

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

อารมณ์ภายในกับการแสดงออกบนใบหน้า
THE EXPRESSION

นายก้องศักดิ์ พูนผลวัฒน์

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 44993
วัน, เดือน, ปี 16 ส.ค. 2546

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

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนจวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)

 กรรมการ ..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราขุน) (รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรียวณิช)

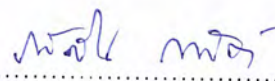
 กรรมการ ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

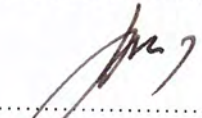
 กรรมการ ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

 กรรมการ ..... กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์) (อาจารย์กันจณา ดำไลภี)

 กรรมการ ..... กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา) (อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 กรรมการ ..... กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามาตร) (อาจารย์อนุพงษ์ คุชาชีวะ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเฉพาะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปพนธ์	อารมณ์ภายในกับการแสดงออกบนใบหน้า THE EXPRESSION
ชื่อ	นายก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์
สาขาวิชา	ประติมากรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2544
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์เดชา วราหุณ

บทคัดย่อ

โดยอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ต้องมีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน อาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะต้องมีการพบปะสังสรรค์กัน เนื่องจากชีวิตของข้าพเจ้าได้ผ่านพบกับผู้คนมากมาย ต้องเผชิญกับเรื่องราวหลากหลาย จึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์และเป็นที่มาของรอยยิ้ม และความสุข ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกัน โดยแสดงออกผ่านสีหน้าในลักษณะที่มีความสุข

ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจใฝ่หาการที่เกิดขึ้นบนใบหน้า เพราะคนเราสามารถบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น ได้ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุด ข้าพเจ้ามุ่งความสนใจที่ใบหน้าอันแสดงถึงความสุข ความสดใส ร่าเริง โดยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผ่านผลงานประติมากรรม โดยการนำเอาลักษณะใบหน้าที่มีรูปทรงต่างๆ เช่นรูปทรงไข่ รูปทรงครึ่งวงรี มาแสดงออกในลักษณะนามธรรมในเทคนิคเชื่อม โลหะกับปูนซีเมนต์ผสมสี

มีการพัฒนาการสร้างสรรค์จากขั้นตอนแบบร่าง แบบจำลองจนมาถึงผลงานจริงมีจำนวน 3 ชิ้น โดยคำนึงถึงการใช้รูปทรง ปริมาตร พื้นผิว เส้น สี และการจัดองค์ประกอบศิลปะทางประติมากรรม เพื่อให้ผลงานชุดนี้สอดคล้องกับแนวความคิด และมีการจัดองค์ประกอบเพื่อให้ความสมบูรณ์และลงตัวที่สุดของผลงาน

จากการสร้างสรรค์ของผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี รูปทรง เป็นต้น ซึ่งในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนาในด้านของรูปทรงที่มีลักษณะการคล้องเกี่ยวกันมาจนเป็นรูปทรงของใบหน้าที่ยืดหยุ่น สามารถเห็นและเข้าใจในผลงานได้ และนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในขั้นตอนของการทำงานประติมากรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในการสร้างผลงานของข้าพเจ้าต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงคุณของบิดามารดาด้วยความเคารพอย่างสูงที่ให้กำเนิด อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูตลอดจนให้การสนับสนุนทางการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านงานประติมากรรม ขอขอบคุณกำลังใจที่ไม่มีพินิจภัยตลอดเวลาที่รู้จักกันของนางสาวอรชума แก้วมณีโชติ รวมถึงนางพูน ทองประยูร (เป่านาง) และที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อการศึกษาทุกๆ กองทุนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า รวมไปถึงค่าปรึกษาที่มีประโยชน์ยิ่งของรองศาสตราจารย์เดชา วราหูน โดยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกำลังใจและความช่วยเหลือของพี่ๆ น้องๆ ภาควิชาจิตรศิลป์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	6
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	7
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	7
กระบวนการสร้างงานประติมากรรม	26
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	27
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	27
การจัดองค์ประกอบภาพ	29
บทที่ 5 บทสรุป	33
เอกสารอ้างอิง	35
ผลงานศิลปะ	36
ประวัติผู้เขียน	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ทุกคนจะต้องมีอารมณ์ ความรู้สึก ที่จะแสดงออกทางใบหน้า ซึ่งที่ร่างกายของมนุษย์ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือใบหน้าที่จะบ่งบอกอารมณ์ เช่น ใบหน้าของคนสามารถสะท้อนถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้สังคมมีการแข่งขันกันมากขึ้นจึงทำให้คนมีจิตใจที่เห็นแก่ตัวกันมาก ทำให้ไม่มีแม้กระทั่งรอยยิ้มให้แกกัน ทั้งๆ ที่เคยมีคำพูดที่ว่า "เมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม"

ข้าพเจ้าได้ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายมาพอสมควร แต่ข้าพเจ้าเป็นคนอุปนิสัยร่าเริง สดใส ชอบหยอกล้อผู้อื่น จึงทำให้ข้าพเจ้าสนใจในอาการที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของมนุษย์ที่มีความสุข โดยผ่านลักษณะการยิ้มซึ่งสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่ได้พบเห็น แต่ใน ณ ที่นี้ข้าพเจ้าพูดถึงยิ้มที่มีความสุขเพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงยิ้มในความรู้สึกต่างๆ เช่น ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเยาะเย้ย เป็นต้น ข้าพเจ้าจึงสนใจและอยากรู้อยากเห็นของอาการยิ้มมาสร้างสรรคเป็นงานศิลปะในทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ แต่ที่ข้าพเจ้านับมากที่สุดก็คือ ทางด้านประติมากรรม เนื่องจากข้าพเจ้าเลือกสาขาทางประติมากรรมเป็นวิชาเอกในส่วนใหญ่ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดโดยนำใบหน้าของบุคคลที่ยิ้มมาตัดทอน ตัดแปลงให้เกิดรูปทรงตามที่ข้าพเจ้าต้องการ ซึ่งจะแสดงถึงความสนุก สดใส สบายใจและผ่อนคลาย ได้เป็นการตอบสนองแนวความคิดของตนเอง โดยผลงานของข้าพเจ้าจะมีการใช้สีเข้ามาช่วยในงาน ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีน้ำเงิน จึงทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ โดยผ่านวิธีการทำในกรวดเล็กใช้วัสดุของโลหะ ปูน จึงทำให้รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ค้นพบกับเทคนิคใหม่ที่ตนเองยังไม่เคยทำ

จึงหวังว่าศิลปินนิพนธ์ชุดนี้คงให้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจผลงานของข้าพเจ้าไม่มากนักน้อย และเป็นจุดเริ่มต้นให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเทคนิค กระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานทางประติมากรรมเพิ่มเป็นแง่มุมใหม่ในโอกาสต่อไป เพื่อจะสร้างผลงานที่คุณภาพให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ

ความสำคัญของโครงการศิลปนิพนธ์

เนื่องจากมนุษย์เราเกิดมาจะประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะต้องเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา การแสดงออกของมนุษย์นั้นจะเกิดจากภาวะจิตใจเป็นส่วนใหญ่ โดยจะแสดงอารมณ์ผ่านทางร่างกาย และอารมณ์นั้นก็มีหลากหลายประเภท เช่น อารมณ์ดีใจ เสียใจ อารมณ์ขัน สนุก ร่าเริง ซึ่งอารมณ์ที่กล่าวมาล้วนแต่มีการแสดงออกโดยตรงคือ ใบหน้า เนื่องจากใบหน้าที่ของคนเป็นส่วนที่สำคัญเพราะไม่ว่าจะเป็นเวลาสนทนาก็จะต้องมองที่ใบหน้าที่ก่อนอันดับแรก ซึ่งใบหน้าที่ของมนุษย์ส่วนที่จะบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ได้ดีที่สุดก็คือ ส่วนของตากับปาก จะถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นชัดเจนที่สุด ในการแสดงออกแม้บางครั้งความรู้สึกที่แสดงมีความซ่อนเร้นเก็บอารมณ์อื่นไว้ก็ตาม แต่ไม่ว่าจะคิดหรือรู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกทางใบหน้าที่

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของการแสดงออกทางใบหน้าที่ ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าจะแสดงออกในใบหน้าที่เป็นตาและปาก ในอาคารที่ยิ้มมีความสุข เพื่อให้บุคคลที่คุ้นเคยหรือบุคคลอื่นๆ ก็ตามได้รับรู้ถึงความรู้สึกจากใบหน้าที่แสดงออกอย่างตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มคนที่อยู่รอบๆ ข้างก็จะยิ้มแย้มไปด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการแสดงออกสีหน้า และอารมณ์บนใบหน้า โดยจินตนาการของตนเองลงไป เพื่อปลดปล่อยตนให้เกิดความสุข
2. เพื่อต้องการใช้ภาพสะท้อน ให้บุคคลใดที่เห็นผลงานของข้าพเจ้า จะได้มีการผ่อนคลายสบายใจไม่คิดมาก ซึ่งแสดงออกมาในแง่ดีๆ
3. เพื่อต้องการให้ตนเองได้เรียนรู้ เทคนิค วิธีการในการแก้ปัญหา และได้ฝึกฝนสิ่งที่เคยทำ หรือไม่เคยทำมาก่อน ให้มีความชำนาญ เพราะมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ทั้งชีวิตอยู่แล้ว

ขอบเขตของโครงการ

โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ต้องการแสดงออกดังนี้

1. ด้านเนื้อหา ต้องการแสดงออกของใบหน้า และอาการที่เกิดบนใบหน้าที่มีอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ด้านรูปแบบ เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งโครงสร้างใบหน้าคนมี ปริมาตร พื้นผิว และ สีโดยสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางด้านงานประติมากรรม
3. ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคโลหะกับปูน ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวของโลหะแท้ๆ กับปูนที่ทำให้เกิดความแตกต่างของพื้นผิวที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางด้านประติมากรรม
4. จำนวนผลงาน ในผลงานชิ้นนี้มีทั้งหมด 3 ชิ้น
  - ชั้นที่ 1 ชื่องาน "ยิ้มเล็ก" ขนาด 80 x 155 x170 cm.
  - ชั้นที่ 2 ชื่องาน "ยิ้มน้อย" ขนาด 150 x160 x165 cm.
  - ชั้นที่ 3 ชื่องาน "ยิ้มใหญ่" ขนาด 100 x160 x15๓0 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ก่อกองมาจากที่มาและแรงบันดาลใจต่างๆที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีรูปแบบที่จะสามารถถ่ายทอดให้ได้ตรงกับแนวความคิดกับการสร้างสรรค์ให้ผลงานนั้นมีคุณค่าในด้านต่างๆ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

ที่มาของแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าได้ผ่านพบกับชีวิตอันปวดร้าวภายในจิตใจตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย อันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัว การมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงระหว่างบิดาและมารดา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกโกรธ เกลียดแค้น ในการกระทำของบิดา เป็นเหมือนนรสมุขอันโหดร้ายที่พัดผ่านเข้ามาและดึงคราบของความเจ็บปวดไว้ภายในจิตใจ แต่ไม่ช้าไม่นานนรสมุขใหม่ก็กลับมาทำร้ายโหมประดังซ้ำเดิมให้กับชีวิตอีกมารดาที่ต้องโทษคุมขังในเรือนจำ ข้อหาฆ่าเสกตเป็นระยะเวลาถึง 25 ปี ในขณะที่นั้นวุฒิภาวะของข้าพเจ้าอยู่เพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น ผู้ชายที่ไม่ได้ทำตามสัญชาตญาณของความเป็นบิดาซึ่งตัดสินใจทอดทิ้งข้าพเจ้าและพี่น้องไปโดยไม่ส่งข่าวกลับมา จึงทำให้เกิดสถานการณ์ที่บีบบังคับและบีบคั้น พี่สาวหันมาเคียงสพติด และในที่สุดผลของการกระทำที่ย้อนกลับไปซ้ำย้ำเหมือนกับมารดาด้วยเหตุที่เพียงต้องการทำหน้าที่ดูแลน้อง "ความรักของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดานั้นได้เหือดหายไปไหนหมด" เมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ศึกษาต่อ ข้าพเจ้าจึงหันมาทำงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเก็บเงินมาไว้ศึกษาต่อจนได้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า การศึกษานั้นช่วยกล่อมเกลาสภาพจิตใจของสิ่งที่เลวร้ายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ก็จะเลยผ่านไปได้ ข้าพเจ้าจดจำไว้เป็นเพียงประสบการณ์ในการก้าวสู่เบื้องหน้า ไม่ต้องการที่จะตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับตนเองประกอบกับข้าพเจ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดี อุปนิสัยที่ร่าเริง ชอบหยอกล้อผู้อื่น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามองหาในสิ่งดีๆ ที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านจิตใจ ซึ่งทำให้รู้สึกทุกข์จนไม่เกิดทุกข์เปรียบเสมือนคนที่ตัดได้ซึ่งกิเลส ที่สามารถอยู่รอดและดำรงชีวิตได้โดยไร้ความทุกข์

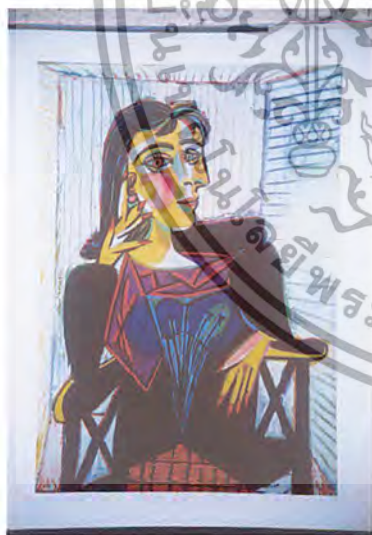
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับ

จากการที่ข้าพเจ้าสนใจทำงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าจึงสนใจผลงานของศิลปินที่ทำเกี่ยวกับใบหน้าไม่ว่าจะเป็น Pablo Picasso ชาติชาย ปวยเปีย เป็นต้น แต่ข้าพเจ้าสนใจเฉพาะศิลปิน Picasso

Picasso เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 1881 เป็นศิลปินชาวสเปนที่บุกเบิกการสร้างงานแบบคิวบิส โดยมีการใช้รูปทรงมาตัดทอนให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปทรงเลขาคณิต งานจึงมีความเคลื่อนไหว โดยศิลปินสร้างงานในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรม งานเซรามิก และงานจิตรกรรม เป็นต้น แต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดคือผลงานรูปแบบการระบายสีน้ำมันบนผ้าใบ แนวความคิดของศิลปินนำเสนอเรื่องราวธรรมดา เรื่องการต่อสู้ และรูปทรงของสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยผลงานช่วงหนึ่งของศิลปินได้ถ่ายทอดการเขียนใบหน้าของผู้หญิงในอาการต่างๆ เช่น ร้องไห้ รู้สึกเฉยๆ และมีความสุข

โดยมีการใช้สีที่สดใส เช่น สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีน้ำเงิน ฯลฯ ซึ่งมีการวางคู่สีตรงข้าม และใช้สีเข้มในการตัดเส้น ทำให้เกิดการแบ่งของรูปทรงบนใบหน้าของผลงานตนเอง

92x65cm, Picasso Museum, Paris

100x81cm, Jacqueline

Picasso collection, Maving

1 Daniele Boone Picasso (New York : 1989) หน้า 112

2 เรื่องเดิม, หน้า 102

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้ศึกษายานของศิลปินผู้นี้ในผลงาน 2 ชิ้น ซึ่งมีอิทธิพลในช่วงแรกของความคิดของการนำเสนอวิธีการตัดทอนส่วนที่เป็นใบหน้า และการใช้สีที่สดใส มีการใช้สีคู่ตรงข้าม ทำให้เกิดการเห็นใบหน้ามีหลายทิศทางและหลายใบหน้า ไม่ว่าจะด้านหน้า ด้านตรง รวมถึงมีดีไซน์รูปทรงทำให้เกิดรูปทรงขึ้นมาใหม่

แนวความคิด

ข้าพเจ้าได้นำเอาอาการที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของบุคคลที่มีความสุขหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจะมีแต่รอยยิ้ม อารมณ์ขัน ความสนุก โดยมีใบหน้าที่ไร้ความทุกข์ ข้าพเจ้าได้แสดงออกผ่านรูปทรงและรูปแบบใบหน้าที่สนุก เรียบง่าย อารมณ์ขัน และสีที่มีความสดใส โดยใช้สีง่ายๆ เช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว โดยมีรูปทรงที่ทับซ้อนแบบเป็นปริมาตรเพียงปริมาตรเดียว และมีการแสดงถึงปริมาตรภายในกับภายนอก รวมถึงมีการใช้เส้นที่มีการตัดคดโค้งตามแบบรูปทรงที่สร้างขึ้นทำให้เกิดมิติแล้วร่วมกับนำองค์ประกอบศิลป์มาใช้ในการแสดงออก โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านประติมากรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

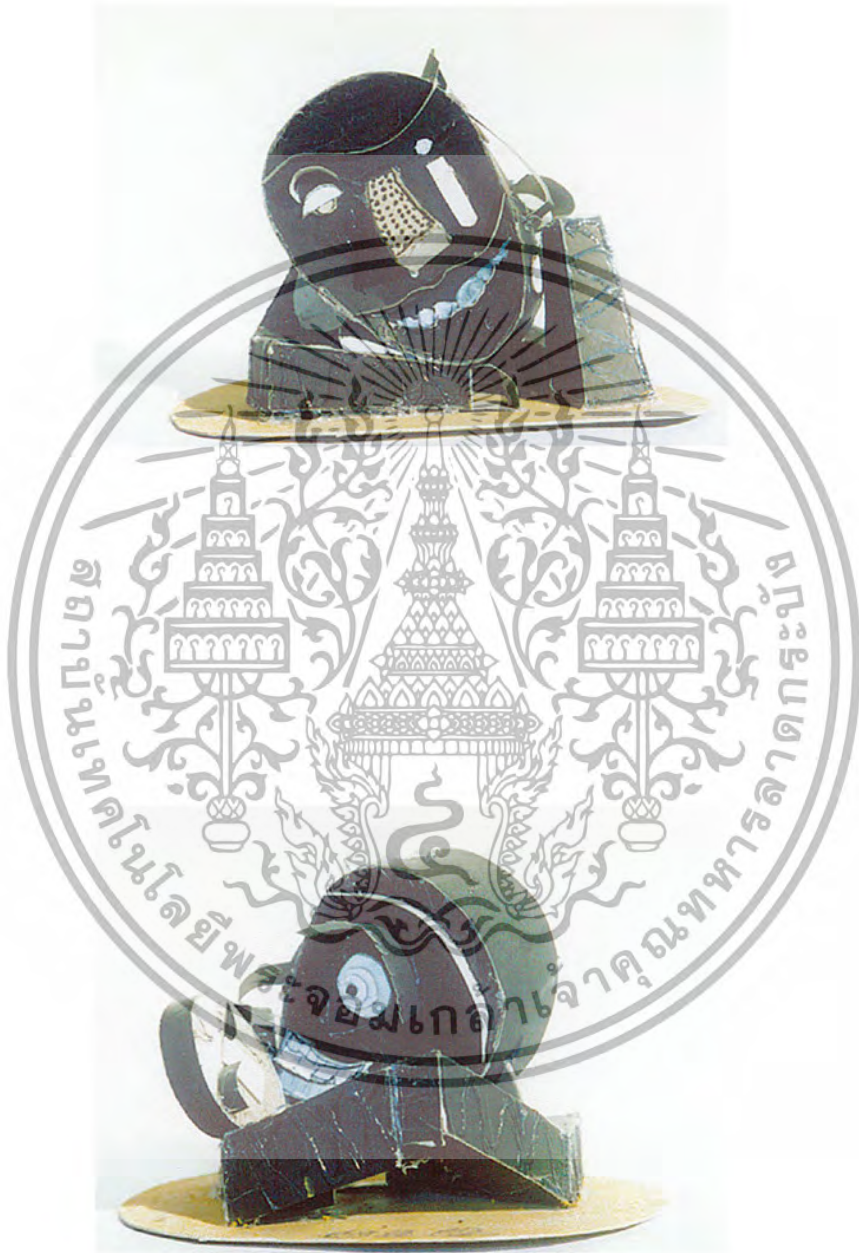
การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น ภาพร่าง (SKETCH) เป็นส่วนที่สำคัญเป็นลำดับแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภาพหรือรูปทรงตามแนวความคิดได้ โดยศิลปินต้องการนำเสนอ เช่น เรื่องราวของอารมณ์ และความรู้สึกต่างๆ ซึ่งภาพร่างจะเป็นตัวนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงต่อไป

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

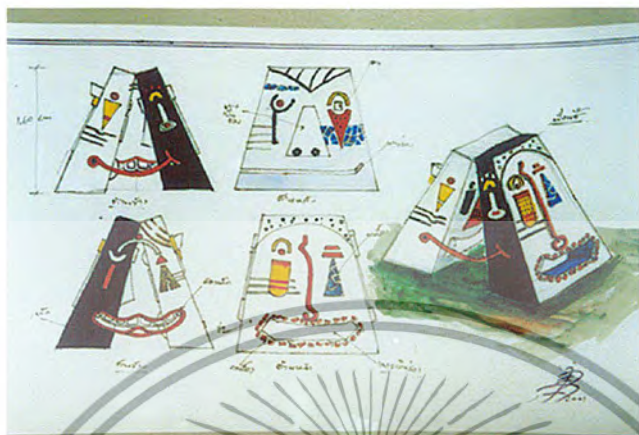
ภาพร่างขั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

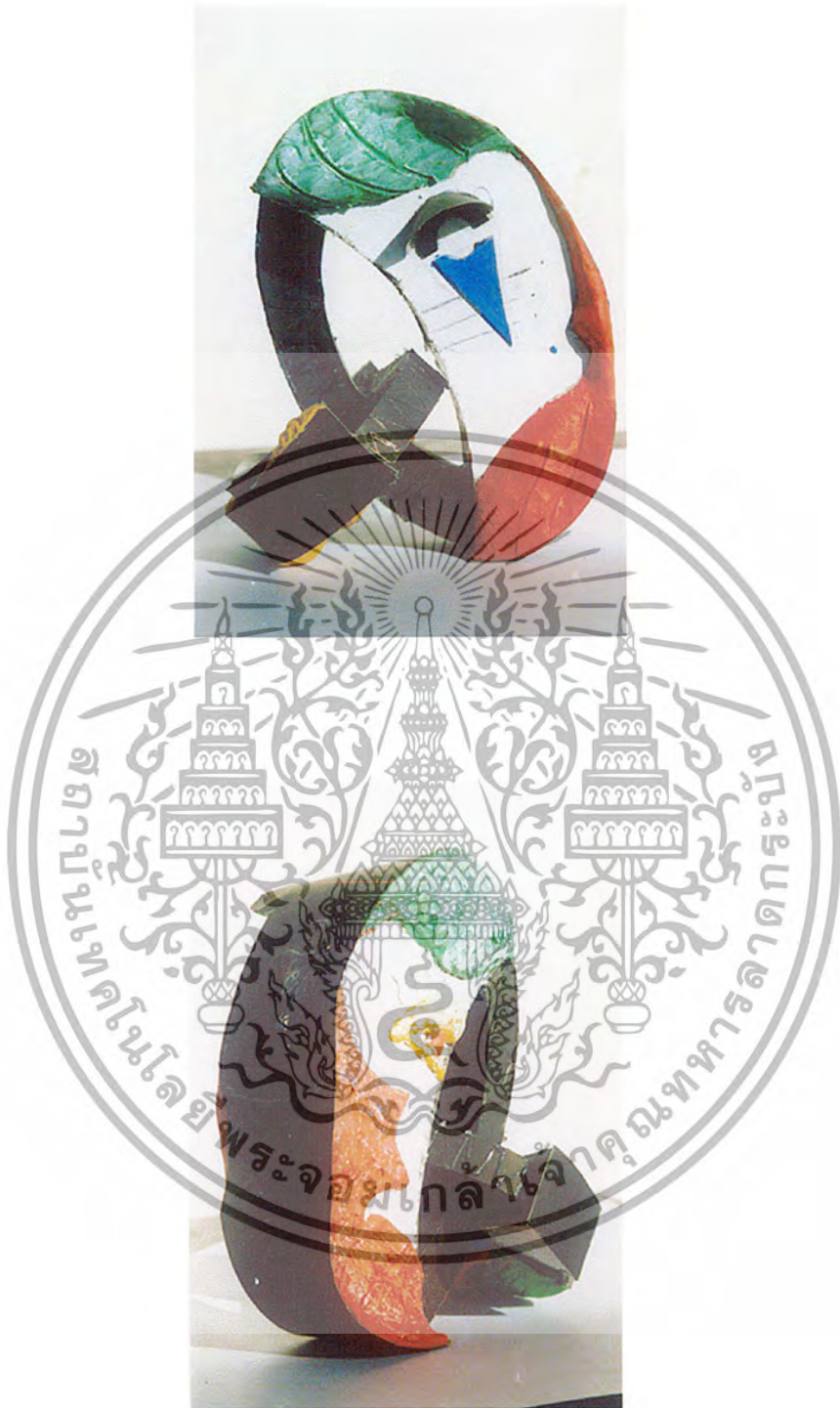

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

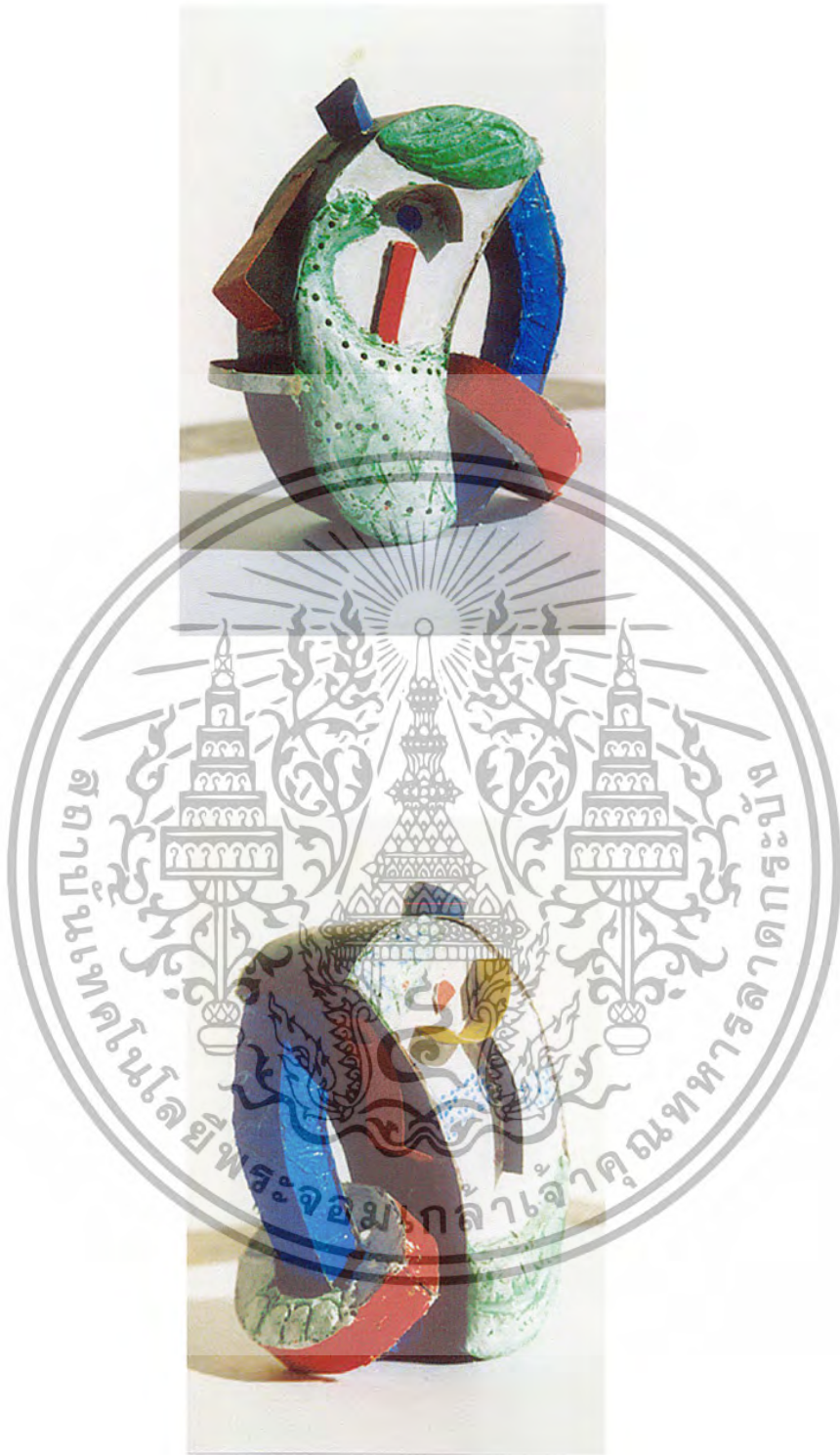
ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ผลงานทั้งหมดเป็นภาพร่างชุดที่ 1 โดยผลงานทั้งหมดนำเอาใบหน้ามาแสดงออก ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องความผูกพันระหว่างพี่น้อง และความรักของคนในครอบครัวที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผลงานช่วงแรกของภาพร่าง ชั้นที่ 1, 2 ยังเป็นสีขาวดำ ที่มีลักษณะของความครุ่นคิดและความผูกพันของพี่น้อง ซึ่งช่วงผลงานชั้นที่ 5 เป็นต้นไปได้ความคิดมาจากต่างหูที่เกี่ยวข้อง โดยข้าพเจ้าคิดแสดงออกเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการสอดคล้องในองค์ประกอบที่จะเชื่อมรูปทรง 2 รูปทรงเข้าหากัน โดยนำเอารูปทรงใบหน้ามาตัดทอนเป็นรูปทรงครึ่งวงรี และมีส่วนของโลหะที่คล้องเกี่ยวระหว่างกับรูปทรงขนาดใหญ่และขนาดเล็กอีกด้วย

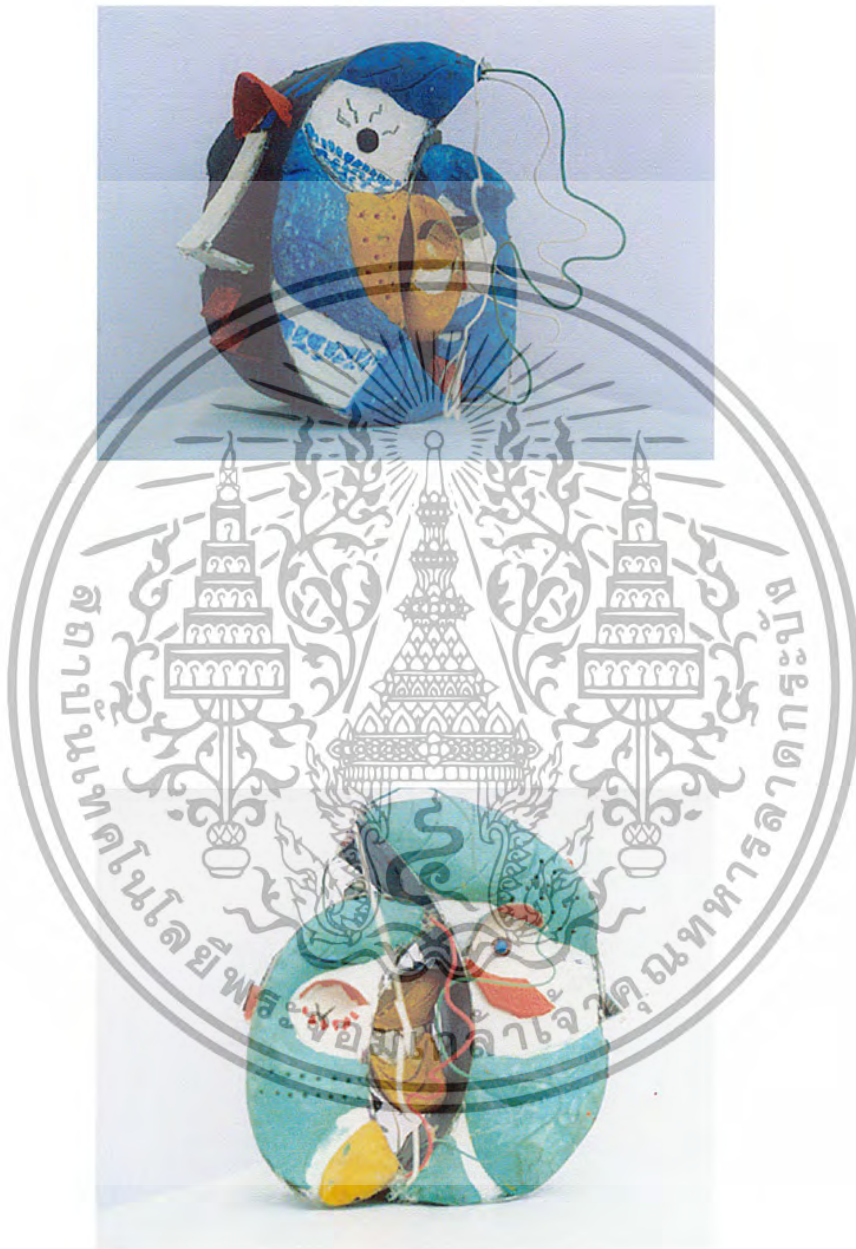
นำผลงานภาพร่างชั้นที่ 8 มาขยายเป็นผลงานจริง โดยมีรูปทรงที่ลงตัวและมีสีที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุด มีการเขียนเป็นภาพร่างลายเส้นก่อนที่จะสร้างเป็นแบบจำลอง และถึงจะขยายเป็นผลงานจริง ซึ่งผลงานภาพร่างชั้นนี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของพี่และน้อง โดยมีสีสันทันทีสไตน์ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน โดยผ่านรูปทรงใบหน้าที่มีการคล้องเกี่ยวทำให้เกิดความสัมพันธ์ของรูปทรงด้วยโลหะที่มีรูปทรงโค้งเหมือนวงแหวน ทำให้รู้สึกถึงการช่วยเหลือเอื้ออาทรของคนสองคน จึงทำให้ข้าพเจ้าเลือกผลงานชิ้นนี้มาขยายเป็นผลงานจริงในกระบวนการประดิษฐาน

ภาพร่างชุดที่ 2

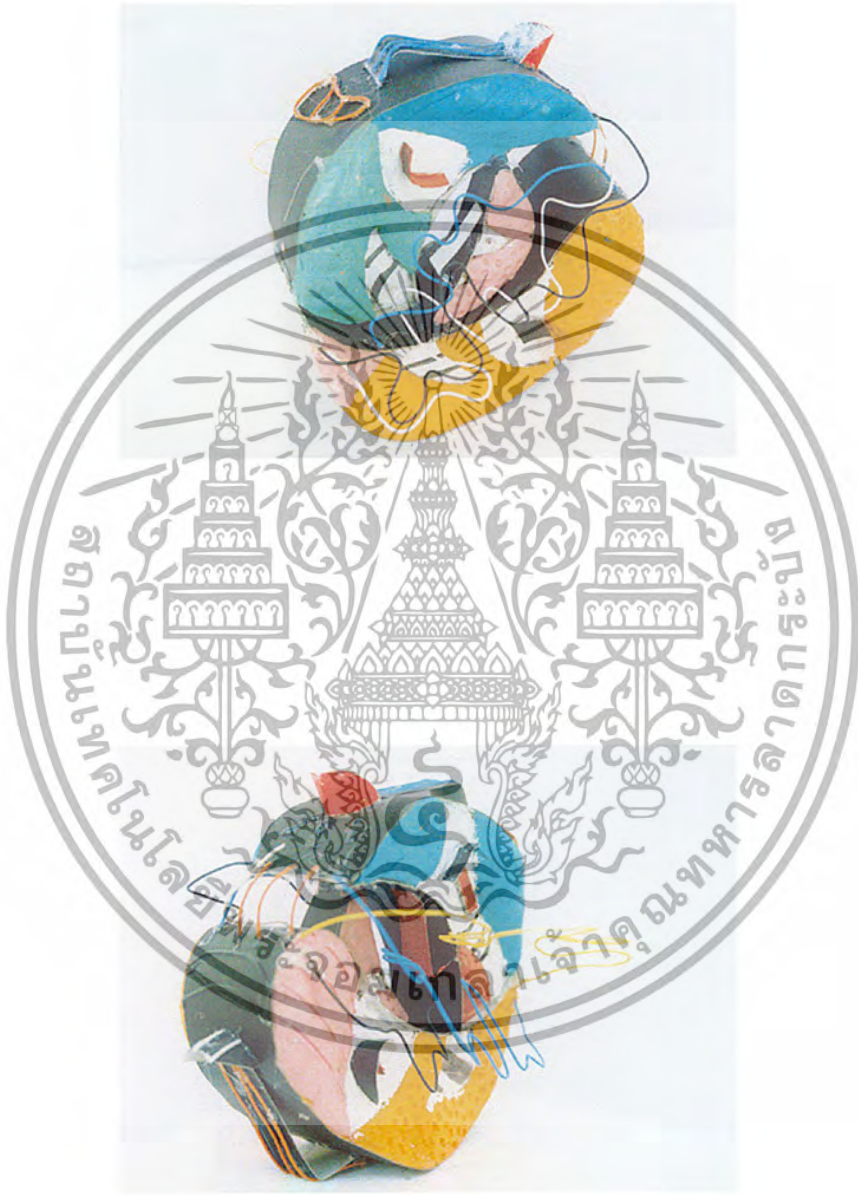
ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

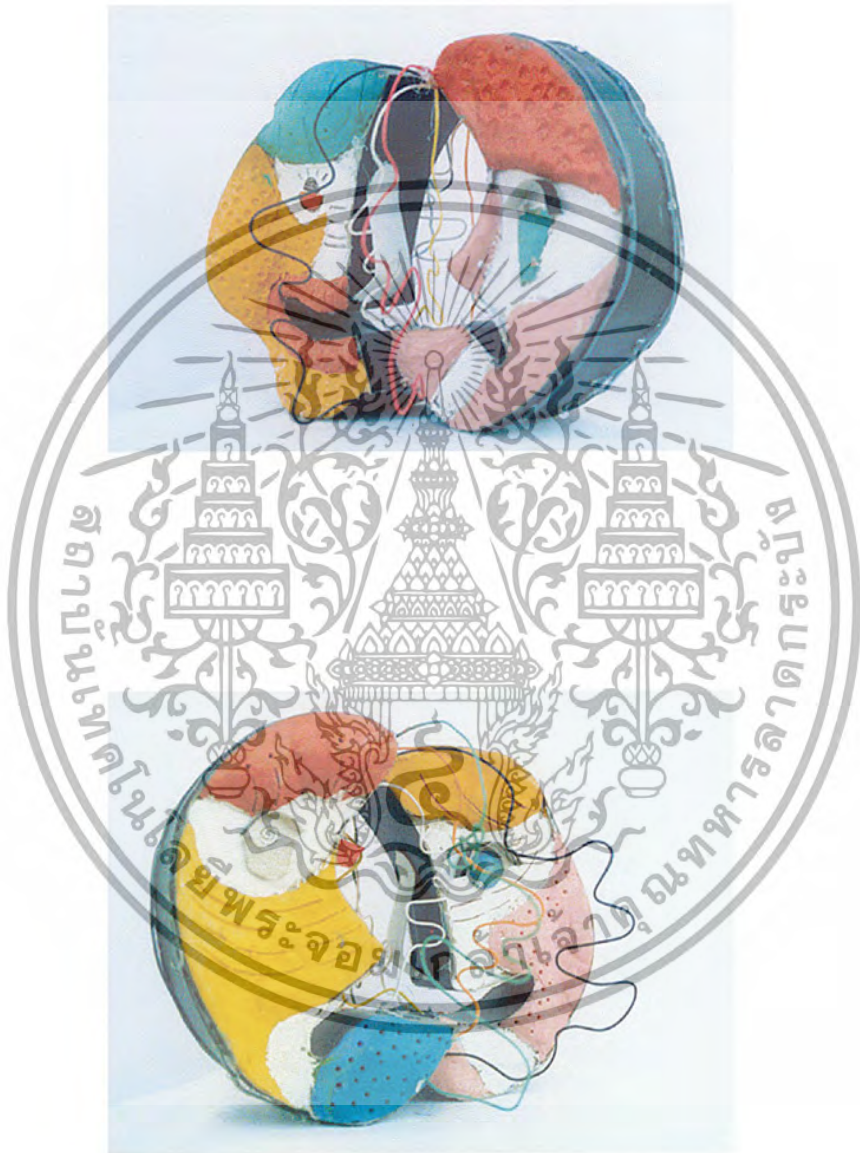
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาของเอกสารอย่างอ้อมถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

44993

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ในภาพร่างชุดที่ 2 นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโดยเป็นรูปทรงที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 2 รูปทรง ซึ่งมีลักษณะหันหน้าเข้าหากันเปรียบเหมือนคนที่ยิ้มให้กันหรือพุดคุยกัน ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างตรงกลาง และความน่าสนใจเพื่อแสดงออกเส้นองค์ประกอบที่มีทิศทางวิ่งเข้าหากัน จึงบังคับสายตาผู้มองให้มองตรงกลางของช่องว่าง แล้งมีการใช้สีที่สดใส สบายตามากขึ้น เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีการนำโลหะแบบเส้นมาตัดเป็นรูปทรงใบหน้าคนที่มื่อการหัวเราะ ยิ้ม โดยแสดงถึงความสุขที่อยู่รอบๆ ข้าง ทำให้เกิดเชื่อมโยง 2 รูปทรงและมีการเชื่อมระหว่างโลหะแผ่นที่ลักษณะโค้งเข้าโค้งออกกับปูนจึงเกิดเป็นปริมาตรที่น่าสนใจ

ส่วนผลงานชุดนี้ ได้นำผลงานภาพร่างชิ้นที่ 4 นำมาขยายเพราะมีลักษณะที่เรียบง่าย มีสีสันที่สดใส สบายตา และจังหวะของเส้นที่ถ่ายทอดเข้าหากันได้ดีกว่าภาพร่างชิ้นอื่นที่มีองค์ประกอบและเส้นสายที่มากเกินไป ข้าพเจ้าจึงเลือกนำผลงานภาพร่างชิ้นนี้มาขยายเป็นผลงานจริงในกระบวนการประติมากรรม

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

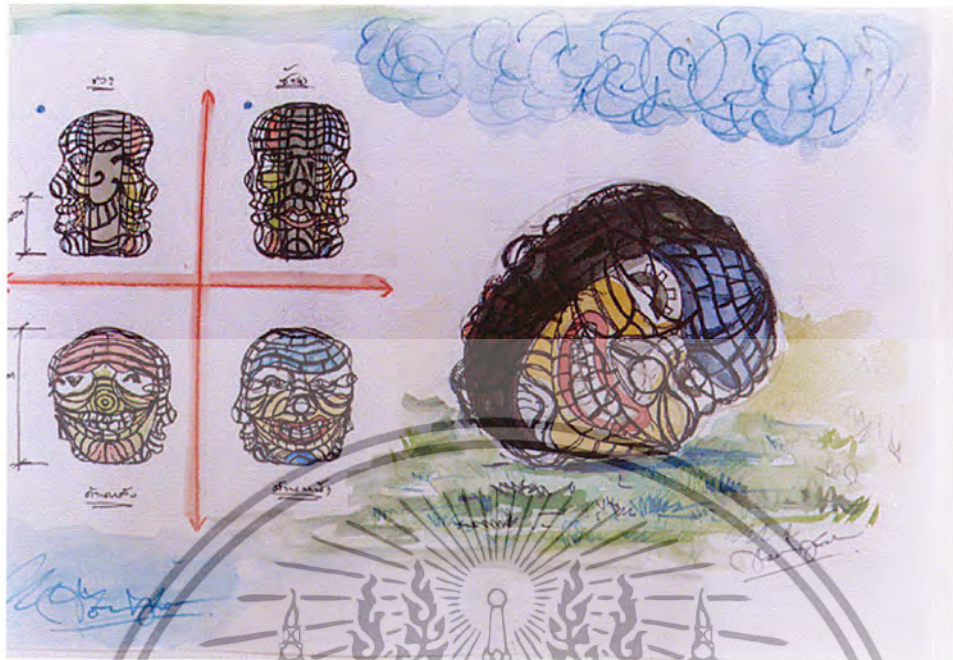
ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

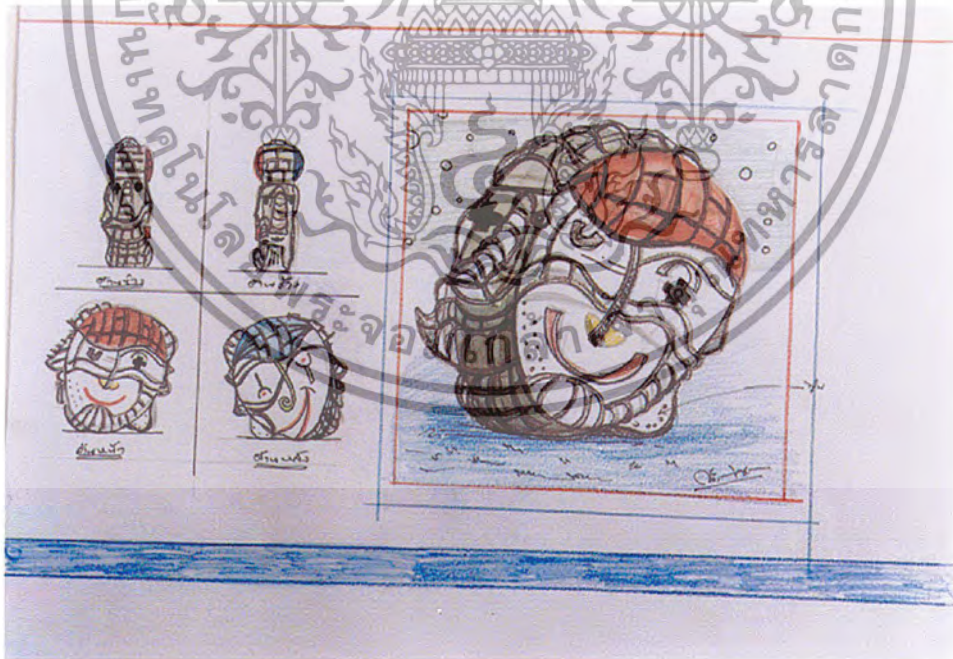

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงจากรูปทรงครึ่งวงรีมาเป็นรูปใบหน้ารูปไข่ ซึ่งเป็นรูปทรงเพียงรูปทรงเดียวที่แสดงถึงคนที่เวลาอยู่คนเดียวสามารถพูดคนเดียวหรือหัวเราะคนเดียวได้ โดยนำเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกขบขัน ดีใจ หรือทุกข์ใจก็ตาม ซึ่งช่วงผลงานภาพร่างชุดที่ 1-4 จะไม่ค่อยต่างไปจากผลงานภาพร่างชุดที่ 2 เท่าใดนัก แต่ในผลงานภาพร่างส่วนนี้ได้ นำเอารูปแบบใบหน้าและทรงผมคนในยุค 60-70 มาถ่ายทอดความสุข ความสนุกและสีสันที่สดใสพอมมาถึงผลงานภาพร่างชุดที่ 5-7 ในชุดนี้ เป็นรูปทรงใบหน้าไข่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และมีการใช้โลหะแบบเส้นมาตัดตามรูปทรงภายในที่สร้างด้วยปูน เพื่อแสดงถึงความโปร่งของปริมาตร เปรียบเสมือนความรู้สึกภายในและภายนอก โดยที่ภายในจิตใจของตนเองอาจจะมีความทุกข์หรือเศร้าใจ แต่ภายนอกต้องแสดงอาการยิ้มเพื่อมีมิตรไมตรีกับผู้พบเห็น หรือส่วนภายนอกที่เป็นโลหะแบบเส้นตัดอยู่ข้างนอกรูปทรงภายใน เปรียบเสมือนการที่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราว เช่น งานสังสรรค์ต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้านำผลงานชิ้นที่ 7 มาขยายเนื่องจากมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้เห็นการพัฒนาของรูปทรงและยังแสดงถึงความคิดในเรื่องของอารมณ์ภายในและภายนอก ที่ถ่ายทอดออกมาโดยเรียบง่ายของรูปทรงส่วนที่เป็นใบหน้ารูปไข่ที่ทำจากปูน กับส่วนที่เป็นโลหะแบบเส้น ที่นำมาตัดตามรูปทรงภายใน จึงทำให้ข้าพเจ้านำผลงานภาพร่างชิ้นนี้มาขยายเป็นผลงานจริงโดยกระบวนการสร้างารค์ทางประติมากรรม

กระบวนการสร้างงานประติมากรรม

จากผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ทั้งหมด 3 ชิ้น ข้าพเจ้ามีขั้นตอนและวิธีการสร้างสร้งงานดังนี้

1. คิดรูปแบบและบันทึกลงบนกระดาษ โดยเป็นภาพร่างลายเส้นก่อน
2. จากภาพร่างบนกระดาษก็นำมาสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติก่อน
3. แล้วจึงนำโลหะแบบแผ่นมาตัดตามเส้นรอบนอกที่ทำแบบไว้แล้ว
4. นำเหล็กเส้นมาทำเป็นโครงค้ำในให้ครบทุกค้ำ แล้วนำปูนมาขึ้นรูปตามแบบภาพร่างที่กำหนดไว้
5. ทาสีส่วนที่เราต้องการตามแบบภาพร่างที่กำหนดไว้ โดยใช้สีทาปูนหรือโลหะ
6. คัดเหล็กเส้นตามแบบที่เราต้องการ โดยคำนึงถึงภาพร่างด้วย
7. เก็บส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นอันเรียบร้อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากความประทับใจของใบหน้าบุคคลที่แสดงถึงอารมณ์ดีหรือมีความสุข ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะจึงต้องอาศัยทัศนธาตุหลายๆ อย่าง เช่น รูปทรง ปริมาตร สี พื้นผิว ฯลฯ เพื่อจะได้พัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานส่วนที่สำคัญในผลงานของข้าพเจ้าจึงนำมาวิเคราะห์หาเหตุผลและการแทนค่าได้แก่ รูปทรง (Form) พื้นผิว (Texture) สี (colour) ปริมาตร (Volume) ดังต่อไปนี้

รูปทรง (Form)

ก. รูปทรงใบหน้าคน ที่แสดงถึงความสุขที่เกิดขึ้นบนใบหน้า โดยไม่ชี้เฉพาะใบหน้าใครใบหน้าหนึ่ง โดยมีส่วนที่เป็นปากจะมีความเหมือนจริงที่เข้ามาเชื่อมโยงกับส่วนที่ไม่เหมือนจริงทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น

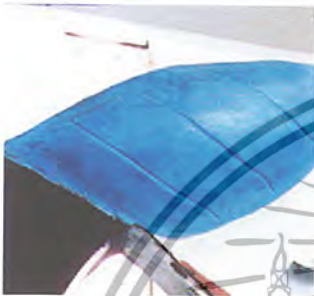
ข. รูปทรงงมูก เป็นรูปทรงที่จากแผ่นโลหะเป็นรูปทรงของงมูกและสร้างปริมาตรโดยใช้ปูนทำให้สามารถเห็นได้หลายด้าน แทนค่าความหมายว่า ใบหน้าของคนทุกๆ ใบหน้าก็จะต้องมีงมูก ถึงแม้จะเป็นส่วนที่บ่งบอกอาการบนใบหน้าน้อยกว่าส่วนอื่นก็ตาม แต่ก็ยังเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ค. รูปทรงของใบหน้าเด็ก ซึ่งเป็นลักษณะครึ่งวงกลม หันข้างแสดงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาข้าพเจ้าจึงแทนความหมายเปรียบเสมือนรอยยิ้มที่บริสุทธิ์เหมือน มีเสียงหัวเราะอยู่ ทำให้เกิดความสดใสเหมือนเวลาที่ผู้ใหญ่หยอกล้อกับเด็ก หรือพี่หยอกล้อกับน้อง

พื้นผิว (Texture)

- ก. พื้นผิวเรียบ ซึ่งมีลักษณะเรียบที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างพื้นผิวที่ทำให้เกิดความน่าสนใจในผลงานในตามหลักทัศนธาตุที่เข้ามามีส่วนในงานของตนเอง

- ข. พื้นผิวหยาบ ซึ่งมีลักษณะขรุขระเปรียบเสมือนใบหน้าของคนที่มีรูขุมขนใหญ่ หรือร่องรอยที่เกิดบนใบหน้าจึงทำให้มีความขัดแย้งของพื้นผิวส่วนที่เรียบและหยาบ เมื่อมีแสงส่องกระทบพื้นผิวนี้อาจทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงา

- ค. พื้นผิวของโลหะ พื้นผิวในส่วนนี้แสดงให้เห็นรูปทรงของปาก โดยวิธีในการใช้รูปเชื่อมโลหะเดินตามเส้นที่เราวางไว้ ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์และมีความแตกต่างอย่างน่าสนใจ ระหว่างปูนและแผ่นโลหะ

สี (Colour)

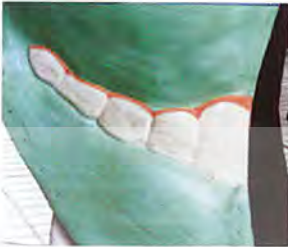

- สีวรรณะร้อน คือมีสี โทนสีแดงซึ่งแทนค่าถึงความสดใส สนุก เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ มีลักษณะคล้ายใบหน้าตนเองที่มีใบหน้าแดงอยู่บ่อยครั้ง และเหมือนกับบุคคลที่มีอาการขาดเงินบนใบหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลีวรรณะเย็น คือลีโตนสบายๆ เป็นลีเขียวแทนถึงความสบายใจ ผ่อนคลาย สดใส กระตุ้นให้เกิดสีสันในชีวิต และสบายตากับบุคคลที่มองผลงานของข้าพเจ้า

ลีขาว ที่แทนค่าแสดงถึงสีของฟันคนที่มีความสะอาด สดใส และส่วนของเหงือกที่มีสีชมพูสดใสมือเหมือนสุขภาพที่แข็งแรงของเหงือก ซึ่งเปรียบเหมือนคนที่มีความร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

ปริมาตร (Volume)

ก. **ปริมาตรใบหน้า** มีการสร้างให้เกิดความโค้งมนแทนค่าเหมือนใบหน้าของคนช่วงแก้มหรือโหนกแก้ม แต่ข้าพเจ้าตัดทอนให้เป็นเพียงปริมาตรเดียว ทำให้เกิดความกลมของผลงานมากกว่าที่จะเป็นแบนๆ

ข. **ปริมาตรของโลหะ** ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความหนาที่มีความโค้งเว้า ทำให้เกิดความแตกต่างและประสานกันของปริมาตรในรูปทรงทั้งหมดทำให้เกิดความน่าสนใจ

ค. **ปริมาตรของฟัน** ที่มีการสร้างปริมาตรเป็นแบบลักษณะฐานตัวโค้งคล้ายกับลักษณะฟันที่เหมือนจริงของคน และมีส่วนที่เป็นเหงือกที่มีปริมาตรลงไปร่องฟัน

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบจะมีผลทำให้เกิดการพัฒนาของผลงานได้ในอีก ระดับหนึ่ง ผลงานจริงชิ้นที่ 1 มีการแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ใบหน้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีปริมาตรของโลหะต้องเกี่ยวกันเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ของบุคคล 2 คน เช่น คู่รัก พ่อกับลูก ลูกกับแม่ หรือพี่น้อง โดยมีลักษณะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้คิดไปถึงคำกล่าวที่ว่า " เมืองไทยเป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สยามเมืองยิ้ม" โดยจะวิเคราะห์ในเรื่องความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุลย์ (Balance)

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นนี้มีความกลมกลืนในเรื่องของรูปทรงที่มีความโค้งเหมือนกัน และมีการถ่ายเทของสีทำให้เกิดความกลมกลืนของสี และมีพื้นผิวที่สัมพันธ์และกลมกลืนต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการขาดช่วงทำให้เกิดเส้นที่มีความอ่อนไหวตามรูปทรงที่เป็นลักษณะครึ่งวงรี

2. ความหลากหลาย (Variety)

ผลงานชิ้นนี้ได้มีความหลากหลายของสีซึ่งมีทั้งสีแดง สีฟ้า สีเขียว สีขาว สีน้ำเงิน และยังมีพื้นผิวที่มีความต่างกันในส่วนของหมายเลข 1 มีพื้นผิวหยาบซึ่งจะต่างจากหมายเลข 2 และ 3 ซึ่งหมายเลข 2 จะมีความเรียบมัน ส่วนหมายเลข 3 จะมีความเรียบแต่ไม่มันซึ่งจะทำให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อพบเห็น

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ผลงานชิ้นนี้มีความสมดุลย์ซึ่งรูปทรงส่วนที่เป็นใบหน้าใหญ่จะหนักกว่าใบหน้าขนาดเล็ก แต่ทิศทางของเส้นที่โน้มไปทางซ้ายของภาพทำให้เกิดความถ่ายเทน้ำหนักของรูปทรง จึงทำให้เกิดความสมดุลย์

4. สัดส่วน (Proportion)

งานชิ้นนี้มีสัดส่วนของปูนมากกว่าสัดส่วนของโลหะและการใช้สีมีสัดส่วนของสีแดงมากกว่าสีอื่นๆ โดยรูปทรงมีสัดส่วนที่ต่างกันแต่ด้านของภาพที่แสดงมีส่วนที่เป็นพื้นผิวมากกว่าส่วนที่เป็นพื้นเรียบอย่างเห็นได้ชัด จึงสามารถบอกได้ว่าผลงานชิ้นนี้มีสัดส่วนที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสี, รูปทรง, พื้นผิว, เป็นต้นจึงทำให้เห็นถึงทัศนธาตุที่เกิดขึ้นบนงาน

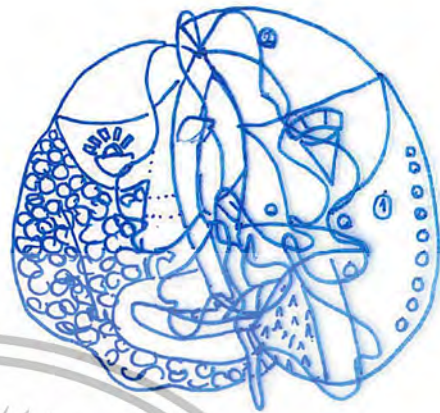
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ผลงานชิ้นนี้เมื่อมองจะได้สัมผัสกับรูปทรงของใบหน้าส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับแรก นั่นคือส่วนที่เด่นเนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีพื้นผิวจึงทำให้เกิดความน่าสนใจเป็นที่แรก ส่วนรองก็คือใบหน้าส่วนเล็กที่จะมีโทนสีอ่อนกว่ารวมทั้งขนาดที่เล็กและพื้นผิวที่น้อยกว่า จึงทำให้รูปทรงโดยรวมทั้งหมดส่วนที่เด่นคือรูปทรงใบหน้าขนาดใหญ่เป็นเด่นในผลงานชิ้นนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นนี้มีความกลมกลืนรูปทรงที่เป็นใบหน้าและรูปทรงของใบหน้าที่เป็นเหล็กคัต ทำให้เกิดเส้นโค้งที่กลมกลืนกัน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของสี ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีส้ม ที่เป็นสีในวรรณะร้อน ส่วนสีเขียวและสีเขียวทำให้เกิดความสบาย อ่อน โยนและสดใ

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ผลงานชิ้นนี้มีความสมดุลย์ เพราะนำเอามุมของด้านบนชนกัน ทำให้ผลงานตั้งได้แม้ทิศทางของเส้นรวมจะโน้มเอียงก็ตาม

4. สัดส่วน (Proportion)

ผลงานชิ้นนี้มีสัดส่วนของรูปทรงใบหน้า 2 รูปทรงที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีส่วนที่เป็นโลหะแบบเส้นเข้ามาเชื่อมกับส่วนโลหะและปูน ทำให้เกิดสัดส่วนที่พอเหมาะพอดี

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ผลงานชิ้นนี้มีความเป็นเด่นของสีและรูปทรงของใบหน้าลักษณะคนที่มีขนาดเท่ากัน จึงทำให้รูปทรง 2 รูปทรงเกิดความเด่นที่เท่ากันในลักษณะเส้นรอบนอกเหมือนวงกลม

บทที่ 5

บทสรุป

โดยผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่ออารมณ์ภายในกับการแสดงออกบนใบหน้าของ ข้าพเจ้าทั้งหมดมี 3 ชั้น ซึ่งผลงานแต่ละชั้นจะต้องขยายผลงานมาจากผลงานแบบร่างก่อนทั้งสิ้น ก่อนจะมาสร้างเป็นผลงานจริง ซึ่งผลงานชั้นที่ 1 จะมีการแบ่งรูปทรงเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกเป็นส่วนใบหน้าขนาดใหญ่ที่เปรียบใบหน้าเหมือนใบหน้าของผู้ใหญ่ และส่วนใบหน้าขนาดเล็กที่แสดงเป็นใบหน้าของเด็กโดยมีการเชื่อมโยงของ 2 ส่วนด้วยโลหะที่สร้างเป็นปริมาตรในลักษณะที่มีการคล้องเกี่ยวกันอยู่ มีสีที่สดใส โดยสีที่ใช้เป็นสีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น บางครั้งก็ใช้สีคู่ตรงข้ามแล้วมีการสร้างปริมาตรส่วนที่เป็นปูนให้เกิดความโค้งมนเหมือนแก้มของคนในผลงานทุกชั้น ส่วนผลงานชั้นที่ 2 มีความโปร่งมากกว่าผลงานชั้นที่ 1 ซึ่งยังมีรูปทรง 2 ส่วนเหมือนเดิมแต่มีความหลากหลายของสีมากขึ้น โดยผ่านรูปทรง 2 รูปทรงที่มีขนาดใกล้เคียงกัน นำส่วนยอดหันหน้าเข้าหากัน และมีช่องว่างอยู่ตรงส่วนกลางของผลงาน และมีการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นเหล็กเส้นมาตัดเป็นรูปทรงของใบหน้าคนที่มีลักษณะยิ้ม เพื่อประสานระหว่าง 2 ส่วนให้กลมกลืนกันมากขึ้น ส่วนผลงานชั้นที่ 3 เป็นผลงานชั้นสุดท้าย โดยจะมีการใช้เส้นเข้ามาช่วยมากกว่าผลงานชั้นอื่นๆ ซึ่งทำโดยวิธีตัดเหล็กตามรูปทรงภายในที่สร้างไว้แล้ว เป็นรูปทรงของใบหน้าที่รูปไข่ซึ่งจะต่างไปจากผลงานชั้นที่ 1 และ 2 ที่มีรูปทรงของใบหน้าที่ครึ่งวงรี และในชั้นนี้ภายในมีความเรียบง่ายขึ้น ซึ่งทั้งหมดทำให้ผลงานชั้นนี้มีความหลากหลายและทับซ้อนของรูปทรงของภายนอกและภายใน ซึ่งทำให้เกิดความคิดของความรู้สึกภายนอกและภายในของมนุษย์

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้

- ปัญหาของการทำสีบนปูน สีจะจืดจางกว่าตอนผสมครั้งแรกและเมื่อปูนยังแห้งสีก็ยิ่งจางมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดยการใช้สีทา
- ปัญหาของปูนเมื่อแห้งสนิทจะเกิดรอยร้าวในบางครั้ง ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยการอุดทับรอยร้าว
- ปัญหาของงานที่มีน้ำหนักมากจนเกินไป ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดยวิธีสร้างความหนาของปูนให้น้อยลงกว่าที่เคยทำมาก่อนหน้านี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ปัญหาการขยายงานจริงไม่สามารถตัดแผ่น โลหะได้ตามแบบร่างที่ต้องการเป็นเพราะจากขนาดของแผ่น โลหะที่ใหญ่จนไม่สามารถใช้มือตัดได้

ข้อเสนอแนะ เวลาเมื่อจะทำงานเกี่ยวกับปูนเมื่อผสมปูนเสร็จ ควรรอปูนให้หมาดๆ ก่อนที่จะขึ้นรูปตามที่ต้องการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว แล้วควรวางแผนในการสร้างงานให้เป็นขั้นตอนและรอบคอบตามลำดับก่อนหลัง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

Daniele Boone Picasso (New York :1989) หน้า 102 , 112

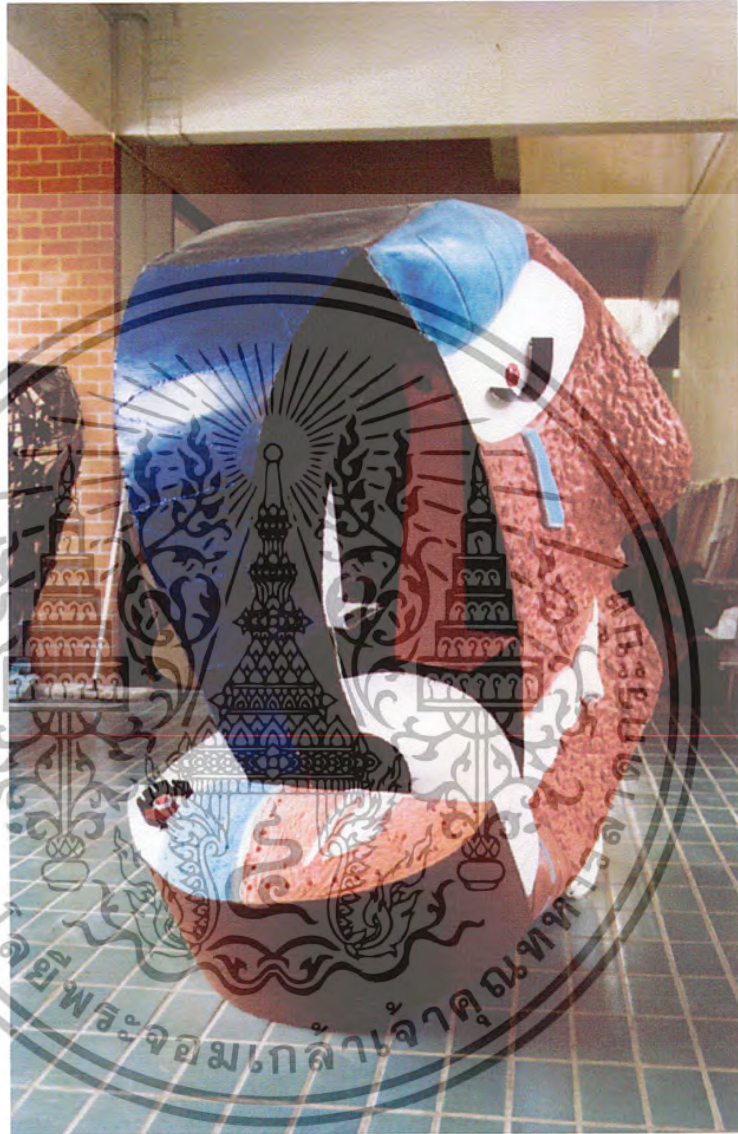

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่องาน ยี่มเล็ก , 2545

เทคนิค โลหะ, ปูนซีเมนต์

ขนาด 80 x 155 x 170 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นายก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์

เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2519

ที่อยู่ 237 ตรอกสลักหิน ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนวัดไทร
- โรงเรียนวัดดวงแข
- โรงเรียนวัดไผ่ตัน
- โรงเรียนวัดสระเกษ
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2541-2542 ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร หอศิลป์เจ้าฟ้า
- ร่วมแสดงผลงาน Mini Arts ครั้งที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ร่วมแสดงผลงานวัน Bee Day คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ศูนย์สังคีต ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 18
- ร่วมแสดงผลงานวันสถาปตินิทรรศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ร่วมแสดงงาน Mini Arts ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้