

สุนทรียภาพของใยธรรมชาติ
AESTHETICAL OF NATURAL FIBER



ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์เดชา วราหุณ)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนเสนี)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์)
.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี)
.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ (อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)
.....กรรมการ (อาจารย์วุฒิศร คงคา)

.....กรรมการ (อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)
.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปะนิพนธ์

สุนทรียภาพของใยธรรมชาติ

AESTHETICAL OF NATURAL FIBER

ชื่อ

นางสาวอรนุช เรืองแท้

สาขาวิชา

ประติมากรรม

ภาควิชา

จิตรศิลป์

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์

บทคัดย่อ

ความงามอันวิจิตรของธรรมชาติ เป็นสิ่งจรรโลงใจและหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ให้มีความละเอียดอ่อน มีจิตใจที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่เล็กแค่ไหนก็ตาม สัตว์จำพวกแมลงและสัตว์ปีกประเภทนก(บางชนิด) เป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มันยังช่วยมนุษย์ผสมเกสรดอกไม้ มีความสำคัญกับระบบนิเวศน์สามารถสร้างความสมดุลได้ สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจคือวิธีการในการสร้างรังของนกและแมลงต่างๆ มีความแตกต่างกัน แต่ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ารับรู้ได้มีได้ต่างกันเลย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการและสัจชาติญาณการปรับตัว ข้าพเจ้าประทับใจสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างและกำหนดขึ้น ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความงาม ความรัก ความอบอุ่น ที่เกิดขึ้น สัจชาติญาณที่ธรรมชาติกำหนดให้เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล พร้อมกับความงามที่มอบไว้ให้กับโลก ซึ่งบางครั้งมนุษย์อาจรับรู้ได้โดยไม่รู้ตัว ข้าพเจ้าจึงต้องการเสนอความงามของรูปทรง เส้นใยจากธรรมชาติ เนื้อหาของวัสดุธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ ในรูปแบบงานประติมากรรม ให้เกิดความงามทางศิลปะ การใช้ความรู้สึก จินตนาการ มาพัฒนารูปทรงให้เกิดรูปทรงใหม่ การนำเอาวัสดุที่สามารถตอบสนองทางความคิดโดยผ่านกระบวนการ การค้นหาข้อมูลและวัสดุแล้วจึงนำมาเขียนเป็นภาพร่างแล้วนำมาพัฒนา และแก้ไขเพิ่มเติมในผลงานจริง มีการใช้กระบวนการวิเคราะห์ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ประกอบการสร้างสรรค์ด้วย แล้วจึงสรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดรวมทั้งปัญหาและการแก้ไข เพื่อเป็นการประมวลผลต่าง ๆ ที่ได้จากงานชุดนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกพระคุณของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์ ผู้ที่ให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอน และให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ข้าพเจ้ารู้ตัวดีเสมอว่ามีใครคนเก่งและไม่อาจสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้หากขาดคำแนะนำจาก คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ ประสาท วิชาความรู้ในทุกๆแขนงสาขา ขอกราบขอบคุณอาจารย์เดชา สายสมบุรณ์ ผู้ที่ให้ความรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนประติมากรรม ขอขอบคุณ คุณสิตานันต์ ชันแก้ว (พีนิค), เพื่อนๆมิตรสหายทุกคนที่คอยช่วยเหลือ เป็นกำลังใจและทำให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้ที่ข้าพเจ้ามีอาลัยมิ่งที่จะกราบขอบพระคุณได้คือ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้กำเนิด อุปการะและให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดกับลูกมาตลอด ขอขอบคุณครอบครัวมณีชาติ ที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลในการทำงาน ให้ความช่วยเหลือเสมอมา

ท้ายสุดขอขอบคุณ ทุกๆรายละเอียดในธรรมชาติ ที่เป็นจุดเริ่มแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ที่ให้ความกระจ่างในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแก่ข้าพเจ้า

อรนุช เรืองแท้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่	
1 บทนำ	1
ความสำคัญของ โครงการ	3
วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
ขอบเขตของโครงการ	3
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	9
แนวความคิดสร้างสรรค์	21
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	22
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	24
กระบวนการสร้างงาน (ประติมากรรม)	28
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	29
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	29
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	36
5 บทสรุป	41
บรรณานุกรม	44
ผลงานศิลปะ	46
ประวัติผู้เขียน	49

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่

1.	ภาพผลงานชั้นปีที่ 3	5
2.	ภาพข้อมูลการหาวัสดุ	7
3.	ภาพรายละเอียดข้อมูล	8
4.	ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	9
5.	ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปะ ของ มนตรี เต็มสมบัติ	12
6.	ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปะ ของ Drury Chris	14
7.	ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปะ ของ Hamilton Ann	16
8.	ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปะ ของ ดูเกอร์รี่ แพทริก	17
9.	แบบร่างชุดที่ 1	24
10.	แบบร่างชุดที่ 2	26
11.	แบบร่างชุดที่ 3	27
12.	ภาพประกอบการวิเคราะห์ทัศนธาตุ	30
13.	ภาพประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	36
14.	ภาพผลงานชั้นที่ 1	46
15.	ภาพผลงานชั้นที่ 2	47
16.	ภาพผลงานชั้นที่ 3	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์เราทุกคนมีจินตนาการและการมองเห็นความงามที่แตกต่างกันออกไป ความงามโดยส่วนมากมักมีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังคงมีธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ความงามอันวิจิตร มหัศจรรย์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่จรรโลงใจและหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ให้มีความละเอียดอ่อน มีจิตใจที่สูงขึ้น คนส่วนใหญ่มักคิดถึงธรรมชาติโดยภาพรวม เช่น ป่า เขา ลำเนาไพร แต่มักมองข้ามสิ่งเล็กๆ ที่ดูจะไม่สำคัญอะไร สิ่งเล็กๆ เหล่านี้กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสรรพสิ่งล้วนผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุกชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ต่างกัน ไป บทบาทของสัตว์ตัวเล็กๆ เช่น สัตว์จำพวกแมลง และสัตว์ปีกประเภทนก(บางชนิด) ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการและสัจชาติญาณการปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อม มันยังช่วยขยายพันธุ์พืช และบางครั้งยังเป็นอาหารให้กับสัตว์บางชนิด มีความสำคัญกับระบบนิเวศน์สร้างความสมดุล

แมลง เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างพิเศษทั้งในแง่ลวดลาย สี สัน ในที่นี้จะกล่าวถึงกลไกของธรรมชาติที่กำหนดให้กับสัตว์จำพวกแมลง ก่อนที่แมลงจะสวยงามเป็นแมลงที่มีเกดปีกก็สวยงามได้ ก็ต้องใช้เวลายาวนานในการพัฒนาเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ให้ได้ การกำหนดของธรรมชาติสร้างให้มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามระยะของมัน ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับการอยู่รอด อาจอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันไป มีศัตรูต่างชนิดกัน ทำให้มีการเลี่ยงต่อการถูกทำลายน้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเส้นใยของแมลงต่างๆ เส้นใยจะถูกสร้างจากภายในตัวเอง ในช่วงระหว่างเปลี่ยนจากตัวอ่อน(หนอน)เป็นแมลง

สัตว์ปีกประเภทนก(บางชนิด) อาศัยเส้นใยจากธรรมชาติ เช่น นกกระจาบ นกกินปลี ฯลฯ การใช้เส้นใยธรรมชาติมาถัก สาน เป็นรังของนกเป็นการสร้างตามสัจชาติญาณ เป็นการทำให้ซ้ำและเหมือนกันทั้งหมด ถ้ามีการพัฒนาบ้างก็ต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ

การสร้างรังวางไข่ หากบ้านที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยแก่มนุษย์ รัง คงเปรียบได้ กับบ้านชั่วคราวในฤดูผสมพันธุ์ของนก เพราะนกจำเป็นต้องสร้างรังสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย วางไข่และเลี้ยงดูลูกให้ปลอดภัยจากศัตรู รวมทั้งยังช่วยให้ความอบอุ่นแก่ไข่และลูกนก¹

¹ รุ่งโรจน์ ลูกมณฑล . ดูนก.(กรุงเทพฯ : ๒๖.ฟิล์ม, 2536), หน้า.56

จึงนึกถึงความงามอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ การสร้างขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติ สร้างขึ้นจาก
 สัตว์ชาติญาณ มีความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้ของมนุษย์ เช่น ความงาม, ความอบอุ่น, สัตว์ชาติญาณ
 แห่งความรัก, สัตว์ชาติญาณการเอาตัวรอด ฯลฯ

ธรรมชาติได้สร้างสิ่งที่มีค่าสำหรับโลก ได้ให้สัตว์ชาติญาณการเอาตัวรอด การสร้างรัง
 ของสัตว์เล็กๆเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ใจ มันมีทั้งความงามและเหตุผลอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นการ
 สร้างแบบเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่กันทำงานได้อย่างลงตัว อย่างพวก ผึ้ง ต่อ แตน ฯ และนก(บาง
 ชนิด)ที่สร้างรังของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ดี ตรรกะและความงามที่ธรรมชาติกำหนดขึ้น
 ได้มอบความงาม ไว้ในทุกมุมของโลก ซึ่งบางครั้งมนุษย์อาจรับรู้ได้โดยไม่รู้ตัว

จากการที่มนุษย์โลกเราได้สัมผัสกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักดีว่าธรรมชาติเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าแม้กระทั่งความสำคัญกับการ
 สร้างสรรค์งานศิลปะ ข้าพเจ้าสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติ ได้ใช้ประสบการณ์จากการใช้ชีวิต
 มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ความผูกพันกับธรรมชาติ การได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติ
 เนื่องจากพื้นฐานของครอบครัวเป็นคนชนบท จึงมีความผูกพัน การเลี้ยงไหม เพื่อทอผ้าก็เป็น
 กิจกรรมหนึ่งที่ทำกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมในปัจจุบัน ข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งที่มีมนุษย์เราได้เอา
 ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตอย่างมากมาย เมื่อข้าพเจ้ามีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ได้กลับมามองสิ่ง
 ที่ธรรมชาติกำหนดขึ้น สิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างไว้กับโลกและมนุษย์มันช่างน่าทึ่งกลไกและสัตว์ชาติ
 ญาณของสัตว์ถูกสร้างขึ้นตามกระบวนการ ทางธรรมชาติ สร้างความอัศจรรย์ใจ สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ
 ก็สร้างประโยชน์และมีคุณค่าทั้งในด้านของระบบนิเวศน์และเป็นสื่อสัมพันธ์ทางสายตาได้ มนุษย์
 ทำลายแต่สัตว์กับเป็นผู้สร้างสรรค์ ความลงตัวของการสร้างรัง การรวมอยู่กันเป็นกลุ่มก็สามารถ
 แบ่งหน้าที่กัน สร้างความรัก ความอบอุ่น ได้เสมือนมนุษย์

วิธีการในการสร้างรังของนกบางชนิด ส่วนใหญ่นกจะนำกิ่งไม้มาสานกันอย่างง่ายๆ
 เช่นนกเขา นกยาง ในขณะที่นกจับแมลงจะทำรังอย่างประณีต ด้วยการใช้หญ้าและเยื่อไม้มาสาน
 เชื่อมด้วยใยแมงมุมให้เป็นรูปถ้วยตามกิ่งไม้ รังที่แตกต่างกัน แต่ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ารับรู้ได้มีได้
 ต่างกันเลย ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความงาม ความรัก ความอบอุ่น ที่เกิดขึ้น สามารถเอาตัวรอดด้วยการทำ
 ให้ตัวเองกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในมุมเล็กๆมุมหนึ่งของธรรมชาติก็
 สามารถสร้างความพิเศษได้ สัตว์ชาติญาณที่ธรรมชาติกำหนดให้เป็นที่ไปนั้นมีเหตุผลพร้อมกับความ
 งามที่มอบไว้ให้กับโลก

² เรื่องเดียวกัน, หน้า.58

ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าประทับใจตรรกะและความงาม ที่ธรรมชาติกำหนดขึ้น ธรรมชาติได้สร้าง และกำหนดสิ่งต่างๆที่มันควรจะเป็นอย่างลงตัวและมีเหตุผล ในขณะที่เดียวกันได้ซ่อนความงามไว้ในทุกมุมของโลกแม้จะเป็นมุมเล็กๆก็ยังคงคุณค่าความงามอยู่ ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ได้ ความรัก ความอบอุ่นที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงต้องการเสนอความงามของรูปทรง เส้นใยจากธรรมชาติ ฯลฯ เนื้อหาของวัสดุธรรมชาติ การสร้างพื้นผิวของความงามในธรรมชาติมาเป็นงานศิลปะ การสร้างรูปทรงใหม่ ให้เกิดความงามทางศิลปะ เช่นการใช้ความรู้สึก จินตนาการ การพัฒนารูปทรง ให้เกิดรูปทรงใหม่ และได้นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ในรูปแบบของงานประติมากรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเสนอแนวความคิด ถึงความงามในมุมมองเล็กๆของธรรมชาติและประสบการณ์ส่วนตัว โดยผ่านขบวนการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ
2. เพื่อหาแนวทาง เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน และเรียนรู้การแก้ปัญหาในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. เพื่อสรุปและรวบรวมความรู้ที่ศึกษามา ถ่ายทอดสู่สาธารณชนและคาดว่าจะประโยชน์แก่ผู้ศึกษาการทำงานศิลปะในแนวทางเดียวกัน

ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะนำเอาความเป็นธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ด้วยการหยิบยกเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ โดยกำหนดขอบเขตในด้านรูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา เทคนิคและวิธีการต่างๆ ออกมาในรูปแบบของงานประติมากรรม ที่มีความเหมาะสมกันระหว่างรูปแบบกับเนื้อหา โดยใช้ทัศนธาตุต่างๆ เช่น รูปทรง พื้นผิว เส้น สี น้ำหนัก ที่ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และนำเอาวัสดุที่สามารถตอบสนองทางความคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
2. แนวทางสร้างสรรค์เป็น ลักษณะกึ่งนามธรรม(Sami Abstract)
3. กรรมวิธีการสร้างสรรค์เป็น ประติมากรรม
4. จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 600 x 170 x 170 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 250 x 500 x 250 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 400 x 250 x 200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์

ที่มา

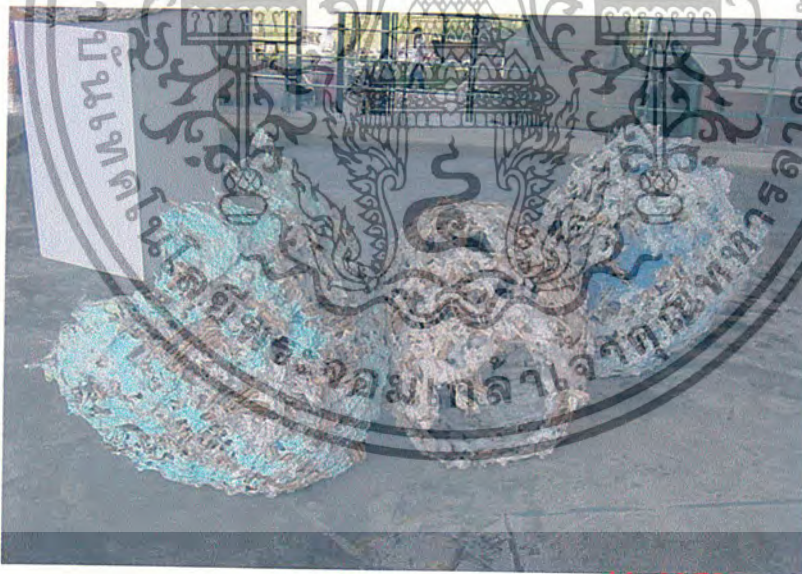
มนุษย์มักมีแรงบันดาลใจในการคิด การสร้างสรรค์ผลงานจากธรรมชาติและประสบการณ์ส่วนตัว ที่ประทับใจเมื่อได้สัมผัส ได้เรียนรู้และหยุดพิจารณาความงามของธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กขนาดไหน ก็มีสาระและความงามอยู่ในตัวที่สามารถจรโลงโลก

ข้าพเจ้าใช้พื้นฐานของตัวเองและประสบการณ์ส่วนตัว ความเกี่ยวพัน เกี่ยวข้องกับคักदैของครอบครัว ตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายาย สืบต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ความต้องการของมนุษย์ เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ต่างไป ได้เรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นก็พบความอัศจรรย์ใจในสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดขึ้นอย่างมีเหตุผล การสร้างรังของสัตว์เล็กๆ จำพวกแมลงและนก(บางชนิด) แม้ว่าการสร้างจะแตกต่างกันแต่ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ได้คือความงาม ความรัก ความอบอุ่น ฯลฯ คักदैให้ความพยายามในการฟันสั่นไข เพื่อทำรังของตัวเองขณะเดียวกัน นก (เช่น นกกระจาบ นกคินป्ली) ก็สร้างรังจากสั่นไขธรรมชาติ ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในสัญชาติญาณ และสิ่งที่ธรรมชาติได้กำหนดขึ้น การห่อหุ้มความอบอุ่นและการปกป้อง

การสร้างผลงานชุดนี้ เป็นผลงานที่ต่อเนื่องมาจากการเรียน ในชั้นปีที่ 3 ข้าพเจ้าทำงานในลักษณะที่ใช้ไข ไขที่นำมาใช้ในช่วงแรกนั้น เป็น ไขที่มีทั้งไขธรรมชาติและไขสังเคราะห์ ข้าพเจ้าได้นำปัญหาของการตอบสนองกัน ระหว่างหัวข้อโครงการที่กำหนดขึ้นกับวัสดุที่นำมาใช้ จึงได้ใช้ไขธรรมชาติทั้งหมด เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้มีคุณสมบัติต่างกันจึงต้องเรียนรู้ และได้พัฒนามาเป็นผลงานในชุดนี้



ผลงานในชั้นปีที่ 3
วัสดุ เหล็ก ผักตบชวา โคมพรมสีต่างๆ



ผลงานในชั้นปีที่ 3
วัสดุ เหล็ก ผักตบชวา กระดาษสาสีขาวและสีต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าประทับใจเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึก จากประสบการณ์ส่วนตัว ที่ประทับใจเมื่อได้สัมผัส ได้เรียนรู้และหยุดพิจารณาความงามของ ธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็สิ่งทีเล็กขนาดไหน ก็มีสาระและความงามอยู่ในตัวที่สามารถ จรรโลงโลกได้ ข้าพเจ้าจึงได้แสดงออกด้านความงามทางศิลปะ ใช้ความรู้สึก จินตนาการ การ พัฒนารูปทรงให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้น การนำเอาประสบการณ์มาผนวกกับวัสดุทางธรรมชาติ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน มีการลด เพิ่ม ตัดทอน ดัดแปลง ไปตามความงามทางทัศนธาตุ เพื่อให้เกิด เป็นผลงานที่มีความรู้สึก และแสดงให้เห็นความงามและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ ข้าพเจ้าจึงต้องการ นำเสนอความงามเหล่านั้นในรูปแบบของงานประติมากรรม

การศึกษาจากสถานที่จริงประสบการณ์จริงในชีวิตเรียนรู้จากแหล่งที่อยู่อาศัยในบ้าน ของญาติที่เลี้ยงใหม่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าและเลี้ยงไหม การเก็บข้อมูลต่างๆด้วยการบันทึกและ การถ่ายภาพตามแหล่งธรรมชาติ ความใส่ใจกับธรรมชาติเล็กๆ เวลาที่ไปตามแหล่งท่องเที่ยวตาม ธรรมชาติ โดยมากจะเป็นการถ่ายภาพ และศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆเช่น โทรทัศน์ รายการสาร คคีค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งข้อมูลการหาวัสดุในธรรมชาติ เป็นรูปข้อมูล จากป่าบริเวณทุ่งนาในหมู่บ้านวังตอ อ. เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2546



เถาไม้ในภาษาอีสานเรียกว่า “เครือชูด”

เครือชูด เป็นพันธุ์ไม้เลื้อย จะเลื้อยตาม ต้นไม้ และตามพื้นดิน



วิธีการเก็บ “เครือชูด” ของชาวบ้าน

“เครือชูด” ตัดเก็บจากป่า บริเวณหมู่บ้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



“เครือชูด” ที่ยังไม่ได้ลอกเปลือก

“เครือชูด” ที่ลอกเปลือกแล้ว



เครือย่านาง

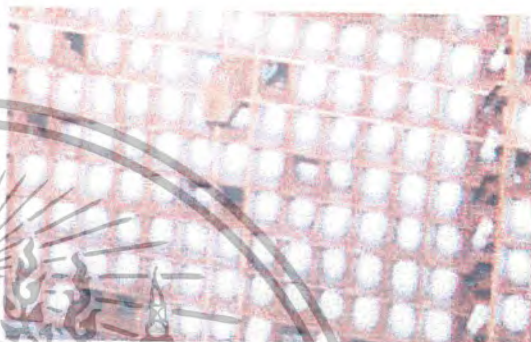
รายละเอียดเครือย่านาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับ

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

เมื่อมีโอกาสได้ศึกษานอกสถานที่ ที่มีการเลี้ยงไหม-ทอผ้า ชาวเจ้าก็เก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลโดยการถ่ายภาพ เช่น รูปการเลี้ยงไหม รูปรังไหม รูปข้อมูลจากหมู่บ้านเลี้ยงไหม-ทอผ้า³ รูปรังนกกมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือและสื่อต่างๆ



จ้อหรือรังเลี้ยงไหมสร้างขึ้นเป็นรูปทรงกลอง แบ่งเป็นโพรงรังเล็กๆ สำหรับรังไหมแต่ละรัง

รูปขยายรายละเอียดของโพรงรังไหม



ลักษณะภายในของรังไหม แสดงให้เห็นวิธีการถักทอเส้นใยหุ้มตัวหนอนไหม

นกกินปลือกเหลืองอยู่ในรังทำจากเยื่อไม้และใยแมงมุมซึ่งห้อยลงมาจากต้นไม้คล้ายนก-พญาปากกว้าง แต่ไม่ประณีตเท่า

³ รูปข้อมูลจากหมู่บ้านเลี้ยงไหม-ทอผ้า อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ,2545



รังนกพญาปากกว้าง



รังนกปากห่าง

ลักษณะรังนกพญาปากกว้าง ออกสีเงินคล้ายดงกาแพที่ห้อย ลงมาจากต้นไม้ มีทางเข้าออกด้านข้างรังเพียงด้านเดียว ส่วนนกปากห่างสร้างรังอยู่รวมกัน เป็นฝูงใหญ่ ตามต้นไม้⁴



รังนกกระจาบ



รูปรายละเอียดของรังนกกระจาบ

⁴ รุ่งโรจน์ จุกมงคล , เรื่องเดิม , หน้า.60,57

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะของรั้งนกระจาบธรรมดาคิดว่ามีความประณีตมากโดยใช้หญ้าและฟาง สาขานขึ้นเป็นรั้งรูปทรงกระเปาะซึ่งเป็นรั้งเก่าที่นกระจาบสร้างทิ้งไว้จะเห็นว่ามีความละเอียด และประณีตมาก⁵

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

คุณ มนตรี เดิมสมบัติ เป็นศิลปินไทยที่มาจากจังหวัด ชัยภูมิ เป็นบัณฑิตจากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อผลงานข้าพเจ้า ผลงานของเขามีการซับซ้อนของเส้นใยด้วย สีที่ใช้บอกถึงความอบอุ่น ยังเป็นผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ประจำปี 1999 ชื่อชุดว่า COCOON: THE Renaissance ผลงานชุดนี้ เป็นศิลปะการจัดวางเต็มรูปแบบ ศิลปินได้ทดลองหาวิธีการสร้างเส้นใหม่ โดยไม่ผ่านขบวนการเช่นผ้าตัวดักแค้ ทดลองที่โรงงานจิม ทอมป์สัน เป็นผลงานร่วมกันระหว่างตัวศิลปินกับบรรดาตัวนอนทั้งหลาย ที่สร้างเส้นใหม่⁶

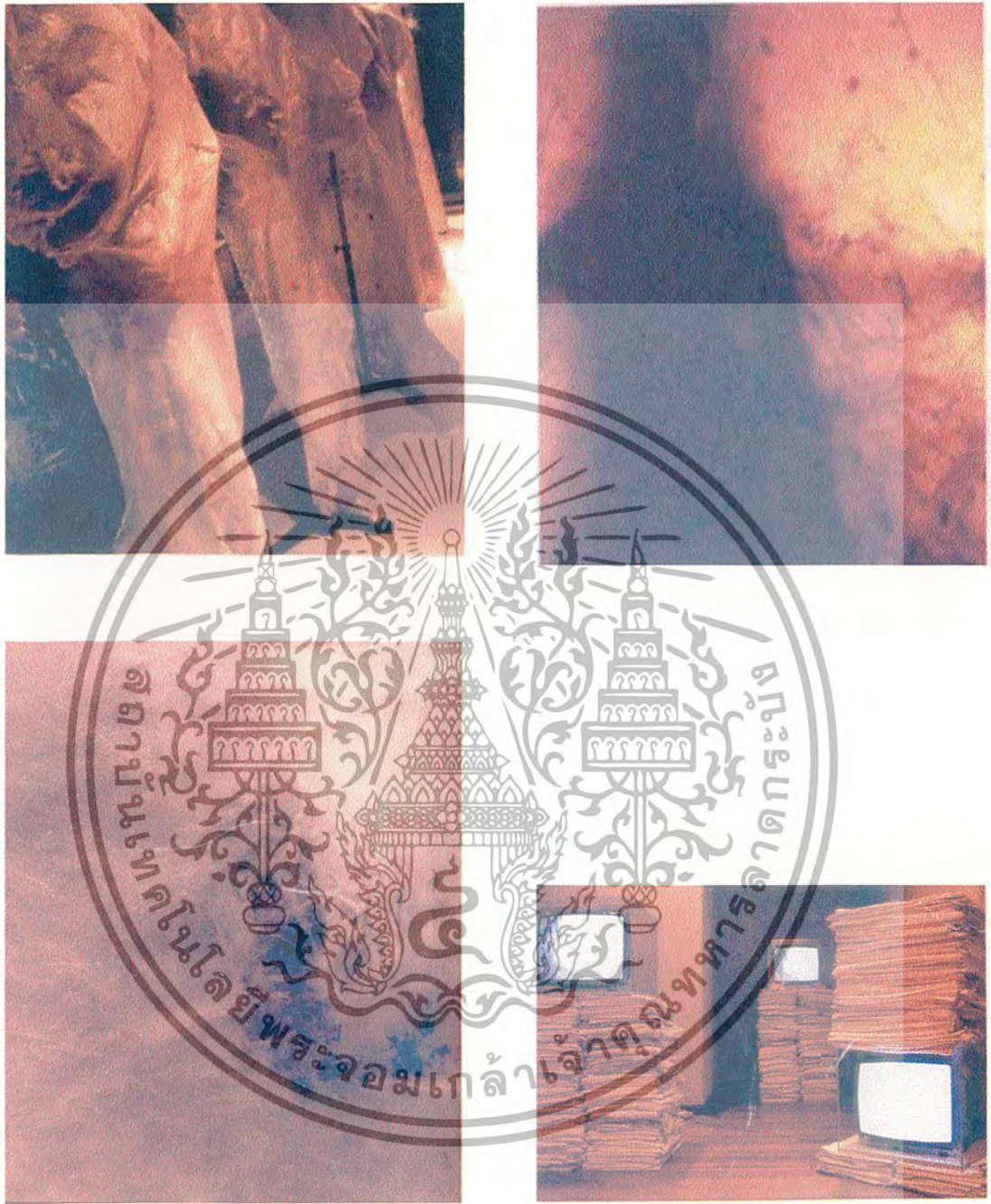
ออกมาเป็นรูปทรง ที่เห็นอย่างแท้จริง “พอเค้าชักใยเสร็จก็กลายเป็นดักแค้ ตัวดักแค้เนี่ยจะไม่มีขาจะหุด และพอเป็นดักแค้ ก็จะหาที่พักเพราะไม่มีรั้ง แล้วอาจจะร่วงไปข้างล่าง ผมก็เอาระบายหนังสือพิมพ์รอง ผมจะเก็บแยกไว้ต่างหาก บางตัวก็จะเจาะออกมาเป็นผีเสื้อออกมาจากตัวหุ่น ตัวไหนที่อยู่ข้างล่างก็จะแยกต่างหาก ตัวไหนที่เป็นผีเสื้อก็จะแยกต่างหาก ตอนแรกจะเอาตัวอย่างนี้มาตั้งเป็นนิทรรศการเลย ไม่ต้องมาทำเป็นเสื้อแล้ว ที่ตอนแรกไม่ยอมทำมาเป็นเสื้อผ้านี้ด้วยวัตถุดิบที่ผมทดลองนี้ คือมันเห็นหลายอย่างที่ผ่านมา ใหม่หลายตัว ทั้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย หมดยแล้วเราต้องเอามันมาเป็นเสื้อผ้านี้เพื่ออะไร” งานศิลปะของมนตรี เดิมสมบัติ นั้นว่าด้วยสาระที่ศิลปินเล่าเอาไว้เช่นนี้เอง⁷

⁵ รูปข้อมูลของรั้งนกระจาบที่รั้งแล้ว อ.ศรีสัชานัส จ.สุโขทัย ,2546

⁶ มนตรี เดิมสมบัติ . “Faces”, *art4d* , No.46, (February,1998) , p. 14-15

⁷ มนตรี เดิมสมบัติ . “Sociepy”, *art4d* , No.54, (October,1999) , p. 10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ผลงานชุด COCOON:The Renaissance,1999

Installation(ศิลปะจัดวาง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คริส ดรูรี (CHRIS DRURY) เป็นศิลปินที่มีผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลกับข้าพเจ้าอีกท่านหนึ่ง คริส ดรูรี เกิดที่เมืองโคลัมโบ (Colombo) ประเทศศรีลังกา ในปี 1948 เรียนศิลปะในสาขาประติมากรรมที่ Camberwell School of Art ที่ลอนดอน(London) เขาได้มีความคิดริเริ่มที่จะทำงานประติมากรรมโดยใช้วัสดุธรรมชาติ และในปี 1970 เขาเกิดมีมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติที่ต่างออกไปจากคนทั่วไป เขาจึงมีความคิดที่จะสร้างผลงานประติมากรรม ระหว่างธรรมชาติกับมุมมองส่วนตัวของเขา เขาทำงานกับภูมิทัศน์ในสภาพแวดล้อมจริง(Land Art) เป็นศิลปะในธรรมชาติ (Art in Nature) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงธรรมชาติ จินตนาการของคนส่วนใหญ่ที่มองความงามในธรรมชาติก็จะไม่ต่างกันเท่าไร และคนส่วนใหญ่ก็มักจะสนใจกับความงามที่ธรรมชาติมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในด้านความงาม หรือชีวิตคนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ การอนุรักษ์ แต่ตัวศิลปินเอง เขาไม่ได้ต้องการแสดงออกเช่นนั้น เขากลับต้องการแสดงออกเกี่ยวกับการเมือง จารีต ศีลธรรม

สิ่งที่ คริส ดรูรี ต้องการแสดงออกที่มากกว่าความงามในธรรมชาติ คือความรู้สึกร่วมซึ่งกับธรรมชาติ สภาพชนชั้น การปกป้อง ความปลอดภัยที่ธรรมชาติได้ให้ไว้เนื่องจากสถานที่ที่เขาจะสร้างงานนั้น เคยเป็นแหล่งหลบซ่อนของคน เขามีความผูกพันและเกี่ยวข้องกับมัน อีกทั้งยังมีความคุ้นเคยและเข้าใจในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น อย่างล่องเท่กับสิ่งที่ในช่วงเวลาหนึ่งที่คนต้องมาหลบซ่อนในป่า ธรรมชาติมอบสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้เรามันคือ “ความซ่อนเร้นในธรรมชาติ” หรือสถานะจิต ความปลอดภัยของมนุษย์ สิ่งที่มีมนุษย์ต้องการกับสิ่งที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ การแสดงออกของเขามีรูปแบบที่แน่นอน เขาแปลความหมายของความคิดในรูปแบบนามธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม สิ่งที่เขาปรารถนามากกว่าความงาม มากกว่าจินตนาการด้านศิลปะ อิทธิพลที่เขาได้รับมาจากความเชื่อเกี่ยวกับ พุทธศาสนานิกายเซน ศาสนาพุทธ

เมื่อศิลปินถ่ายทอดผลงานชุดนี้ออกมาได้กล่าวว่า “ฉันถ่ายทอดออกมาอย่างไร ความหมาย ซึ่งมีทั้งมีจิตสำนึก หรือไร้สำนึก การทำงานแบบง่าย ๆ ชัดเจน มีจิตสำนึกในตัวของมันเอง” ด้วยเหตุนี้ การสร้างงานขึ้นมาของ ดรูรี ผู้ชมผลงานอาจไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจซึ่งถึงศิลปะก็ได้ ถ้าเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของคนที่นี่ มันเปรียบเสมือนที่หลบซ่อน, กำบัง โดยเนื้อหาเขาแสดงออกอย่างชัดเจน เขาหยิบเอาสิ่งใกล้ตัวมาใช้โดยเฉพาะสถานที่ที่ตั้ง, ก้อนหินที่เป็นสัญลักษณ์⁸

⁸ Drury, Chris. CHRIS DRURY : Silent Spaces (Great Britain : Thams and Hudson ,1998), p.6

ส่วนมากงานของเขาจะเน้นเปื้อย ผุกร่อน ถูกย่อยสลายไปกับธรรมชาติ งานของเขาจะแสดงออกในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับพื้นที่ว่าง(Space)หรืออากาศ

Drury เข้าทำงานร่วมกับสถาปนิกหลายคนอีกหลายชิ้น เช่น ผลงานชื่อ CONNEMARA VESSELS 1988, CUCKOO DOME 1992 ,SHIMANTO RIVER SPHERES 1998 โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น เช่น ไม้ไผ่ เถาวัลย์ ดินอ่อน หนุ่ยมีอส และเมล็ดพืช⁹



CONNEMARA VESSELS, 1988

CUCKOO DOME, 1992

willow, reed, rope

Hazel branches

⁹ Ibid , 8, p. 22,39,57

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SHIMANTO RIVER SPHERES.,1998

รายละเอียดของรูปทรงผลงาน

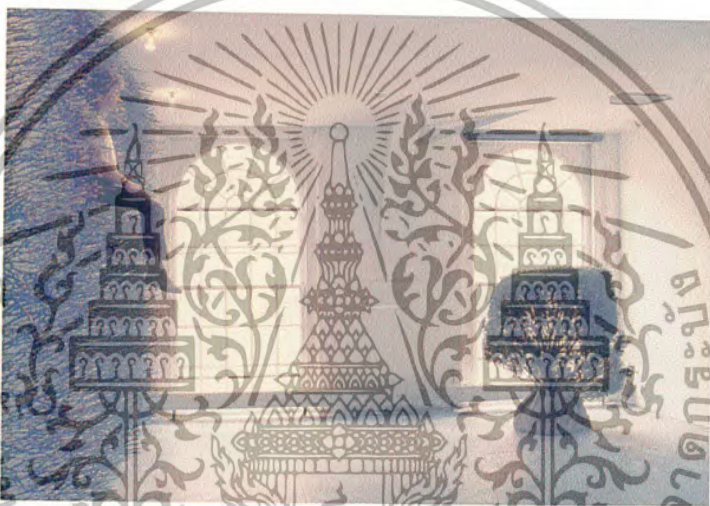
SHIMANTO RIVER SPHERES.,1998

อิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปินอีกท่านคือ แอน แฮมมิลตัน(Ann Hamilton)เธอเกิดที่ เมืองลิมา(Lima) มลรัฐ โอไฮโอ (Ohio)ในปี 1956 เรียนเขียนภาพและการถักทอ จากมหาวิทยาลัย เซนต์ลอว์เรนซ์ (St.Lawrence university)เมื่อปี 1974-1976 เริ่มเรียนเครื่องเคลือบดินเผา(Ceramic)ที่ รัฐ โอไฮโอ (Ohio) การเรียนเครื่องเคลือบดินเผาเ็นเองได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ ในปี 1978 เธอศึกษาศิลปะมหาวิทยาลัยแคนซัส (University of Kansas) ผลงานที่ยกมากล่าวถึงนี้ชื่อว่า A bird in the hand สร้างในปี 1984 เป็นผลงานในแนวจัดวาง(Installation)

แอน แฮมมิลตัน ใช้ห้องที่มีหน้าต่าง 2 บาน ที่มีเหล็กดัดเช่นกรงขัง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางผลงาน เพื่อการกำหนดแสง ผนังด้านที่บ ยาว 24 ฟุต สูง 10 ฟุต เป็นกำแพงหนา ซึ่งจัดเตรียมการทาสีผนังไว้แล้ว ก่อนที่จะเสียบไม้ ด้วยการเหลากิ่งไม้ทุกชิ้นให้แหลมและเสียบสลับขึ้นไปเป็นคั่นจนเต็มผนัง คูหนาทึบคล้ายรวงรังขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งปล่อยเป็นชั้นชั้นเล็กๆสูงจากพื้นห้อง 6 ฟุต โดยศิลปินขึ้นไปนั่งนิ่งๆ มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด ด้านหน้ามีต้นไม้ตัดแต่งเหมือนกล่องคูด้ายรั้ว ไม้เตี้ยเป็นธรรมชาติที่ถูกรัดเบือนจากความจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานของ แฮมมิลตัน แสดงความรู้สึกที่ตรงไปตรงมา กล่าวถึงคุณค่าของธรรมชาติ โดยใช้คนแทนค่าธรรมชาติที่ถูกล่อแหลมต่อหายนะ ส่วนธรรมชาติที่เป็นกิ่งไม้แทนค่าจิตใจที่เปราะบาง การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของ2สิ่งนี้ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความบอบบางของธรรมชาติซึ่งควรเป็นไปตามวิถีทางของมัน เช่นเดียวกับนกที่ควรอยู่ในธรรมชาติมากกว่าจับมา กักขัง¹⁰



A bird in the hand, 1984

Installation(ศิลปะจัดวาง)

¹⁰ Hamilton, Ann. *Ann Hamilton* (New York : Harry N. Abrams, 2002) p.36,37

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะอีกท่าน คือผลงานของแพทริก คูเกอร์ตี ผู้ที่ได้ชมผลงานต่างกล่าวกันว่า “แปลกพิลึก” ซึ่งเป็นการพูดอย่างเอ็นดูรักใคร่มากกว่าติฉิน เขาเป็นศิลปินที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในนอร์ทแคโรไลนา แพทริกเริ่มต้นจากการทำงานเป็นพนักงานธุรการในโรงพยาบาล ต่อมาเส้นทางชีวิตพลิกผัน เมื่อกลับไปศึกษาต่อด้านประติมากรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ เขาสร้างผลงานมากมายอย่างเช่น “Jug or Naught”¹¹



¹¹ MIMI JONES, “ถึงถิ่นประติมากรรม”, *Reader’s Digest* ธรรมชาติ, ปีที่ 12, (ธันวาคม, 2545), หน้า 101

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เขาเริ่มนำส่วนต่างๆของต้นไม้ เช่น กิ่งก้านหรือลำต้นขนาดเล็กที่สามารถบิดได้มาถักทอเป็นประติมากรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 แพทริกมีโอกาสดำเนินการแสดงผลงานศิลปะการจัดวางแนวนี้มาแล้วทั่วโลก โดยใช้วัสดุเท่าที่หยิบคว้าได้จากสถานที่จัดงานและอาศัยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครชาวท้องถิ่น

เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานแนวนี้ ตั้งแต่วัยเด็กที่ชอบเดินเล่นในป่าละเมาะแถวบ้าน วัสดุของเขาก็เหมือนวัสดุชีวภาพทั่วไปตรงที่ย่อยสลายไปตามกาลเวลา เมื่อการแสดงผลงานจบลงผลงานก็จะถูกนำไปแยกส่วน เพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติหรือนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ย เรียกว่าค้ำจุนวงจรชีวิตของพืชให้ดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด การไม่เหมือนใคร “คุณสมบัติพิเศษของต้นไม้ที่อ่อนก็คือบิด โค้งและเกี่ยวกระหวัดได้ง่าย” แพทริกกล่าว ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเสริมใดๆ จากต้นอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นแกนซึก ศิลปินนำกิ่งไม้เล็กๆถักทอจนเกิด “ภาพเขียนสามมิติ” สุดท่ายก็นำกิ่งก้านสวยๆ มาตกแต่งเพื่อให้เรียบเนียนอย่างเช่น ประติมากรรมชื่อ “Huddle Up” ปี 2536 ที่เมืองเวสต์เบรคตัน อังกฤษ



Huddle Up, 2536

Installation(ศิลปะจัดวาง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานที่ชื่อ “Oh, Me, Oh, My, Oh” ปี 2539 ที่เมืองฮูสตัน ผลงานที่ชื่อ “Crossing Over” ปี 2539 ที่นิวยอร์ก และผลงานที่ชื่อว่า “Cell Division” ปี 2541 ที่มหาวิทยาลัยออกแบบและศิลปะซานนาห์ ซึ่งเป็นการเล่นคำว่า “cell” (แปลว่าห้องขังในคุกก็ได้) เนื่องจากอาคารที่จัดงานเคยเป็นเรือนจำมาก่อน คนทุกวัยชื่นชอบประติมากรรมเหล่านี้ ผู้ชมวัยเยาว์เคยแสดงความเห็นต่อผลงานแนวจิตวางที่เหมือนปราสาทใหญ่โตไว้ในสมุดเยี่ยมว่า “หนูว่าเจ้าหมาป่าจะต้องเวียนหัวแน่ๆเลยเวลาอยู่ในนี้”¹²



Oh, Me, Oh, My, Oh, 2539

Installation (ศิลปะจิตวาง)

¹² เรื่องเดียวกัน, หน้า 102-103

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Crossing Over, 2539

Installation(ศิลปะจัดวาง)

Cell Division, 2541

Installation(ศิลปะจัดวาง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

มนุษย์เรายังมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งแวดล้อม แนวความคิดต่างๆ มักมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะแง่บวกหรือลบ ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากประสบการณ์ส่วนตัว ที่ข้าพเจ้าประทับใจ เมื่อได้สัมผัส ได้เรียนรู้และหยุดพิจารณาความงามของธรรมชาติอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กขนาดไหน ก็มีสาระและความงามที่ช่วยจรโลงโลก ข้าพเจ้าจึงแสดงออกด้านความงามตามจินตนาการของข้าพเจ้าในรูปแบบของงานศิลปะ การนำเอาประสบการณ์มาผนวกกับวัสดุทางธรรมชาติ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน มีการลดเพิ่ม ตัดทอน ดัดแปลง และบิดเบือนจากความจริงไปตามจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงความงามที่ซ่อนอยู่ ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอความงามเหล่านั้นในรูปแบบของงานประติมากรรม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การศึกษาจากสถานที่จริงประสบการณ์จริงในชีวิต การที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ การเก็บข้อมูลต่างๆด้วยการบันทึกและการถ่ายภาพตามแหล่งธรรมชาติ ความใส่ใจกับธรรมชาติเล็กๆ เวลาที่ไปตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยมากจะเป็นการถ่ายภาพ และศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆเช่น โทรทัศน์ รายการสารคดีค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ศึกษาจากงานของศิลปินที่มีการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น มนตรี เต็มสมบัติ DRURY CHRIS ฯลฯ

การปฏิบัติงานหลังจากที่ได้สร้างภาพหลายๆแบบเพื่อหารูปทรงที่สมบูรณ์ที่สุด จึงเริ่มต้นด้วยการทดลองและค้นหาวัสดุทางธรรมชาติ การเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ การบิด, ดัด วัสดุ ไปตามความรู้สึก มิได้มีการกำหนดรูปทรงที่ชัดเจนและแน่นอนเท่าไรนัก เพียงแต่วางแนวทางไว้อย่างคร่าวๆ วัสดุทางธรรมชาติเป็นปกติที่มีการย่อยสลาย ไม่สามารถเป็นงานที่คงทนถาวรได้ หรืออาจดีในขั้นแรกที่ทำแต่ก็ผุกร่อนเร็วเกินไป ข้าพเจ้าจึงพยายามหาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำมาสร้างผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าศึกษาลักษณะของเถาวัลย์และเครือไม้ พบว่าเถาวัลย์ที่เหมาะสม มีความเหนียว คงทนพอสมควร คือ “เครือซูด” เป็นเครือไม้ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ต้องลอกเปลือกก็สามารถนำมาดัด มาใช้ได้ตามต้องการเลย สีที่ได้ก็จะ เป็นสีที่เข้ม ถ้าต้องการสีที่อ่อนกว่าก็นำไปลอกเปลือกออกก่อน โดยการต้ม เมื่อต้มแล้วเครือซูด จะแข็งทำให้ดัดได้ยาก หากจะนำมาใช้ต้องต้มหรือแช่น้ำเปล่าประมาณ 10-30 นาที จะทำให้มันขึ้นเครือไม้ที่มีสีเข้มที่สุดที่นำมาใช้คือ “เครือย่านาง” มีลักษณะพิเศษคือ เมื่อแห้งสีจะดำเข้มตามธรรมชาติ เส้นเล็ก อ่อนนุ่ม สามารถดัดได้ง่ายตามต้องการ วัสดุดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้บางส่วน นำมาจาก จังหวัดสุรินทร์ บางส่วนก็นำมาจาก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการทำงานในลักษณะเช่นนี้ ต้องใช้เวลาในการหาข้อมูล และทดลองใช้วัสดุ จึงจะทราบถึงผลลัพธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้น เราไม่สามารถกำหนดรูปทรงที่แน่นอนหรือสร้างหุ่นจำลองได้ เพียงแต่วางรูปแบบไว้อย่างคร่าวๆและ จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แน่นอนเท่านั้น หากแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ ประการ เช่น ลักษณะของงานที่กำหนดไว้ วัสดุ เวลา ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การสร้างผลงานชุดนี้ มีปัญหาในการทำงานบ้าง เช่น สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดไว้อาจทำออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่คิด ฉะนั้นควรเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ นำเนื้อหาในตัวของมัน ออกมาใช้ และสามารถสนองความคิดของข้าพเจ้าได้

ในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ส่วนตัว การเรียนรู้ ธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ วิธีของสรรพสิ่งในธรรมชาติทำให้ข้าพเจ้าประทับใจและให้ความสนใจเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าใช้ความช่างสังเกตพร้อมกับการบันทึกเป็นภาพร่างและรูปถ่าย ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมาจากการอ่านหนังสือประเภทที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและประเภทสารคดี จากนั้นได้นำข้อมูลต่างๆมาร่างภาพหลายๆแบบเพื่อหารูปทรงที่สมบูรณ์ที่สุด มีการเพิ่ม ลด ตัดทอน บิดเบือน จากความจริงเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ จนพัฒนามาเป็นภาพร่างที่พร้อมจะนำมาสร้างงานศิลปะ เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจึงหาวัสดุที่เหมาะสมวัสดุที่กำหนดขึ้นเป็นวัสดุทางธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่สามารถนำมาตัด สาน และบิดได้โดยไม่เปราะจนเกินไป สิ่งที่ควรคำนึงต่อไปคือการ คัดตั้งผลงานให้เหมาะสมกับสถานที่



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

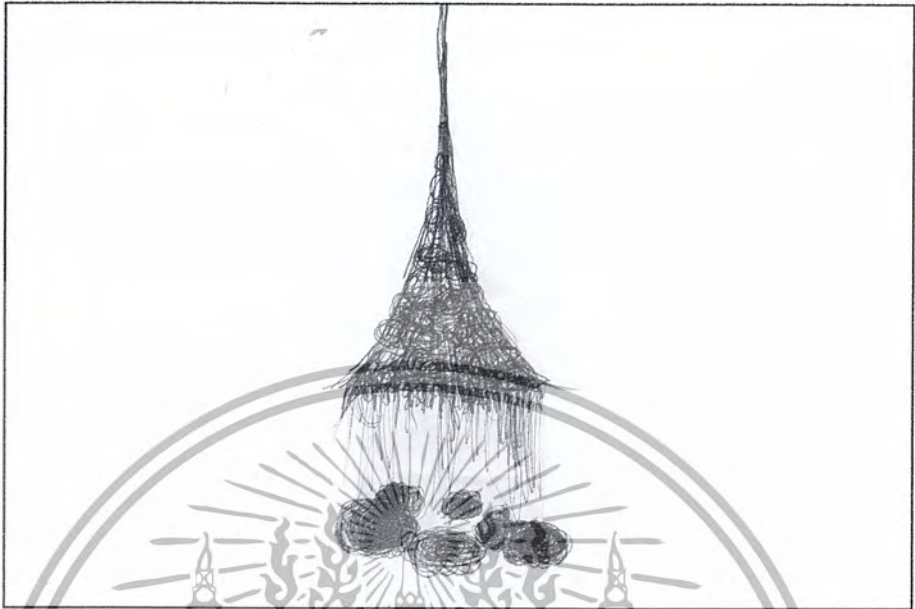
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1



ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพร่างชิ้นที่ 3

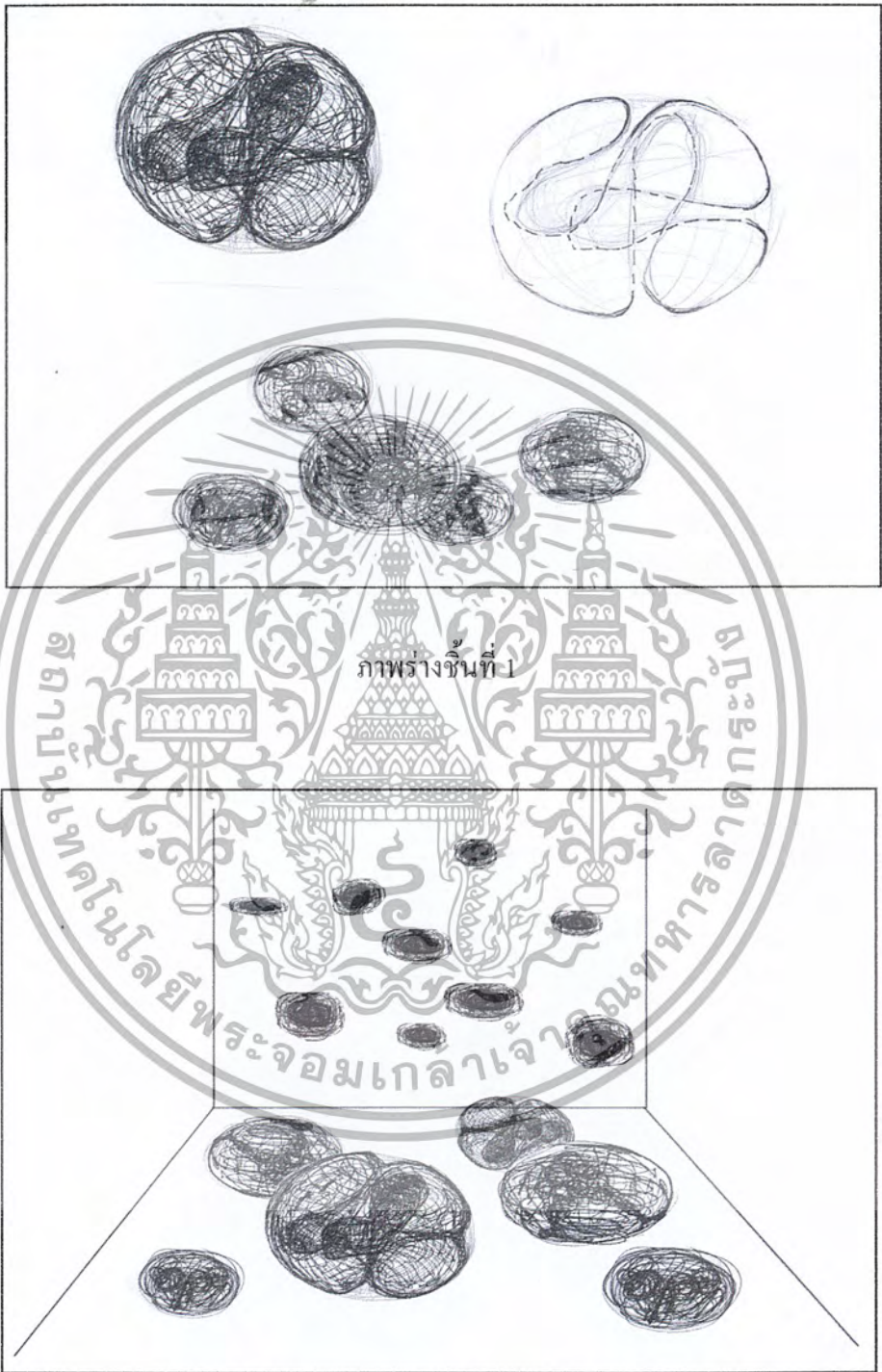
ภาพร่างชุดที่ 1

การสร้างผลงาน ประติมากรรมกึ่งการจัดวาง(Installation) ต้องการแสดงความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม ที่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้ ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ของรังที่มีขนาดเล็ก ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อรังของสัตว์เล็กๆ สัญลักษณ์ของสัตว์ การสร้างรังของแมลงและนก แม้ว่าวิธีการสร้างจะต่างกันแต่ความรู้ที่รับรู้ได้ไม่ต่างกัน ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความเป็นกลุ่มสังคม ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่เห็นสิ่งที่สัตว์สร้างขึ้น มันเป็นมากกว่าสัญลักษณ์ สิ่งที่แฝงไว้คือ ความรัก ความอบอุ่นและความปลอดภัยอยู่ภายในตัวของมัน

นำภาพชิ้นที่ 3 ไปขยาย เพราะความรู้สึกที่เมื่อนำไปติดตั้ง มีความรู้สึกเป็นรังมากกว่า และประกอบกับรูปทรงที่มีมากกว่าหนึ่ง สามารถแสดงการเป็นกลุ่มสังคมได้ แสดงให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2



ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

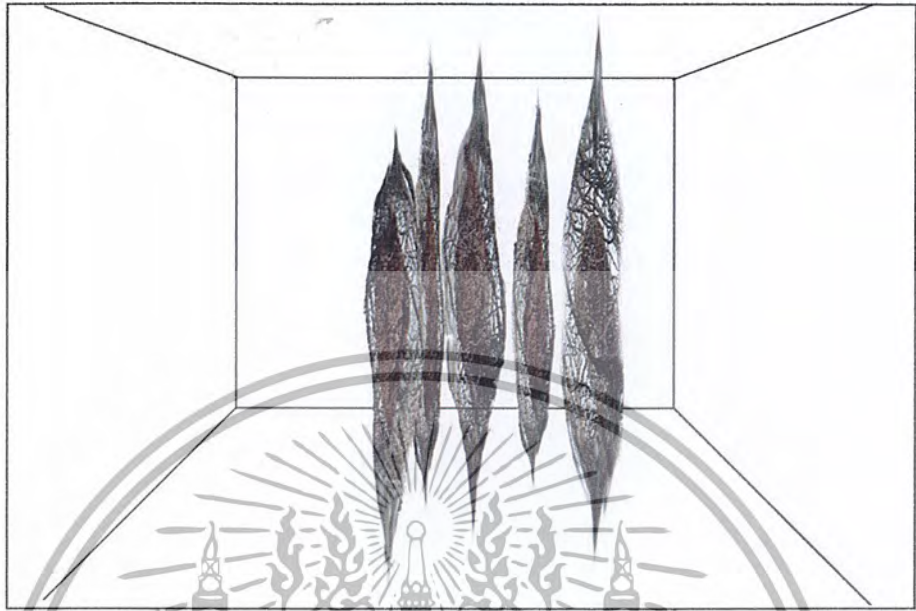
ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้ามิได้กำหนดภาพร่างที่แน่นอนนัก เพราะจากประสบการณ์ ในผลงานชิ้นที่ 1 การใช้วัสดุธรรมชาติ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะกำหนดให้รูปทรงเป็นไปอย่างที่ต้องการได้ จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ มีเพียงการวางแนวทางไว้เท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงที่พยายามสร้างเป็นกลุ่มสังคม การประกอบและเชื่อมต่อกันระหว่างรูปทรงแต่ละชิ้นในงาน จากชิ้นที่เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เมื่อมารวมกันก็สามารถรวมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ ภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าคำนึงถึงสถานที่ติดตั้ง มากกว่าชุดที่ผ่านมา



ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าพัฒนาจากชุดที่ 1 และ 2 การคำนึงถึงหัวข้อหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน การตีโจทย์ของคำวิจารณ์ ที่อยู่อาศัย ที่ที่เปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ ที่ที่เกิดจากความรัก มีความอบอุ่น ความปลอดภัย ยังคงใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ และคำนึงถึงการจัดวางผลงานเป็นพิเศษ เพราะต้องการเพิ่มลักษณะของผลงานให้เป็นรูปแบบเป็นงานจัดวาง(Installation) มากขึ้นจากชุดที่ผ่านมา

กระบวนการสร้างงาน

ได้นำเอาภาพร่างมาขยายเป็นผลงาน โดยการสร้างเป็น ประติมากรรมกึ่งการจัดวาง เป็นประติมากรรมชิ้นเล็กๆแล้วมาประกอบกันในขั้นตอนการติดตั้งวิธีการเช่นนี้ ต้องคำนึงถึงสถานที่ติดตั้งผลงาน และต้องคำนวณผลงานให้มีจำนวนเหมาะสมกันด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

โดยเนื้อหาของงานสร้างสรรค์ผลงาน มีที่มาจากการประทับใจและประสบการณ์ เป็นการอธิบายความคิด ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมแล้วนำเสนอให้เกิดความเข้าใจ ในลักษณะของรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในชุดโครงการศิลปะนิพนธ์ เป็นการพัฒนาจากการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ผลงานในระยะนี้ยังเป็นการศึกษาค้นคว้าเทคนิค วิธีการและทางด้านแนวความคิด ผลงานที่ได้มามีขนาดความสมบูรณ์และยังขัดแย้งกันระหว่างหัวข้อโครงการกับวัสดุที่นำมาใช้ แต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ในระยะของการพัฒนาผลงานให้มาสู่โครงการศิลปะนิพนธ์ สามารถแก้ไขปัญหาของผลงานและพัฒนาไปได้ระดับหนึ่ง ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นกรรยอกสำหรับการเลือกวัสดุที่จะมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานประติมากรรมโดยที่ใช้เส้นสร้างให้เป็นรูปทรงที่มีปริมาตร

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุต่างๆที่ได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มี เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว ผลงานชุดนี้จะเน้นการใช้เส้น สี รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว ตามลำดับ ผลงานที่สร้างขึ้นเป็นผลงานประติมากรรมที่มีการสร้างปริมาตรด้วยเส้น เส้นของวัสดุที่นำมาใช้มีลักษณะของความอิสระ การตัดเส้นให้โค้งไปมา สวมโซ่กันจนเกิดเป็นรูปทรง เส้นโค้งของผลงานทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำๆ แต่ขนาดของเส้นที่เท่ากันก็ทำให้ผลงานขาดจุดสนใจ ในผลงานประติมากรรมซึ่งเป็น 3 มิติ ก็จะเกิดน้ำหนักได้ด้วยตัวมันเองแต่ผลงานชุดนี้ทำไม่ได้ไม่สมบูรณ์นัก วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่มีความต่างกันน้อย น้ำหนักเกิดขึ้นได้เพราะการซับซ้อนของเส้นและสี ความสำคัญของที่ว่างของผลงานชุดนี้ควรจะคำนึงให้มาก เพื่อเป็นการเน้นให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นสามารถวิเคราะห์และจำแนกส่วนประกอบของทัศนธาตุได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Form)



ก. รูปทรง มาจากรังนก (รังนกกินป्ली) ที่มาจาก สัตว์ชาติญาณตามธรรมชาติ

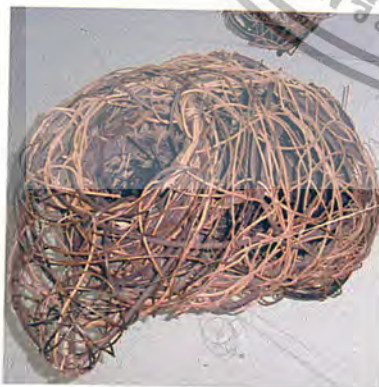
แทนค่า สิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยหากเปรียบกับ มนุษย์ ก็คือบ้าน เป็นที่ที่แม่จะถูกสร้างขึ้นตาม สัตว์ชาติญาณแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจประกอบใน การสร้างรัง มีความต้องการความปลอดภัย การให้ความอบอุ่น ความรัก การทะนุทะนอม การดูแลซึ่ง กันและกันที่มีทั้งผู้รับและผู้ให้



ข. รูปทรง มาจากไข่ ,ตัวอ่อน

แทนค่า สิ่งที่กำลังจะเติบโตและเป็นต้นกำเนิด ของการเกิด เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภท ไหนก็ตาม ก็ต้องการดูแลเอาใจใส่ ทะนุทะนอม ต้องการความปลอดภัยให้กับชีวิตเพื่อการ เจริญเติบโต

ผลงานชิ้นที่ 2

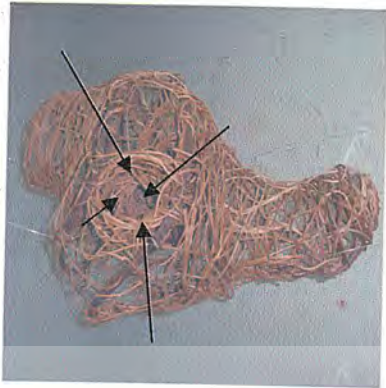


ก. รูปทรง มาจากรังนก มีลักษณะอิสระแต่เป็น รูปทรงที่แข็งแรง

แทนค่า เป็นบ้าน ที่ยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบในการสร้าง สัตว์ชาติญาณของจิตใต้ ตำนึกในการสร้าง ที่มีความต้องการจะมอบความ ปลอดภัย การให้ความอบอุ่น ความรัก การทะนุทะนอม การดูแล

ก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

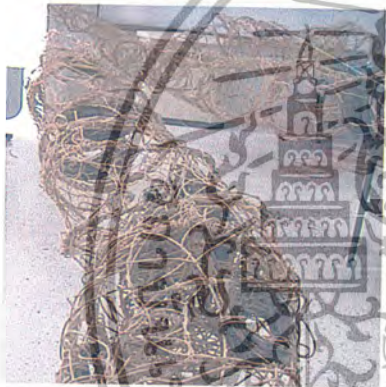


ข.

ข. รูปทรง มาจากรังนก มีลักษณะอิสระ มีทางเข้าออกเป็นโพรง เป็นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างรูปทรงภายนอกและภายใน

แทนค่า สิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยหากเปรียบกับมนุษย์ก็คือบ้าน ที่มีความปลอดภัย ความอบอุ่น ความรัก ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานและมีความพยายามที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิต ลักษณะของโพรงที่แทนค่า เกราะป้องกันภัย

ผลงานชิ้นที่ 3



ก.

ก. รูปทรง มาจากรังนก มีลักษณะอิสระ สามารถเคลื่อนไปได้ตามสภาพแวดล้อม

แทนค่า เป็นบ้านที่มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม และเอาตัวรอดได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหน



ข.

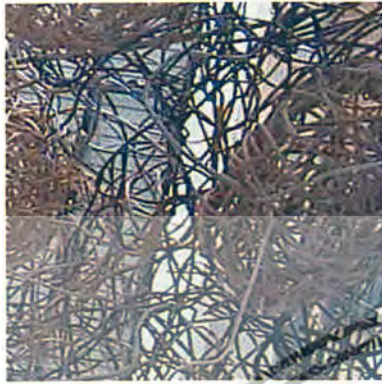
ข. รูปทรง มาจากโพรงที่อาศัยของสัตว์ มีลักษณะอิสระ มีทางเข้าออกเป็นโพรง ระหว่างรูปทรง

แทนค่า การพรางตาของสัตว์อื่น ความปลอดภัยที่เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานในการเอาตัวรอดเหมือนเกราะป้องกันตัวเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

เส้น (Line)



ก.

ก. เส้น เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย ลักษณะของเส้นในผลงานชิ้นที่ 1-3 เหมือนกันทั้งหมด

แทนค่า ความงามและความมานะพยายาม ในการนำสิ่งที่มีขนาดเล็กและดูจะไม่มีประโยชน์อะไร มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย มาทำให้เกิดความสำคัญขึ้น เส้นที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ต่างกันออกไปเป็นการสร้างความงามและสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของพ่อนก แม่นก ในการสร้างความอบอุ่น

ผลงานชิ้นที่ 2



ก.

ก. เส้น เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย

แทนค่า ความงามและความมานะพยายาม ที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เส้นที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ต่างกันออกไปเป็นการสร้างความงามเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้ได้คือ คุณค่าของสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นและสะท้อนความอบอุ่น ความปลอดภัยที่ลูกได้รับซึ่งเป็นแก่นแท้ของชีวิต

ผลงานชิ้นที่ 3



ก.

ก. เส้น เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย เส้นที่มีความอิสระ

แทนค่า ความมานะพยายาม ในการสร้างที่อยู่ การรู้จักปรับสภาพตัวเองให้กลมกลืนกับธรรมชาติ การนำสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1



สี (Colour)

ก. สี สีนํามาจากเนื้อแท้ของวัสดุ (Truth of Material) ไม่มีความหลากหลาย ลักษณะสีอยู่ในวรรณะเย็นและเป็นโทนเดียวกัน

แทนค่า ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้สีจากเนื้อแท้หรือสีที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงที่ธรรมชาติมอบให้ ความอบอุ่นที่ไม่ปรุงแต่ง สีที่อยู่ในวรรณะและโทนเดียวกันบอกถึง ความอบอุ่น ความอ่อนใจ ความสุขเมื่อได้อยู่อาศัย

ผลงานชิ้นที่ 2



ก. สี สีนํามาจากเนื้อแท้ของวัสดุ (Truth of Material) ลักษณะสีอยู่ในวรรณะเย็นและเป็นโทนเดียวกันทั้งผลงาน

แทนค่า ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้สีจากเนื้อแท้หรือสีที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงที่ธรรมชาติมอบให้ สีที่อยู่ในวรรณะและโทนเดียวกันบ่งบอกถึง ความอบอุ่น ความอ่อนใจ ความสุข

ผลงานชิ้นที่ 3



ก. สี สีนํามาจากเนื้อแท้ของวัสดุ (Truth of Material) ลักษณะสีอยู่ในวรรณะเย็นและเป็นโทนสีน้ำตาล

แทนค่า ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้สีจากเนื้อแท้หรือสีที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงที่ธรรมชาติมอบให้ ความอบอุ่น ความสุข ความนุ่มนวล สีที่ไม่มีความหลากหลายเพื่อดึงอารมณ์ให้นิ่งและสงบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

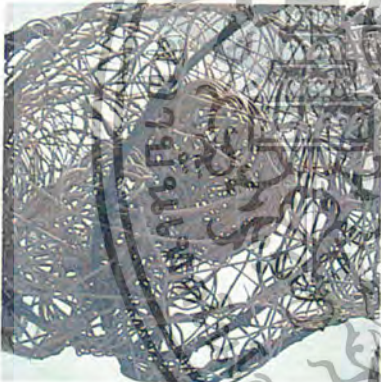


น้ำหนัก (Tone)

ก. น้ำหนัก น้ำหนักที่เกิดจากสีของวัตถุและการจับซ้อนของเส้นใย

แทนค่า น้ำหนักความอ่อนเข้มที่ผสมผสานกันในผลงานเป็นการเน้นจุดสำคัญ ให้มีลักษณะที่เด่นชัดขึ้น การทำงานสามมิติ มีการจับซ้อนกันด้วยวัสดุ เมื่อซ้อนกันก็เกิดน้ำหนักขึ้น สิ่งที่อยู่ภายในถูกหุ้มด้วยรูปทรงอีกรูปทรงหนึ่ง เป็นสิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงระยะใกล้-ไกล แบ่งภายนอกภายในออกจากกันซึ่งแสดงถึงความรู้สึกที่อบอุ่น

ผลงานชิ้นที่ 2



ก. น้ำหนัก น้ำหนักที่เกิดจากสีของวัตถุและการจับซ้อนของเส้นใย

แทนค่า น้ำหนักความอ่อนเข้มที่ผสมผสานกันให้มีลักษณะที่เด่นชัดขึ้น การจับซ้อนของรูปทรงแล้วเกิดน้ำหนักก็มีผลต่อผลงานที่เป็นสามมิติ

ผลงานชิ้นที่ 3



ก. น้ำหนัก น้ำหนักที่เกิดจากสีของวัตถุและการจับซ้อนของเส้นใย

แทนค่า น้ำหนักความอ่อนเข้มที่ผสมผสานกันให้มีลักษณะที่เด่นชัดขึ้น การให้น้ำหนักบริเวณที่เป็นโพรงเป็นการเน้นจุดที่สำคัญยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงระยะใกล้-ไกลแบ่งภายนอกภายในออก

ก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

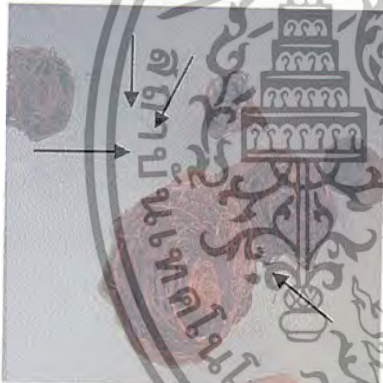
พื้นที่ว่าง (Space)



ก. พื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่ว่างในชิ้นงานและบริเวณรอบๆผลงาน

แทนค่า แสดงความหมายของผลงานที่มีลักษณะแขวน กลางอากาศและสร้างระยะให้เกิดมิติ ระยะใกล้-ไกล การวางผลงานแต่ละชิ้นเป็นการสร้างระยะได้ดีซึ่งก็ล้วนเกี่ยวข้องกับอากาศทั้งสิ้น แต่ยังสามารถสร้างความชัดเจน ความกลมกลืนและสร้างความสมดุลให้กับผลงานได้

ผลงานชิ้นที่ 2



ก. พื้นที่ว่าง ที่ว่างในผลงานและบริเวณรอบๆผลงาน

แทนค่า แสดงความหมายของผลงานที่มีลักษณะแขวนกลางอากาศและสร้างระยะให้เกิดมิติ ระยะใกล้-ไกล การวางผลงานแต่ละชิ้นเป็นการสร้างระยะได้ดีซึ่งก็ล้วนเกี่ยวข้องกับอากาศทั้งสิ้น แต่ยังสามารถสร้างความชัดเจนในการอยู่รวมกัน ในสังคมรอบๆ

ผลงานชิ้นที่ 3



ก. พื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่ว่างในชิ้นงานและบริเวณรอบๆผลงาน

แทนค่า แสดงความหมายของผลงานที่มีลักษณะแขวน ความเบาสบาย เว้นช่องว่างไว้ให้มีความรู้สึกที่สามารถรอดเข้าไป การวางผลงานแต่ละชิ้นเป็นการสร้างระยะได้ดีซึ่งก็ล้วนเกี่ยวข้องกับอากาศทั้งสิ้น

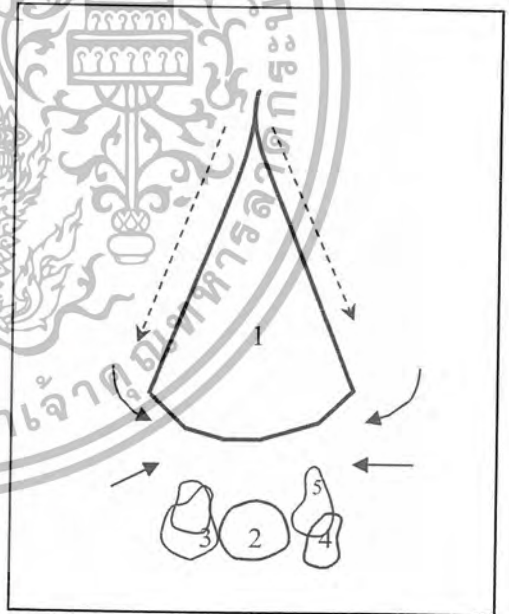
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะเป็นการแสดงออกซึ่งจะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและความงาม ซึ่งผลงานที่สร้างขึ้นประกอบด้วยรูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิด และเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะต้องสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้ รูปทรงต้องไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะขาดความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้เนื้อหาในรูปทรงที่สร้างองค์ประกอบให้เกิดขึ้น ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุของรูปทรงก็สำคัญเช่นกัน ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปทรง และเทคนิคที่ใช้กับวัสดุเหล่านั้น องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตคือ เนื้อหา แนวความคิดของเรื่องที่จะนำมาเสนอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ผลงานในชุด โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ที่มีแนวทางทางความคิดและเนื้อหาของรูปทรง ที่แสดงออกในแนวทางเดียวกัน สามารถสร้างเอกภาพในผลงานได้ แต่ในรายละเอียดขององค์ประกอบ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ระดับหนึ่งนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์และลงตัว อธิบายได้ดังต่อไปนี้

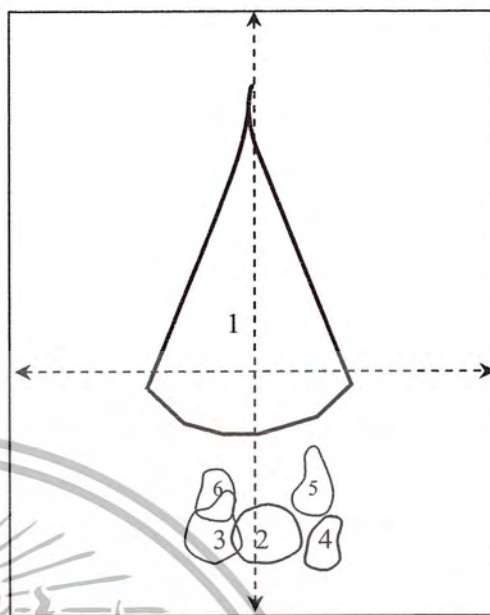


ผลงานชิ้นที่ 1



(ภาพประกอบที่ 1)

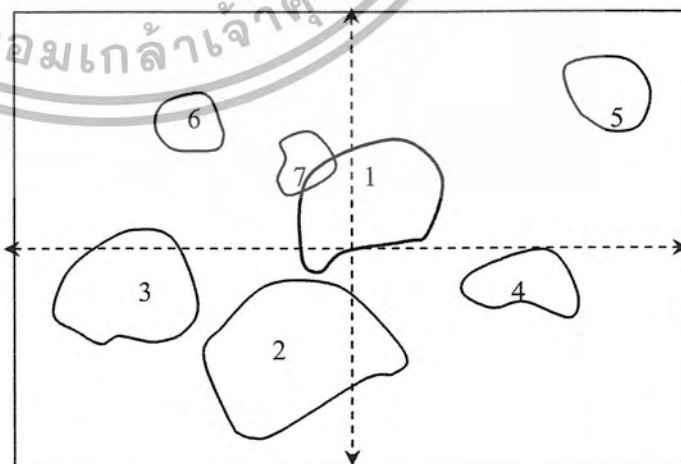
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



(ภาพประกอบที่ 1.1)

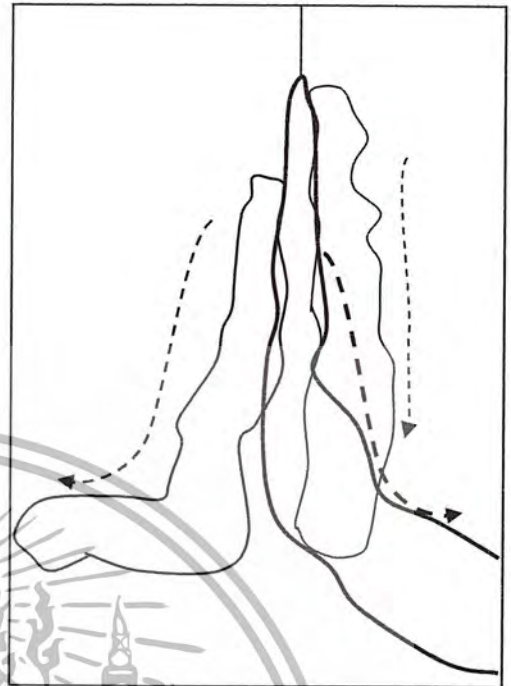


ผลงานชิ้นที่ 2



(ภาพประกอบที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ผลงานชิ้นที่ 3

(ภาพประกอบที่ 3)

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานในชุดสุนทรียภาพของโยธธรรมชาติชุดที่ 1 มีลักษณะที่มีความกลมกลืน ในภาพประกอบที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการเชื่อมโยงระหว่างรูปทรง การสร้างเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในผลงานชิ้นที่ 2 ไม่มีการขัดแย้งทั้งทางด้านรูปทรงและแนวความคิด ลักษณะของผลงานในแต่ละชิ้นมีเนื้อหาที่ชัดเจน โดยกล่าวถึงการต่อสู้ ความรัก การปกป้อง ขณะเดียวกันเมื่อนำชิ้นงานแต่ละชิ้นมารวมกันเป็นผลงานก็ไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อโครงสร้างทางความคิดที่นำเสนอมีความเป็นเอกภาพรูปทรงที่แสดงออกมาจึงมีความหมายในตัว ความกลมกลืนที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเกิดจากการซ้ำ ไม่ว่าจะซ้ำด้วยรูปทรงหรือลักษณะการใช้วัสดุ เมื่อผลงานหนึ่งชิ้นประกอบด้วยหลายชิ้นงาน การจัดวางแบบซ้ำทำให้ผลงานเกิดจังหวะและช่องว่างขึ้น ในผลงานชิ้นที่ 3 สร้างความกลมกลืนด้วยการใช้วัสดุและจังหวะการติดตั้งผลงาน ซึ่งเป็นจังหวะที่มีการซ้ำเท่าๆกันก็เป็นผลต่อการสร้างผลงานให้เกิดเอกภาพได้ง่าย

2. ความหลากหลาย (Varlety)

ผลงานชิ้นที่ 1 ได้สร้างรูปทรงจากธรรมชาติ เป็นรูปทรงที่อิสระ มีความหลากหลายของขนาดแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังมีน้อย เส้น สี น้ำหนักก็เช่นกัน เป็นการสร้างงานในรูปแบบการซ้ำ วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุประเภทเดียวทั้งผลงาน ในส่วนผลงานชิ้นที่ 2 และผลงานชิ้นที่ 3 สีและ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนักที่เกิดขึ้นจึงมีความหลากหลายน้อย แม้ว่าลักษณะของงานทำให้เกิดเอกภาพได้ง่าย แต่ความหลากหลายในผลงานแทบจะไม่มี เพราะเป็นการแสดงออกในรูปแบบการซ้ำ

3. ความสมดุล (Balance)

ผลงานชิ้นที่ 1 ความสมดุลของผลงานเกิดจากการซ้ำของลักษณะรูปทรงที่เหมือนกัน และวิธีการสร้างสรรค์เดียวกัน ดูได้จากภาพประกอบ 1.1 จะเห็นการวางผลงานแต่ละชิ้นที่สร้างความสมดุล การวางชิ้นงานที่มีลักษณะจุดเด่นเพียงหนึ่งจุด หมายเลข 1 ในระดับสาย และรูปทรงที่เป็นรอง (หมายเลข 2,3 ตามลำดับ) ที่มีขนาดเล็กรองลงมาแต่จำนวนมากชิ้นจึงสร้างความสมดุลได้ ผลงานชิ้นที่ 2 ขนาดและจำนวนของผลงานเป็นผลให้เกิดความสมดุล จะดูได้จากภาพประกอบที่ 2 รูปทรงที่เป็นเด่น(รูปทรงที่ 1)อยู่ระดับสายตา(เส้น ก.) มีรูปทรงที่ 2,3 ที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้านข้าง ทั้งซ้าย-ขวา และอยู่ระดับต่ำกว่าสายตาลើเล็กน้อย แต่สร้างความสมดุลด้วยรูปทรงที่ 5,6,และ7 ที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีจำนวนที่มากกว่า ผลงานชิ้นที่ 3 ลักษณะของการติดตั้งผลงาน ในรูปแบบการแขวนที่ดูแล้วน้ำหนักทั้งด้านล่าง ทำให้ความสมดุลเกิดขึ้นในผลงาน แม้ด้านล่างของผลงานจะกระจาย ออกด้านข้าง(ภาพประกอบที่ 3) แต่ก็ เป็นรูปทรงที่นำสายตาไปสู่จุดเดียว

4. สัดส่วน (Proportion)

ผลงานชิ้นที่ 1 ในภาพประกอบ 1.1 สัดส่วนของผลงานโดยรวมได้สร้างความสัมพันธ์กับสัดส่วนของรูปทรงที่กำหนดขึ้น ด้วยธรรมชาติของลักษณะการวางผลงานเป็นการวางแบบซ้ำๆ การสร้างความเด่นในผลงานและน้ำหนักของสัดส่วนจึงเกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน ผลงานชิ้นที่ 2 ในภาพประกอบที่ 2 จะเห็นว่าสัดส่วนของผลงานโดยรวมได้สร้างความสัมพันธ์ กับพื้นที่ว่าง ใช้ลักษณะของจำนวนและขนาดทำให้สัดส่วนของน้ำหนักในผลงานสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3 ใช้การวางผลงานแบบแขวนแล้วทิ้งให้น้ำหนักของผลงานลงด้านล่างทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและรูปทรงโดยรวมเป็นรูปสามเหลี่ยมทำให้เกิดความรู้สึกที่นิ่งขึ้น

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ผลงานชิ้นที่ 1 ในภาพประกอบที่ 1 มีการสร้างความเป็นเด่นหนึ่งจุด ในหมายเลข 1 และรูปทรงที่รองลงมา ในหมายเลข 2,3 ตามลำดับ มีการสร้างความเป็นเด่นที่ต่างกันไป ผลงานชิ้นที่ 2 ความเป็นเด่นแบบกระจายเพราะลักษณะการวางผลงานแต่ละชิ้น วางแบบล้อมรอบด้วยรูปทรงที่เป็นรอง ผลงานชิ้นที่ 3 ในลักษณะของรูปทรงโดยรวมทั้งหมดของผลงานเป็นรูปสามเหลี่ยม และใช้ลักษณะติดตั้งแบบแขวนแล้วทิ้งให้น้ำหนักของผลงานลงด้านล่างนอกจากจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วยังทำให้เกิดความเป็นเด่นมาในผลงานด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ผลงานชิ้นที่ 1 การเคลื่อนไหวในผลงานเป็นพลังการเคลื่อนไหวที่ซ้ำและมีการผ่อนคลาย ในลักษณะของการติดตั้งแบบแขวน ทำให้ความรู้สึกในการชมงานเป็นไปแบบผ่อนคลาย การซ้ำด้วยรูปทรง วัสดุ และการกำหนดให้ระดับของน้ำหนักของทั้งสองข้างเท่ากัน ทำให้เกิดความสงบมากขึ้น ผลงานชิ้นที่ 2 จังหวะต่างๆของการติดตั้งผลงานไม่มีความรุนแรงหรือขัดแย้ง เป็นไปแบบเรียบๆ จนอาจทำให้ผลงานดูน่าเบื่อ ประกอบกับเส้นที่ใช้ในผลงานเป็นเส้นโค้ง ไม่มีความขัดแย้ง มีการใช้พื้นที่ว่างในผลงาน ซึ่งมีผลต่อพลังเคลื่อนไหวของผลงาน มีการโต้ตอบระหว่างความว่างของพื้นที่กับรูปทรงที่สร้างขึ้น ที่ว่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งของผลงาน ให้ผู้ดูสามารถเดินเข้าไปข้างในได้ และตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน ฉะนั้นที่ว่างก็มีผลกับผู้ชมอย่างเต็มที่ ความรู้สึกจะโต้ตอบกับพลังที่ว่างในผลงาน ผลงานชิ้นที่ 3 การติดตั้งแบบการแขวนทำให้ความรู้สึกที่เบา สบายและผ่อนคลาย ในขณะเดียวกัน เมื่อดูด้านล่างของผลงานก็จะเห็นว่าลักษณะที่รูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมและอยู่ติดพื้น ทำให้เกิดพลังขึ้น มากกว่าการแขวนแบบลอยกลางอากาศ



บทที่ 5

บทสรุป

ขบวนการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า เริ่มต้นจากความประทับใจและประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างไม่รู้ตัว ข้าพเจ้ามิได้ประทับใจแค่ธรรมชาติ มิได้หยิบยกเอาสิ่งที่มองเห็นในธรรมชาติมาเป็นประเด็นสำคัญ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด ต้องการให้ผลงานแสดงออกถึงความสำคัญขององค์ประกอบเล็กๆในธรรมชาติ ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ที่ถูกสร้างขึ้นให้กับชีวิตใหม่ที่เกิดมา แม้จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าเกิดจากรังใหม่ ความเป็นรังของสัตว์อื่นจำพวกสัตว์ปีก ก็มีความรู้สึกที่ไม่ต่างอะไรกันเลย

ข้าพเจ้าต้องการแสดงผลงานด้านคงงามทางศิลปะ ใช้ความรู้สึก จินตนาการ มาพัฒนาสร้างสรรค์รูปทรงให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือและผลงานศิลปะ อาทิเช่น คริสต ดรูรี (Chris Drury) เป็นการสร้างผลงานโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของรูปแบบผลงาน แต่ทางด้านเนื้อหา มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผลงานของเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ พุทธศาสนานิกายเซน ศาสนาพุทธ ผลงานของแอน แฮมมิลตัน(Ann Hamilton) เป็นการนำวัสดุทางธรรมชาติมาใช้ประกอบกับนำคนจริงมาอยู่ในงานด้วย และแพททริก ดูเกอร์ที่ ก็ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายเช่นกัน

ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลข้างต้น แล้วมาดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน หลังจากที่ได้เขียนภาพร่างขึ้น กำหนดรูปแบบของการติดตั้งผลงาน ลักษณะของวัสดุที่จะนำมาใช้ ข้าพเจ้าก็หาข้อมูลของใยธรรมชาติ ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของ เถวัลย์ เครือไม้ ข้าพเจ้าหยิบยกเอาลักษณะเหล่านั้นมาสร้างงานศิลปะ รูปทรงของผลงานไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนเพราะต้องการให้เนื้อหาของวัสดุได้ทำงานและแสดงความรู้สึก โดยกำหนดรูปแบบงานอย่างคร่าวๆ แล้วจะคำนึงถึงการติดตั้งผลงานและสภาพแวดล้อมประกอบด้วย

ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นต้องการแสดงให้เห็นความเป็นกลุ่มสังคม ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากประสบการณ์ส่วนตัว ที่ข้าพเจ้าประทับใจ เมื่อได้สัมผัส ได้เรียนรู้และหยุดพิจารณาความงามของธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กขนาดไหน ก็มีเนื้อหาสาระและความงามที่ช่วยจรจร โลก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความงามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติในลักษณะนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมโดยผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปะในรูปแบบงานประติมากรรม กิ่งการจัดวาง (Installation) ซึ่งจากการทำงานมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆทั้งทางด้านความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานในระยะต่อไปได้เพื่อให้ผลงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ การสร้างผลงานชุดนี้ เป็นผลงานที่ต่อเนื่องมาจากการเรียนในชั้นปีที่ 3 ข้าพเจ้าทำงานในลักษณะที่ใช้ใยต่างๆ ใยที่นำมาใช้ในช่วงแรกนั้น เป็นใยที่มีทั้งใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ ข้าพเจ้าได้นำปัญหาของการตอบสนองกันระหว่างหัวข้อโครงการที่กำหนดขึ้นกับวัสดุที่นำมาใช้ จึงได้ใช้ใยธรรมชาติทั้งหมด เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้มีคุณสมบัติต่างกัน จึงต้องเรียนรู้ ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆ และหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆขั้นตอนอยู่ตลอด จะแยกปัญหาในการทำงานไว้ในแต่ละชิ้นงานดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้ามีปัญหาตั้งแต่การเขียนภาพร่าง การสร้างผลงานประติมากรรม หากจะให้ผลงานสนองความคิดได้อย่างเต็มที่ และผิดพลาดไม่มากนักก็เวลานำภาพมาขยาย ต้องร่างภาพ จนกว่าจะได้รูปทรงที่ต้องการแล้วจึงกำหนดให้เป็นภาพร่างและสร้างหุ่นจำลอง ตามลำดับ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคือไม่สามารถสร้างหุ่นจำลองได้ เพราะวัสดุที่ใช้ในงานจริงเป็นวัสดุธรรมชาติ จึงยากในการแทนค่า และผลงานเป็นแบบกิ่งการจัดวาง ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดยการเขียนภาพร่างด้วยกรวดเส้นและวางแนวทางในการจัดวางผลงาน แล้วจึงสร้างตัวอย่างขึ้น วัสดุทางธรรมชาติบางชนิดที่นำมาใช้ก็ไม่สามารถนำมาสร้างงานได้ จึงต้องศึกษาคุณสมบัติของวัสดุก่อนใช้ ต่อมาเมื่อถึงขั้นตอนการติดตั้งก็เกิดปัญหา ระหว่างผลงานกับสถานที่ อากาศ ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งผลงาน ทำให้พลังของงานลดลง ฉะนั้นการสร้างผลงานกิ่งการจัดวางเช่นนี้ควรคำนึงถึงสถานที่การวางผลงานด้วย ในผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้างจากชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้น แล้วจึงนำมารวมกันให้เกิดเป็นผลงาน 1 ชิ้น ผลงานในชิ้นที่ 1 นี้ข้าพเจ้าคำนึงถึงผลงานให้มีลักษณะการซ้ำด้วยวัสดุและวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุทางธรรมชาติ แต่ไม่ได้คำนึงเรื่ององค์ประกอบที่เกิดขึ้นขนาดที่เท่าๆกันจนเกินไปทำให้ผลงานไม่มีจุดเด่น

ผลงานชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าลดปัญหาการเขียนภาพร่างจากชิ้นที่ 1 โดยการร่างภาพไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหารูปทรงที่ต้องการและวางแนวทางของผลงานไว้ แล้วนำมาสร้างเป็นผลงานชิ้น ปัญหาของวัสดุก็ลดลงเมื่อข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลและรู้จักคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อข้าพเจ้าต้องการใช้ในจำนวนที่มากขึ้น คือแหล่งของวัสดุธรรมชาติ ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยการ ไปถึงแหล่งที่มีเครื่องมือประเภทนั้นอยู่ จึงเป็นผลให้ได้ลักษณะของวัสดุที่ต่างออกไป เช่น ลักษณะสีของเครื่องมือเมื่อนำมาลอกเปลือกสีที่ได้ก็จะต่างออกไป ถึงแม้ว่าวัสดุทางธรรมชาติจะสุกก่อน เน่าเปื่อยแล้วย่อยสลายไปในที่สุด ไม่สามารถเป็นผลงานที่ถาวรเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น แต่ในคุณสมบัติของเอาวัลย์บางชนิด ก็มีความเหนียวเมื่อแห้งแล้วนำมาแช่น้ำก็มีความยืดหยุ่น ข้าพเจ้าจึงนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 3 ปัญหาต่างๆในการทำงานที่กล่าวมาข้างต้น ถูกขจัดออกไปโดยธรรมชาติของการทำงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประสบการณ์ที่คลุกคลีกับวัสดุเพียงประเภทเดียว จึงทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นในลักษณะของผลงานและลักษณะคุณสมบัติของวัสดุ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. มนตรี เต็มสมบัติ “Faces” art4d. ปีที่ 11 , กุมภาพันธ์, หน้า14-15
2. มนตรี เต็มสมบัติ “Sociepy” art4d. ปีที่ 11 , ตุลาคม, หน้า 10
3. รุ่งโรจน์ จุกมงคล , อุณก ,กรุงเทพมหานคร :เจ.พีลัม, 2536
4. Drury Chris , **CHRIS DRURY : Silent Spaces** ,Great Britain : Thams and Hudson , 1998
5. Hamiltion Ann , **Ann Hamiltion** , New york : Harry N. Abrams, 2002
6. MIMI JONES “กึ่งก้านประติมากรรม” **Reader’s Digest** - สรรสาระ, ธันวาคม,หน้า

101102,103

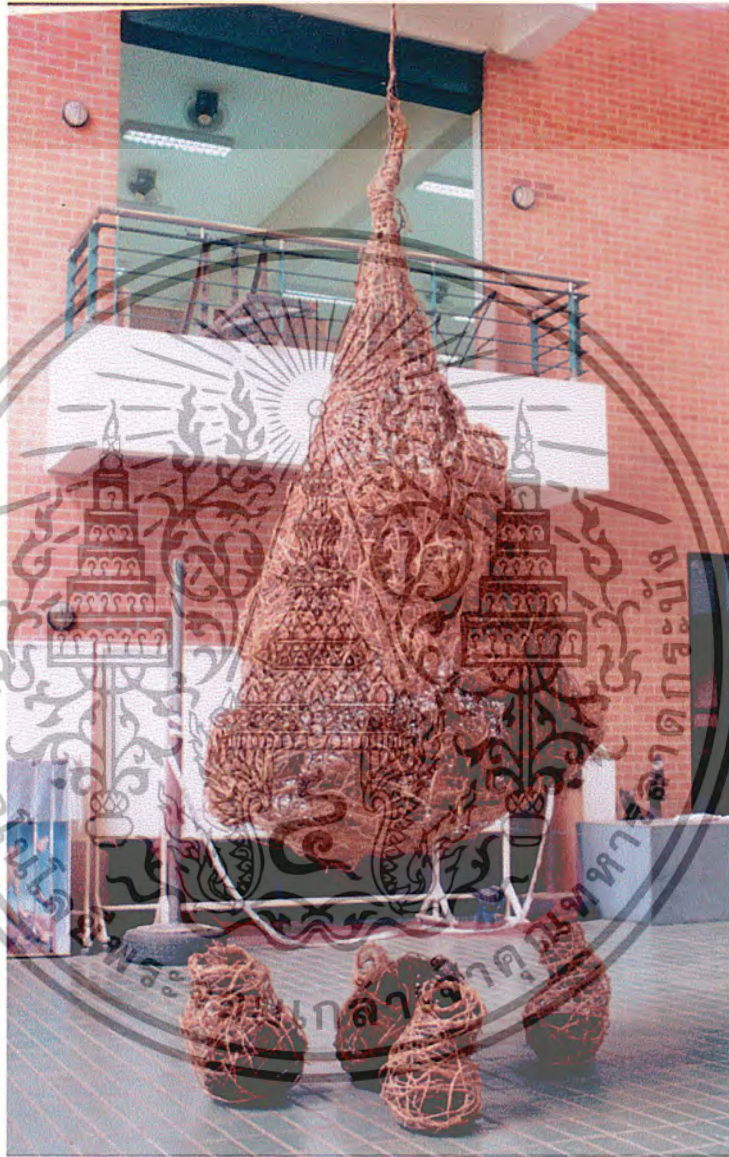


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ



สุนทรียภาพของโยธธรรมชาติ หมายเลข 1 , 2546

ประติมากรรม

600 x 170 x 170 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

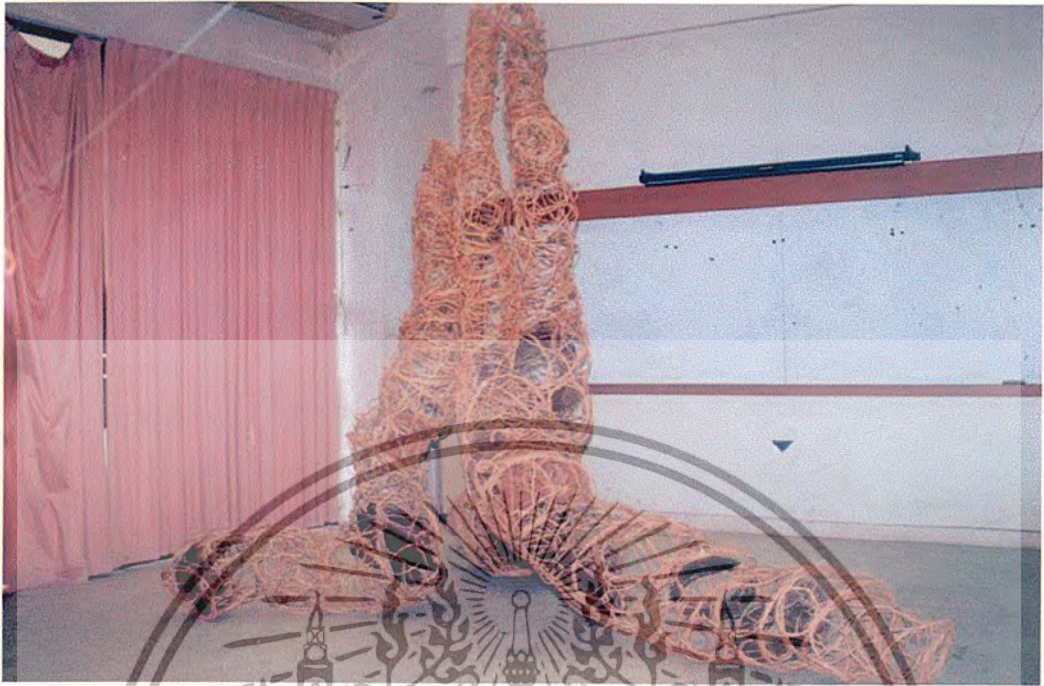


สุนทรียภาพของโยธธรรมชาติ หมายเลข 2, 2546

ประติมากรรม

250 x 500 x 250 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



สุนทรียภาพของใยธรรมชาติ หมายเลข 3 , 2546

ประติมากรรม

400 x 250 x 200 เซนติเมตร



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาวอรนุช เรืองแท้

วัน เดือน ปีเกิด 7 ธันวาคม 2521

ที่อยู่ 34/40 หมู่ 16 หมู่บ้านไวก้อไฮ้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การศึกษา

- โรงเรียนสามเสนนอก
- โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้