒนาต่อในภาพร่างชุดที่ 3 ผลงานในชุดที่ 3 มีลักษณะปริมาตรที่โค้งมนมีจังหวะในการสลับซับซ้อนที่ลงตัว และเป็นผลงานที่ดูได้รอบทิศทาง

ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานจริง คือภาพร่างชิ้นที่ 3 เนื่องจากภาพร่างชิ้นนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ว่าเป็นชิ้นที่พัฒนาและมีโครงสร้างทางองค์ประกอบลงตัวที่สุด และมีความแตกต่างจากผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดที่ผ่านมา คือ ผลงานนิพนธ์ในชุดที่ 1 และ 2 เป็นลักษณะงานในแนวนอน ดูได้ 2 ด้าน แต่ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 มีผลงานลักษณะแนวตั้ง มีมิติที่ซ้อนและดูได้รอบทิศ จึงเป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดในศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า

กระบวนการสร้างสรรค์งาน

ผลงานของข้าพเจ้าเป็นผลงานประติมากรรมซึ่งมีสิ่งจำเป็นในการสร้างสรรค์ผลงานมี วัสดุ และ อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

- กระดาษแข็ง
- โลหะแผ่นหนา 1.5 มิลลิเมตร
- โลหะรูหนา 1.5 มิลลิเมตร
- เหล็กเส้นสี่เหลี่ยม ขนาด 3 หุน
- หวาย
- โลหะตะแกรงหนา 1.5 มิลลิเมตร

อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้

- เลื่อยฉลุไฟฟ้า
- เครื่องเจียร
- ไขมีดเลื่อยฉลุไฟฟ้า สำหรับตัดเหล็ก
- ไขเจียรเหล็ก
- ฐูปเชื่อมเหล็ก
- ถุงมือหนังกันความร้อน
- ค้อนปอนด์
- หน้ากากกันแสง
- สเปรย์สีดำ เบอร์ 212
- วานิชดำ
- ทินเนอร์

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามี 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1

วัดขนาดจากแบบจำลองทุกส่วน เพื่อนำไปขยายลงกระดาษ แล้วจึงนำมาวางทับแผ่นโลหะ และวัดขนาดตามแบบกระดาษ เมื่อตัดโลหะแล้วจึงนำมาประกอบเป็นลักษณะกล่อง ด้วยการเชื่อมเต็มเป็นจุด ๆ ไว้ เมื่อได้ครบทุกกล่อง นำมาเดินเส้นตะขากเชื่อมทุกรอยต่อ เมื่อครบทุกกล่องแล้วจึงนำไปเจียรด้วยแผ่นเจียรโลหะ จนขอบกล่องโลหะเป็นสันเรียบและคม แต่มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือการขงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้เผยแพร่เห็นประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รอยแหวงให้นำไปเชื่อมซ่อมแล้วนำมาเจียรใหม่ ทำเช่นนี้จนครบทุกกล่องแล้วจึงนำไปประกอบให้เป็นโครงตามแบบจำลอง เสร็จแล้วจึงนำกระดาษไปวัดส่วนที่ต้องเป็นหวาย เมื่อวัดเสร็จนำแบบไปวัดที่โลหะตะแกรงแล้วจึงตัดออกมา นำหวายมาสานให้เต็มแผ่น แล้วนำไปเชื่อมติดกับโครงสร้าง เสร็จแล้วให้พันสเปรย์สีดำด้าน (เบอร์ 212) บนโลหะเพื่อให้ดำสนิท แล้วจึงนำวานิชดำที่ผสมกับทินเนอร์ทาส่วนที่เป็นหวาย เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ก็จะได้ผลงานที่สมบูรณ์ตามแบบจำลอง

ลักษณะที่ 2 คือ

ในโครงการศิลปนิพนธ์ ของข้าพเจ้าเป็นผลงานประติมากรรมโลหะจึงมีการขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นเหลี่ยมขนาด 3 หุน ตามการแทนค่าจากแบบจำลองมาเป็นผลงานจริงแล้ว นำมาสร้างเป็นโครงสร้างตามแบบมีต้องการแล้วมีการใช้กระดาษมาทาบเพื่อวัดขนาดของช่องที่เราต้องการจะตัดเหล็กแผ่นไปปิดทับ เมื่อวัดกระดาษจากโครงเหล็กแล้วตัดตามแบบที่ถูกต้องจึงนำไปวัดกับแผ่นเหล็กที่ต้องการจะตัดโดยการใช้นิ้วสอดเข้าที่สามารถเขียนติดบนแผ่นโลหะที่มีผิวเป็นมันได้ เพื่อป้องกันการลื่นของเส้นที่เราจะตัดด้วยเลื่อยตัดเหล็ก เพื่อป้องกันการผิดพลาด เมื่อตัดโลหะได้ตามขนาดแล้วนำมายึดติดกับตัวโครงสร้าง ด้วยการเชื่อมโลหะ การเชื่อมจากภายในโครงสร้างเพื่อปิดบังร่องรอยของการเชื่อมเป็นตัวอย่างของความเรียบร้อยที่เกิดในผลงาน เมื่อเชื่อมแผ่นโลหะจนครบทั้งโครงสร้างที่กำหนดไว้ จึงเริ่มการสานหวาย โดยนำกระดาษไปทาบตรงช่องที่เราต้องการนำหวายไปติดแล้ววัดกระดาษ และนำไปวัดกับแผ่นโลหะตะแกรงแล้วจึงตัดออกมาแล้วจึงค่อยนำหวายไปสาน เมื่อสานเสร็จแล้วนำไปเชื่อมติดตามส่วนที่ต้องการ แต่ต้องระวังในขณะเชื่อม เพราะความร้อนจะทำให้หวายติดไฟได้จึงควาใช้ชุปน้ำมาคลุมเอาไว้ก่อนเชื่อม เมื่อเชื่อมได้ครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ ให้พันสเปรย์สีดำด้าน (เบอร์ 212) ในส่วนที่เป็นโลหะเพื่อความดำสนิทเมื่อพ่นเสร็จให้นำวานิชสีดำผสมกับทินเนอร์ทาส่วนที่เป็นหวาย เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ก็จะได้ผลงานที่สมบูรณ์

บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปทรงของศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้เป็นผลงานประติมากรรมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโลหะคือ เหล็กแผ่น เหล็กทึบ เหล็กเส้น และไม้หวาย จึงจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการผสมผสานกันระหว่างวัสดุทั้งสองชนิดให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกันรวมถึงการวางจังหวะในโครงสร้างและรายละเอียดที่ซับซ้อน การรับกันของโค้งที่มาบรรจบกันให้เกิดรูปทรงที่สวยงาม และมีมิติของความกว้าง ความยาว และความสูง ให้พริ้วไหว เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อให้ตรงตามแนวความคิดและที่มาแห่งความประทับใจจากรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งสามารถแยกโครงสร้างของรูปทรงตามทัศนธาตุได้ดังนี้

รูปทรง (Forms)

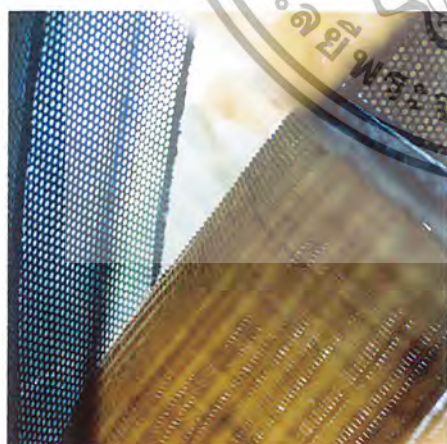
รูปทรงที่สร้างสรรค์ ในผลงานประติมากรรม ทั้ง 3 ชิ้นนี้มีเรื่องราว มาจากธรรมชาติตรงส่วนมีเป็น เมล็ดพืช ที่เกิดการผสมผสานกันให้เกิดความสลับซับซ้อน จึงต้องทำให้รูปทรงนี้ ดูเป็นปริมาตร เป็นกลุ่ม เป็นก้อน และมีรายละเอียดต่างๆ ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดของผลงานเป็นตัวบอกถึงความกว้าง ความยาว และความสูง ของผลงานประติมากรรม ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเมล็ดพืช มาผ่านกระบวนการทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์รูปทรงเช่น เมล็ดดินเบ็ด ไชเปรส ของต้นสน เมล็ดข้าว เมล็ดแป๊ะก๊วย เมล็ดของต้นปีแซ เมล็ดบัว เป็นต้น โดยจับเอาจุดเด่นของลักษณะเฉพาะของเมล็ดมาเป็นจุดหลักในโครงสร้างของผลงาน ผลงานของข้าพเจ้าได้สร้างจากวัสดุที่ต่างกัน 2 ชนิด คือโลหะ และหวาย เพื่อแทนความแข็งแรงของเปลือก และภายในที่อ่อนนุ่ม บอบบาง ของเมล็ด

ลักษณะพื้นผิว(textures)

พื้นผิวที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปนิพนธ์นี้ มีความประทับใจมาจากธรรมชาติ เช่น เมื่อผ้าเมดิคพีชออกมา เราสามารถมองเห็นโครงสร้างของเมดิคพีชภายใน ที่มีความสลับซับซ้อนที่อ่อนนุ่ม แตกต่างจากเปลือกภายนอกที่แข็ง ข้าพเจ้าจึงเอาจุดเด่นนี้ มาเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างพื้นผิว ซึ่งได้แก่ การนำโลหะมาใช้ เพื่อแทนความแข็งแรงของเปลือกเมดิค และนำไม้หวายมาใช้เพื่อแทนเส้นใยที่อ่อนนุ่มภายใน ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้มีความแตกต่างระหว่างโลหะที่มีพื้นผิวที่ดูแล้วแข็งเพราะผิวด้าน ส่วนหวายมีความชุ่มชื้น เพราะผิวที่มันเงา พื้นผิวที่สร้างขึ้น มีที่มาจากธรรมชาติคือ เปลือกของเมดิคพีชนั้นมีความแข็งกระด้าง เพื่อป้องกันภายในที่เป็นเส้นใยที่บอบบางไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งถือว่าเส้นใยคือเส้นหล่อเลี้ยงนำอาหาร

จุด (Point)

จุดที่มีอยู่ในศิลปนิพนธ์ทั้งหมด 3 ชิ้น เกิดการใช้โลหะที่มีลักษณะเป็นจุด ๆ รั้ว ๆ ซึ่งเมื่อมองผ่านจะเกิดเป็นภาพที่สลับ ซึ่งมีความหมายแทนใยที่อยู่ใต้เปลือกของเมดิค ที่ทำให้เกิดความสลับเมื่อจะมองผ่านเข้าไปก่อนจะถึงชั้นของเส้นใย ซึ่งเป็นจุดเสริมเรื่องราวของการมอง ให้เกิดความซับซ้อนและซ่อนเร้น

เส้น (Line)

เส้นที่สร้างขึ้นมาจากผลงาน เป็นเส้นที่มีที่มาจากรูปทรงและเรื่องราวในธรรมชาติ เช่น การสานกันอย่างสลับซับซ้อนภายใต้เปลือกของลูกตีนเป็ด และเรื่องราวของเมล็ดพืชอื่น ๆ จึงได้นำลักษณะการสานมาจัดจังหวะขึ้นใหม่ให้เกิดความเป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดความสวยงามที่มีปริมาตร และโค้ง เพื่อช่วยเสริมสร้างให้โครงสร้างของโลหะและไม้หวายผสานกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วัสดุที่นำมาสร้างเป็นเส้นนั้น เกิดจากการนำวัสดุจากธรรมชาติ มาสร้างเพื่อให้เกิดเรื่องราวที่สอดคล้องกับเนื้อหา

น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักที่เกิดขึ้น เกิดจากการโค้งมนของรูปทรง ซึ่งช่วยทำให้เกิดการลดหลั่นของน้ำหนัก เหมือนการไล่น้ำหนักอ่อนแก่ ซึ่งมีส่วนช่วยเนื้องานให้มองดูมีความโค้ง กลมกลื่นและการใช้โลหะเพื่อที่จะจุดที่พักสายตา เนื่องจากโครงสร้างของผลงานเป็นจุดที่มีตมมากแต่ระนาบของโลหะรูป ทำให้เห็นน้ำหนักที่อ่อนลงมา ซึ่งช่วยลดความแข็งในระนาบของความมืดได้ และการใช้หวายมาสานกันทำให้เกิดน้ำหนักที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ

สี (Color)

สีในผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานประติมากรรมที่มีเรื่องราวธรรมชาติ โดยเน้นความสำคัญในโครงสร้างเป็นสำคัญ สีที่ใช้จึงเป็นสีดำ และสีเหลืองเข้มเปรียบเหมือนเปลือกที่แข็งแรงและเส้นใยที่บอบบางของเมล็ดพันธุ์พืช ผลงานชิ้นนี้จึงแสดงถึงความแข็งแรงที่แฝงไว้ด้วยความบอบบาง เพื่อให้ตรงกับความรู้สึกที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้

พื้นที่ว่าง (Space)

ผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากเมล็ดพืชหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน จึงทำให้ระนาบเกิดความอึดอัดแน่นหนาจนเกินไป ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานให้เกิดช่องว่างขึ้นเพื่อลดความหนาแน่น โดยพื้นที่ว่างได้จัดไว้ตามโครงสร้างที่ข้าพเจ้าได้จัดวางไว้ เพื่อให้ผลงานดูกลมกลืน และไปในทิศทางเดียวกัน การใช้พื้นที่ว่างในผลงานยังแสดงถึงความหมายที่แสดงถึง จังหวะที่เกิดขึ้นจากการผ่า การจิกกินเมล็ดของนกและแมลง

การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ผลงานของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้น ในแนวประติมากรรม ที่มีที่มาแห่งความประทับใจ จากเรื่องราวของธรรมชาติ โดยใช้หัวข้อว่า "จินตนาการจากเมล็ดพืช" มุ่งเน้นที่โครงสร้างที่มีความงามเป็นลำดับ รูปทรงจะมีความอ่อนช้อย โค้งมน และมีการใช้วัสดุจากโลหะและวัสดุจากธรรมชาติคือหวาย เพื่อให้โครงสร้างลดความแข็งกระด้าง ลักษณะเด่นที่ผลงานนี้มีอยู่ในโครงสร้างที่ใหญ่และแข็งแรง คือการจัดจังหวะที่สลับซับซ้อนกัน และแฝงด้วยความอ่อนช้อย จากวัสดุธรรมชาติ ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นลักษณะของผลงานศิลปนิพนธ์ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลงานประติมากรรมโลหะ และตรงกับที่มาแห่งความประทับใจจากธรรมชาติ และแนวความคิดสร้างสรรค์

ภาพเส้นโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้นำการผสมผสานกันระหว่างวัสดุจากธรรมชาติและโลหะ ให้เกิดความกลมกลืน อีกทั้งจังหวะที่สลับซับซ้อน ก็มีความโค้งมน รับซึ่งกันและกัน ซึ่งการแสดงออกของรูปทรงทำให้สอดคล้องกับการออกแสดงออกของเนื้อหาของผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกของวัสดุที่แตกต่างกัน คือโครงสร้างที่ได้จากเหล็กและโครงสร้างที่มาจากวัสดุธรรมชาติคือหวาย ซึ่งพื้นผิวแตกต่างกัน คือ แข็งกระด้างและความนุ่ม ความอ่อน ความมันวาว จากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ

3. ความสมดุล (Balance)

มีการกระจายในจังหวะที่ซับซ้อน ที่เท่า ๆ กัน คือไม่มีส่วนที่สลับซับซ้อนจนลายตาเกินไป ขัดแย้งกับโครงสร้างโดยรวม

4. สัดส่วน (Proportion)

งานของข้าพเจ้ามีสัดส่วนที่ไม่สมดุลกัน เนื่องจากวัสดุธรรมชาติที่นำมาจากหวายมีความน้อยจนเกินไป ซึ่งข้าพเจ้าได้นำไปปรับปรุงในผลงานชิ้นต่อไป

5. ความป็นเด่น (Domina)

รูปทรงโครงสร้างของข้าพเจ้า เป็นโลหะสีดำทั้งชิ้น แต่มีความเด่นที่ได้มาจากการนำวัสดุธรรมชาติที่มีสีเหลือง ตัดกับสีดำ จึงทำให้เกิดความเด่นที่สุด และรองลงมาคือการสร้างที่สลับซับซ้อน

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ผลงานของข้าพเจ้าได้สร้างโครงสร้างที่มองแล้ว เกิดการเคลื่อนไหว เพราะมีการดึงสายตาไปตามเส้นของโครงสร้าง และได้มีการวนกลับมาสู่จุดเดิมที่เริ่มมองได้

ภาพเส้นโครงสร้างของผลงานจินตนาการจากเมล็ดพืช 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1 ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานจินตนาการจากเมล็ดพีช 2 เกิดจากการเชื่อมต่อกันด้วยทัศนธาตุ คือ เส้น เพราะได้นำโครงสร้างของเมล็ดรวมกันโดยที่โคนของฝั่งหนึ่ง มีเส้นที่นำสายตาให้เห็นถึงการบรรจบกัน และมีปริมาตรที่ครอบคลุมทั้ง 2 เมล็ดนี้เข้าด้วยกัน จึงทำให้เกิดความกลมกลืนกัน

2 ความหลากหลาย (Variety)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้มีความหลากหลาย คือ การนำเมล็ดที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน 2 เมล็ด มาสร้างสรรคผลงานและได้ใช้วัสดุที่มีความหมายแตกต่างทางพื้นผิว มาใช้คือโลหะสีดำด้าน และหวายที่มีความเงา

3 ความสมดุล (Balance)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ได้สร้างจังหวะของการสานหวายให้มีความสมดุล คือ มีจังหวะการสานหวายที่มองเห็นชัดเจนไม่มีสิ่งปิดบัง กับจังหวะของการสานหวายถูกปิดบัง ด้วยโครงสร้างของโลหะรู มีจังหวะที่เท่า ๆ กัน และมีโครงสร้างของเมล็ดที่มีขนาดเท่า ๆ กัน จึงทำให้ผลงานชิ้นนี้มีความสมดุลกันในเรื่องของจังหวะและโครงสร้าง

4 สัดส่วน (Proportion)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ของข้าพเจ้า มีสัดส่วนของหวายและโลหะไม่เท่ากัน คือ หวายมีน้อยกว่าโลหะ เพราะฉะนั้นเพื่อแสดงโครงสร้างที่แข็งแรงของเปลือกให้เป็นอย่างชัดเจน

5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีนำเสนอถึงความเป็นเด่นอยู่ 2 อย่าง คือ

1. หวายที่สานกันอยู่ในจังหวะที่ไม่มีอะไรปิดบังความงาม
2. หวายที่สานกันอยู่ในพื้นที่ที่มีจังหวะโดนโลหะรูครอบเอาไว้เพื่อทำให้เกิดความสลับ

6 การเคลื่อนไหว (Movement)

ผลงานของข้าพเจ้า ได้ใช้ลักษณะของเส้นโครงสร้างที่สามารถนำพาสายตาของผู้ที่ชม ให้มองจากจุดเริ่มคือจุดที่ปักลงพื้นให้มองตามไปจนถึงจุดที่แยกออกเป็น 2 ทาง และนำไปสู่จุดปลายของทั้ง 2 ทาง

บทที่ 5

บทสรุป

จากที่มาแห่งความบังดาลใจ ที่ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และลงตัวมากที่สุด ทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพร่าง และขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง ข้าพเจ้าได้พัฒนาแนวความคิดให้มีแนวทางเดียวกันตลอด เพื่อให้การแสดงผลของเนื้อหาของผลงานมีความสอดคล้องกัน การพัฒนาผลงานของข้าพเจ้า มีการแสดงออกถึงโครงสร้างที่มีจังหวะแห่งความงาม เน้นเรื่องราวและเนื้อหาให้ชัดเจน มีความหมายมากที่สุด เช่น การใช้ การสานของหวายเพื่อแทนแกนกลางของเมล็ดที่มีเยื่อไม้บาง ๆ สานรวมกันอย่างสวยงาม ใช้โลหะเพื่อแทนความแข็งแรงของเปลือกเมล็ดพืช เป็นต้น

การให้ความสำคัญกับมุมมองของโครงสร้างเป็นจุดที่สำคัญเป็นพิเศษ เช่น จังหวะของการผ่าซีกของเมล็ด จังหวะการทับซ้อนของโครงสร้าง จังหวะการสานหวายที่ไปแทรกอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของผลงาน เป็นต้น ถือว่าเป็นจุดเด่นของแนวความคิดข้าพเจ้า จึงต้องใช้ความพิถีพิถันในขั้นตอนทำงานอย่างสูง เพื่อให้งานที่ออกมามีความเป็นธรรมชาติ และมีความสวยงาม

การให้ความสำคัญในความมั่นคงของผลงานก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 2 และ 3 มีการวางผลงานที่ต้องใช้ความคิดและคำนวณอย่างมาก เพื่อให้ผลงานมีความมั่นคงไม่โคลงเคลง จึงต้องให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าโครงสร้างทางองค์ประกอบ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่มาชมและสนใจได้

ข้าพเจ้า หวังว่าแนวทางการพัฒนาผลงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของข้าพเจ้า จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในแนวทางของผลงานข้าพเจ้า

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้าพเจ้า ขอเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหากับขั้นตอนในการทำงาน ในสาขาประติมากรรมคือ ขั้นตอนแรกการสร้างสรรค์ผลงานควรมีที่มาจากความประทับใจ สะท้อนใจเป็นอันดับแรก และรวบรวมข้อมูลสู่ขั้นตอนทำแบบร่าง และสร้างแบบจำลองขึ้นมา ควรใช้วัสดุในการสร้างแบบจำลองให้ได้ความรู้สึกและนึกถึงรูปแบบของผลงานจริงให้ใกล้เคียงที่สุด เช่น ใช้มุ้งลวดแทนโลหะรู ลวดแทนโลหะเส้น กระดาษแข็งสีดำแทนแผ่นโลหะ เป็นต้น และในผลงานจริงควรขยายแบบตามแบบจำลองให้เหมือนที่สุด อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแต่สมควร แต่ไม่ควรตัดแปลงจนมากเกินไป ในการปฏิบัติงานประติมากรรมนั้น อาจเกิดอันตรายได้เสมอ ควรใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงานที่จะทำ และควรป้องกันร่างกาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้แน่นอนความปลอดภัย ควรสวมถุงมือและรองเท้าผ้าใบทุกครั้ง ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น
สิ่งสำคัญที่สุดในขณะปฏิบัติงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- กลุ่ม ไทม์-ไลฟ์ บุคส์. ขุมทรัพย์ความรู้สำหรับเด็กเรื่องพีช. พิมพ์ครั้งที่1 : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มีเดีย แอสโซซิเอทส์
- กลุ่ม ไทม์-ไลฟ์ บุคส์. ขุมทรัพย์ความรู้สำหรับเด็กเรื่องปา. พิมพ์ครั้งที่1 : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มีเดีย แอสโซซิเอทส์
- กลุ่ม ไทม์-ไลฟ์ บุคส์. ขุมทรัพย์ความรู้สำหรับเด็กเรื่องภูเขา. พิมพ์ครั้งที่1 : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มีเดีย แอสโซซิเอทส์
- กาญจนา สาลีดีค. พจนานุกรมศัพท์ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ, 2541 : โอเดียนสโตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่องาน	จินตนาการจากเมล็ดพืช 1,2544
เทคนิค	เชื่อมโลหะ, สานหวาย
ขนาด	130 x 260 x 50 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

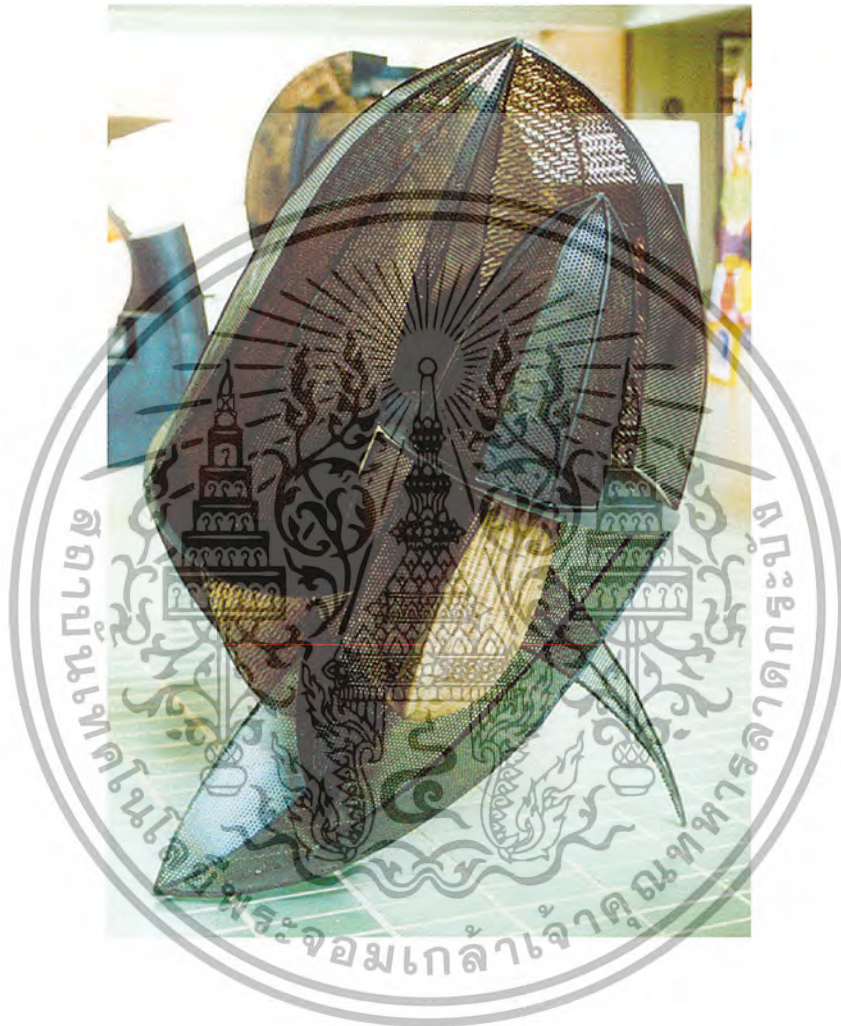
ผลงานศิลปะ

ชื่องาน	จินตนาการจากเมล็ดพืช 2,2545
เทคนิค	เชื่อมโลหะ, สานหวาย
ขนาด	177 x 310 x 90 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่องาน	จินตนาการจากเมล็ดพืช 3,2545
เทคนิค	เชื่อมโลหะ, สานหวาย
ขนาด	240 x 160 x 140 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ นายราชพร ธนानันท์
- เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2522
- การศึกษา - โรงเรียนอานวยศิลป์พระนคร
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ที่อยู่ 86/42 หมู่บ้านเฉลิมสุข 5ก ซอยลาดปลาเค้า 32
ถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้