

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การสะท้อนรูปลักษณ์ภายในสู่ภายนอก

REFLECTION OF INNER IMAGE TO OUTSIDE

ฉพ.
ก 673ก
9549

เลขหมู่.....**63306**
เลขทะเบียน.....
วัน,เดือน,ปี...**25 ส.ค. 2549**

b.....**11618929**
i.....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ ISBN 974-15-2570-2 นี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

BEHAVIOR AND COMMUNICATION OF HUMAN BEING

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES**

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2006

ISBN 974-15-2570-2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2006

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาพสะท้อนรูปลักษณ์ภายในสู่ภายนอก

นักศึกษา

นายกิตติ แสงแก้ว

รหัสประจำตัว

47062005

ปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

ทัศนศิลป์

พ.ศ.

2549

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

รศ. อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ เรื่องภาพสะท้อนรูปลักษณ์ภายในสู่ภายนอก เป็นการถ่ายทอดมุมมอง และทัศนคติ ส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าที่มีต่อค่านิยมของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่รูปลักษณ์ภายนอก จนหลงลืมความเป็นตัวคนที่แท้จริงภายใน ไม่ว่าจะป็นรูปร่างหน้าตา ฐานะทางสังคม หรือยศถาบรรดาศักดิ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้ไป ตามกระแสสังคมโดยรวม ดังนั้นการเข้าถึงบุคคล บุคคลหนึ่งได้จึงมีอาจมองแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก หากแต่ต้องมองให้ลึกถึงไปถึงภายในจิตใจที่แท้จริงของบุคคลผู้นั้น

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้จากการศึกษาค้นคว้าและสังเกตการณ์ภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่นข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่ได้จากสื่อเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งที่ผ่านประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังมีการค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับจิตวิทยาในทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการแสดงออกของมนุษย์

ขั้นตอนการเขียนวิทยานิพนธ์นี้ได้แบ่งออกเป็น 5 บท คือบทที่ 1 คือที่มาของวิทยานิพนธ์ บทที่ 2 ความสำคัญของโครงการ บทที่ 3 อิทธิพลที่ได้รับในด้านต่างๆ บทที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ บทที่ 5 คือบทวิเคราะห์และสรุป ผลงานแบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยทั้ง 3 ชั้นอยู่ภายใต้หัวข้อหลักคือภาพสะท้อนรูปลักษณ์ภายในสู่ภายนอก ซึ่งผลงานทั้ง 3 ชั้นจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการนำเสนอ การคลี่คลาย และพัฒนาไปตามขั้นตอน โดยผลงานชั้นที่ 1 เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายนอกและรูปทรงภายในอย่างชัดเจน และนอกจากนี้ยังมีการนำเอาวัสดุที่มีความมั่นคงมา ใช้เพื่อสร้างมิติจริง และมิติลงขึ้นเพื่อให้ตอบสนองกับแนวความคิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลงานชั้นที่ 2 ได้คลี่คลายและพัฒนาต่อมาจากชั้นที่ 1 โดยการตัดทอนโครงสร้างที่เป็นเส้นภายนอกให้น้อยลง แต่มุ่งเน้นที่จะเพิ่มเนื้อหาและรูปทรงให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มเรื่องราวความเคลื่อนไหวให้กับรูปร่าง คนที่อยู่ด้านในมากขึ้น เพื่อเน้นความคิดเกี่ยวกับความรู้สึกภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีการใช้วัสดุที่มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มมิติอยู่ ผลงานชั้นที่ 3 มุ่งเน้นที่จะสร้างรูปทรงให้เกิดความรู้สึกต่างๆ มากขึ้น

โดยอาศัยทำทางของรูปร่างคนและลักษณะอารมณ์ของใบหน้าภายในผลงาน และได้ตัดทอนเส้น
โครงสร้างรอบนอกออก เพื่อให้รูปทรงที่เป็นปริมาตรแสดงผลได้อย่างเต็มที่

จากผลงานศิลปะทั้ง 3 ชิ้น ในวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีจุดประสงค์ เพื่อต้องการสะท้อนถึงบริบททาง
อย่างที่เกิดขึ้นภายในสังคมปัจจุบัน ในด้านพฤติกรรมกรรมการแสดงออกของมนุษย์ เพื่อให้สังคมตระหนัก
และหันกลับมามองถึงคุณค่าความดีงาม ภายในจิตใจ มากกว่าการลุ่มหลงยึดติดกับวัตถุ หรือรูปลักษณ์
ภายนอก

II

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title	Reflection of inner images to outside
Student	Mr. Kitti Sangekaew
Student ID	47062005
Degree	Master of Fine Arts
Programme	Visual Arts
Year	2006
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Ariya kitticharoenwiwat

ABSTRACT

Theme of this art thesis called “Reflection of inner images to outside” is an artwork displaying my vision and my attitude that affected from the popularity of people in the current social. The work focuses in significance of external appearances until forgetting the real you inside. Appearances or images as abovementioned included physical appearance, social status, position and honor; these types of values have designed behavior and expression of human being which are rolling following the social current in overall. Therefore, accessibility to individual person we cannot judge from the external appearance only but we need to study deep inside their mind, the real one of that person.

Data and information for analyzing derived from research study as well as observation from various surrounding conditions that happen in the social such as update news from media such as television, radio, newspapers together with my direct experiences. In addition, I have studied some details from psychological books and documentations in the part of theories related to the expression behavior of human being.

Procedures of the thesis composing have been divided into 5 chapters; those are chapter 1) Background of this thesis; Chapter 2) The importance of project; Chapter 3) Influences derived from many parts; Chapter 4) Processes of creative operation; 5) Analyze and Conclusion. In the part of art thesis, has been divided into three pieces and all three pieces of these artworks are under the main theme

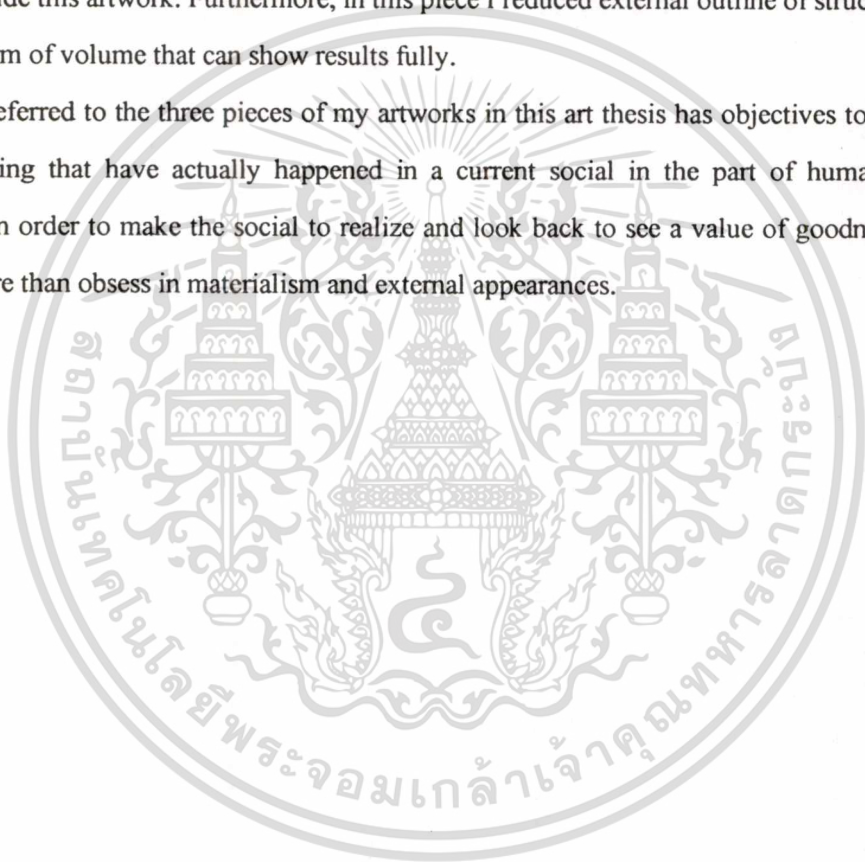
” Reflection of inner images to outside”; these three pieces of artworks will be different from each other depend on the forms of presentation. Revelation and development of each process will be

III

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

clearly noticed from the 1st piece will show the external structure and clear form, additionally, I have used glossy objects as a material to create a real dimension and illusion dimension responding my concepts much more clearer; The 2nd piece has been gradually developed from the 1st piece but cutting off some external lines of structure to be less and will focus to increase contents and form more, which you may see from the increasing of movement of human's figures inside this piece in order to emphasize concept related to internal feeling much clearer, but I still used the glossy objects to add more dimension as same as the 1st piece; The 3rd piece emphasizes in creating forms that can cause a lot of feelings by using the gestures and movements of human as well as showing emotions of each person inside this artwork. Furthermore, in this piece I reduced external outline of structure in order to make a form of volume that can show results fully.

Referred to the three pieces of my artworks in this art thesis has objectives to reflect context of something that have actually happened in a current social in the part of human's expression behavior in order to make the social to realize and look back to see a value of goodness inside their minds more than obsess in materialism and external appearances.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ชุดภาพสะท้อนรูปลักษณ์ภายในกับภายนอกนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ เป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะ รศ.อติตา จันฝิ่งเพ็ชร รศ.มัลลิกา มังกรวงษ์ อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ขอขอบคุณทุนพัฒนาอาจารย์ สจล. ที่มอบทุนการศึกษาตลอดช่วงการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณ หจก.อัลคาไลน์สตูดิโอที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทำงาน และเจ้าหน้าที่ห้องธุรการภาควิจิตรศิลป์ ที่ใช้ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี และขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่มีความกรุณาดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งให้กำลังใจ และทุนทรัพย์ ในการทำงานมาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งนี้

กิตติ แสงแก้ว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	V
สารบัญ.....	VI
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มา.....	1
1.2 ความสำคัญของเรื่องที่น่าสนใจ.....	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
1.4 ขอบเขตการศึกษา.....	2
1.5 ข้อมูลค้นคว้า.....	2
คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา.....	4
บทที่ 2 ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 งานประติมากรรม.....	6
2.2 ประติมากรรมรูปร่างคน.....	7
2.3 อิทธิพลที่ได้รับ.....	21
บทที่ 3 การดำเนินการสร้างสรรค์.....	36
3.1 การดำเนินการสร้างสรรค์.....	36
3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1.....	38
3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2.....	40
3.1.3 ภาพร่างชุดที่ 3.....	42
3.2 การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน.....	42
3.3 ผลงานระยะวิถยานิพนธ์.....	43
3.4 เทคนิคในการสร้างสรรค์.....	44
3.5 ประติมากรรมโลหะรูปร่างคน.....	46
บทที่ 4 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	48
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	48

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 วิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบ.....	50
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์.....	53
ภาพผลงานชิ้นที่ 1.....	54
ภาพผลงานชิ้นที่ 2.....	55
ภาพผลงานชิ้นที่ 3.....	56
บทที่ 5 สรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ.....	57
บรรณานุกรม.....	53
ประวัติผู้เขียน.....	54

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ประติมากรรมรูปเคารพของคองโก แกะด้วยไม้.....	7
2.2 ภาพสลักหินรูปห้วมมนุษย์ บนเกาะอีสเตอร์.....	8
2.3 Amedeo Modigliani.....	8
2.4 Constantin Brancusi.....	9
2.5 Henri Matisse Recumbent Nude.....	9
2.6 ประติมากรรม วินัส แห่งมิโล.....	10
2.7 อนุสาวรีย์ ของ Augustus of the Prima pota.....	11
2.8 รูปแกะสลักหินเควิด หินอ่อน.....	12
2.9 เปียคต้า.....	12
2.10 Aristide Maillou.....	13
2.11 Edgar Degas Woman.....	14
2.12 นวม กาโบ (Naum Gabo).....	14
2.13 Pablo Picasso.....	15
2.14 Alberto Giacometti.....	16
2.15 Pablo Picasso.....	17
2.16 Gleorg Baselitz.....	17
2.17 Tony Smith The Snake.....	18
2.18 Rachel whiteread.....	18
2.19 Michelangelo.....	18
2.20 Robert Gober.....	18
2.21 Dan Elavin.....	19
2.22 Donald Judd.....	19
2.23 Kiki Smith.....	20
2.24 Magdalena Abakanowich.....	20
2.25 Antony Gormley.....	21
2.26 Land , Sea and Air.....	22
2.27 เทคนิคตะกั่ว ไฟเบอร์กลาส ดิน รูปทรงก้อนหิน.....	23

VIII

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.28	ศิลปินกำลังหล่อรูปทรงจากร่างกายตัวเอง.....	24
2.29	Learning to see III.....	24
2.30	Critical Mass.....	25
2.31	Critical Mass.....	25
2.32	มณฑิเยร บุญมา.....	26
2.33	ศาลาแห่งจิต.....	27
2.34	Temple of Mind.....	28
2.35	House of Hope.....	29
2.36	Das Haus der sternzeichen.....	30
2.37	Meltindg Vold.....	30
2.38	มานพ สุวรรณปิ่นทระ.....	31
2.39	The figures in Landscape 2546.....	32
2.40	รูปคนในภูมิทัศน์ปี 2000.....	33
2.41	Head & fade of Moral.....	33
2.42	The Vehicles.....	34
3.1	ภาพร่างชุดที่ 1/1.....	37
3.2	ภาพร่างชุดที่ 1/2.....	37
3.3	ภาพร่างชุดที่ 1/3.....	38
3.4	ภาพร่างชุดที่ 2/1.....	38
3.5	ภาพร่างชุดที่ 2/2.....	39
3.6	ภาพร่างชุดที่ 2/3.....	39
3.7	ภาพร่างชุดที่ 2/4.....	39
3.8	ภาพร่างชุดที่ 3/1.....	39
3.9	ภาพร่างชุดที่ 3/2.....	40
3.10	ภาพร่างชุดที่ 3/3.....	41
3.11	ภาพร่างชุดที่ 3/4.....	42
3.12	ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	43

สารบัญรูป (ต่อ)

3.13	ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 2.....	43
3.14	ตัวอย่างการขึ้นโครงผลงานด้วยโฟม.....	44
3.15	ตัวอย่างขึ้นโครงรูปคนด้วยดินญี่ปุ่น.....	45
3.16	ตัวอย่างการใช้ไฟเบอร์กลาสเคลือบผิว.....	45
3.17	ตัวอย่างการปะติดแผ่นทองแดงและทองเหลือง.....	46
3.18	ตัวอย่างรูปร่างคน.....	47
4.1	วิเคราะห์โครงสร้างภาพผลงานชิ้นที่ 123.....	49
4.2	ภาพผลงานชิ้นที่ 1.....	54
4.3	ภาพผลงานชิ้นที่ 2.....	55
4.4	ภาพผลงานชิ้นที่ 3.....	56

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มา

“สิ่งต่างๆที่คนมีอุปทานไปยึดอยู่นั้นแหละเป็นत्वความทุกข์หรือเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์หรือร่างกายและจิตใจที่คนเข้าไปยึดถือด้วยอุปทานอยู่นั้นแหละเป็นทุกข์ (คู่มือมนุษย์ 2542:64)

เป็นความจริงที่โลกสมัยปัจจุบันถูกครอบงำด้วยวัตถุ เพราะถูกสร้างขึ้นจากวัฒนธรรมของธุรกิจเอกชน (Corporate Culture) ด้วยการหล่อหลอมและผลิตคนยุคใหม่ขึ้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการอัดฉีดโฆษณาปลุกเร้าและผลักดันคนในสังคมเสพและตกเป็นทาสของผลผลิตสินค้า การประเมินการโฆษณาในปี 2548 สื่อทีวีใช้ค่าโฆษณาเกือบ 50,000 ล้านบาท หนังสือพิมพ์ 20,000 ล้านบาท นอกเหนือจากนั้นเป็นค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร โรงภาพยนตร์รวมทั้งหมกราว 80,000 ล้านบาท (ข้อมูลหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549) ที่กล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงสังคมที่กลายเป็นสังคมนิยมวัตถุอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการบริโภคจนล้นมากไปนี้ทำให้ผู้คนในสังคมปัจจุบัน ถูกหล่อหลอมให้ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก ที่ปรุงแต่งจอมปลอมจนกลายเป็นค่านิยมขึ้นมาอย่างกว้างขวาง โดยไม่สามารถแยกแยะความเท็จจริงได้ คนส่วนใหญ่สังคมจึงให้ความเคารพนับถือเปลี่ยนจากเสื้อผ้ายี่ห้อดัง (ซึ่งมาจากค่านิยมโฆษณาสินค้า) เครื่องประดับราคาแพง (เพื่อแสดงสถานภาพในสังคม) เกียรติยศชื่อเสียงที่ถูกอุปโลกน์ขึ้น(แต่สามารถนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนอย่างแนบเนียน) ทำให้ต้องชวนขวยคู้รันทหาทางให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงการได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะนิยมยึดติดกับวัตถุ การยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณค่าความดีและใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่ล่อลวงจิตใจเดือนสติดน จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมวุ่นวายตามมา ดังที่เราได้ยิน ได้ฟัง ได้รับข่าวสารและจากคนรอบๆ ตัวถึงการเอารัดเอาเปรียบ ผิดกฎหมาย อาชญากรรมและนำมาด้วยปัญหาคอรัปชั่น โกงกิน ความเสื่อมโทรมของวัฒนธรรมและเมื่อใดที่เกินความสามารถที่จะควบคุมได้ สังคมนั้นย่อมเดินไปสู่สภาวะสังคมที่ล้มเหลวในที่สุด

โลกหรือสิ่งทั้งปวงมีลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่เป็นของใคร มันจะเล่นงานบุคคลผู้ ที่เข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปทานนับแต่วาระแรก คือตั้งแต่อยากได้ อยากเป็น กำลังได้ กำลังเป็น และได้เป็นแล้ว ตลอดเวลาแห่งกาลทั้งสาม ใครเข้าไปยึดถืออย่างหลับหูหลับตาแล้วก็จะมีความทุกข์อย่างเต็มที่ เหมือนอย่างที่เราเห็นปุถุชนเหล่าทั้งหลาย เป็นๆกันอยู่โดยทั่วไปในโลก(คู่มือมนุษย์ 2542:109)

1.2 ความสำคัญของเรื่องที่น่าสนใจ

วิทยานิพนธ์นี้ต้องการสะท้อนมุมมอง และสะท้อนทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อค่านิยมของ ผู้คนในสังคมปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อรูปลักษณ์ภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา สถานภาพทาง สังคม ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพลวงตา จนหลงลืมคุณค่าที่แท้จริง ในจิตใจของเพื่อนมนุษย์

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1.3.1 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจจากทัศนคติ ความเชื่อส่วนตัว มาสร้างสรรค์ผ่านผลงาน ศิลปกรรม โดยเจตนากระตุ้นให้ผู้ชมผลงาน ขบคิด และหันกลับมาตรวจสอบ ทัศนคติ และตัวตนที่แท้จริงระหว่าง รูปลักษณ์ภายนอก และภาพลักษณ์ภายใน
- 1.3.2 เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างงานประติมากรรมในรูปแบบเฉพาะตน
- 1.3.3 เพื่อศึกษาค้นคว้าวิธีสร้างสรรค์ของศิลปินระดับโลก ในแนวทางเดียวกัน โดยมุ่ง หมายแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาศิลปะชั้นสูงสุดของข้าพเจ้าในอนาคต และเป็นแนวทางในการค้นคว้า สำหรับผู้สนใจต่อไป

1.4 ขอบเขตการศึกษา

ประติมากรรมในรูปแบบศิลปะแสดงลักษณะ (Representation Art) ปั้นและหล่อด้วยไฟเบอร์ กลาส/บรอนซ์/โลหะ /กระจกเงา จำนวน 3 ชิ้น

1.5 ข้อมูลค้นคว้า

ศึกษาจากตำรากายวิภาคศาสตร์ หนังสือ และเอกสารศิลปะ หนังสือจิตวิทยา ดังนี้

1.5.1 ตำรากายวิภาคศาสตร์

- 1.5.1.1 Anatomy For The Artist Sarah Simbbit
- 1.5.1.2 An Atlas of Anatomy For Artists. FritzSchider

1.5.2 หนังสือและเอกสารศิลปะ

- 1.5.2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาทัศนศิลป์1 .อลิตา จันผิงเพชร
- 1.5.2.2 พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
- 1.5.2.3 หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมณฑิเร บุญมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1.5.2.4 ศิลปะสงเคราะห์ . ศาสตราจารย์ศิลปะ พีระศรี
- 1.5.2.5 ศิลปะกับมนุษย์. สงวน รอดบุญ
- 1.5.2.6 องค์ประกอบศิลปะ . ชลูด นิ่มเสมอ
- 1.5.2.7 สูจิบัตรแสดงเดี่ยวผลงานศิลปกรรมของมานพ สุวรรณปิ่นตะขุด The
Figures in Landscape
- 1.5.2.8 กลุ่มมนุษย พุทธทาสภิกขุ
- 1.5.2.9 Art Now Sandy Naisne
- 1.5.2.10 Antony Gormley John Hutchinson
- 1.5.2.11 Sculpture Form Antiquity To Hutchinson
- 1.5.2.12 Sculpture From Antiquity To The Present Day Philippe Bruneau

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

Representation Art	ศิลปะแสดงลักษณะ งานศิลปะที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบตามธรรมชาติ รูปคน สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ที่พอรู้ได้ว่าเป็นสิ่งใด ซึ่งต่างกับศิลปะไร้ วัตถุประสงค์หรือศิลปะนามธรรม คำนี้บางทีก็ใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า ศิลปะรูปสัญลักษณ์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ - ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2541:198)
Plastic Arts	ได้แก่ งานศิลปะที่แสดงรูปแบบ 3 มิติ (three dimensional surface) ประกอบด้วยความยาว ความกว้าง ความหนา หรือความลึกเป็นงานที่มี รูปทรง (form) กินพื้นที่ (space) และมีปริมาตร (volume) เช่น ในงาน ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม หรือในงานที่มีความรู้สึกทางรูปทรง (plastic sense) เช่น ในงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์ (สงวน บุญรอด 2524:78)
Posture	การวางท่าที่
Gesture	ออกท่าที่ คำนี้มีสัมพันธ์อยู่กับคำว่าวางท่าที่ (Posture) การวางท่าที่ คือ การวางแขนขาให้อยู่ในลักษณะใด โดยเฉพาะ เช่น ยืนก็มีขาอยู่ในลักษณะ เขยิบตรง เรียกว่า การวางท่าที่ยืน ถ้านั่งขัดสมาธิเอาเข่าข้างทับกันก็เรียกว่า การวางท่างั่งขัดสมาธิ เราอาจกล่าวถึงประติมากรรมรูปคนว่า มีการวาง ท่าที่เป็นคนห้วนข้าวเป็นคนนอน หรือการวางท่าที่ของพระพุทธรูปปาง นั้นๆหรือการวางท่าที่ของรูปทหารนักรบเหล่านี้เป็นต้น การออกท่าที่ที่มีความหมาย กับการวางท่าที่ต่างกัน แต่การการวางท่าที่ ใช้ได้ทั่วไป แต่การออกท่าที่หมายถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหวแห่ง การวางท่าที่นั้นเป็นเฉพาะด้วยเหตุนี้ เมื่อกล่าวว่าการออกท่าที่ก็หมายถึง ความว่ามีทั้งการวางท่าที่ กับการสำคัญของการเคลื่อนไหวของแขนขา ด้วย ยกตัวอย่างเช่นกล่าวว่า เป็นรูปของคนจับปลากำลังทอดแห เราอาจ พูดได้ว่าการวางท่าที่ของรูปนั้น หรือการออกท่าที่ของรูปนั้นเป็นถูกต้อง ใช้ได้ทั้ง 2 คำตรงกันข้าม ถ้าเราอ้างถึงประติมากรรมรูปคนเป็นรูปยืน มี ขาเขยิบตรง แขนห้อยลงมาตามปกติ ศีรษะตอนหน้าไม่มีการแสดงออก อย่างไร ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ ควรใช้คำว่าวางท่าที่เหมาะกว่าการใช้คำว่า การออกท่าที่ เพราะรูปประติมากรรมรูปนั้นไม่มีการเคลื่อนไหว เป็น เฉพาะที่จะส่งให้เห็นความสำคัญของท่านั้น (ศาสตราจารย์ศิลป พีระ ศรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2526:153)

- Sunk Sculpture Junk** หมายถึง ขยะ ของเหลือใช้ วัสดุที่ทิ้งแล้ว วัสดุที่ไร้คุณค่า ศิลปินสมัยนิยมนำมาประกอบกันสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ในรูปของงาน 3 มิติ หรือ 2 มิติ ซึ่งจะให้ผลทางความคิดความรู้สึกใด ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของศิลปินนั้นๆ
- Jung Sculpture** หมายถึง ประติมากรรมที่ประกอบขึ้นมาจากของเหลือใช้ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น งานประติมากรรมของซีซาร์ (Cesar) ใช้ชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ที่ทิ้งแล้ว นำมาอัดเป็นก้อนในรูปทรงประติมากรรมที่แสดงมวล (mass) และ พื้นผิว (Texture) ของวัสดุนั่นเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ศิลปะกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 งานประติมากรรม (Sculpture)

งานประติมากรรมคือการสร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ (Three Dimensional Art Creation) ด้วยการถ่ายทอดสิ่งแทนต่าง ๆ ออกมาเป็นรูปทรง ประกอบด้วย ความกว้าง ความสูงและความลึก ประติมากรรมเป็นภาพรวมของมวล (mass) หรือปริมาตร (volume) พื้นราบหรือระนาบ (plane) แสง – เงา (light-shade) พื้นผิว (texture) เส้นรอบนอก (contour line) และวัสดุต่างๆ (materials) ที่สร้างให้เกิดเอกภาพ (unity) ที่ประสานกลมกลืนกัน งานประติมากรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (plastic Art)

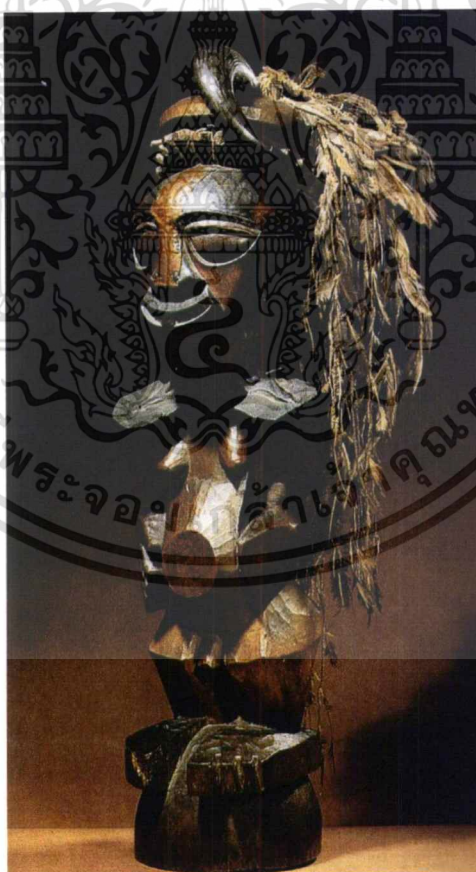
ประติมากรรมมีหลากหลายวิธีการ ได้แก่ การปั้น (modeling) การแกะสลัก (carving) การหล่อ (casting) การเชื่อม (welding) การบัดกรี (soldering) ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประติมากรก็ยังคงสร้างสรรค์ในวิธีการดั้งเดิมที่กล่าวมา นอกจากนี้พวกของวิชาการในสมัยปัจจุบัน ทำให้วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด เช่น การใช้แสง แก๊ส ลม การวาง (pacing) วัสดุหลายๆชนิดรวมกัน ตลอดจนการใช้ความเคลื่อนไหวทั้งจากพลังธรรมชาติ และพลังจากไฟฟ้าเป็นต้น แต่ทั้งนี้งานประติมากรรมย่อมสะท้อนถึงลักษณะชีวิต นิสัยใจคอ ความเชื่อถือ วัฒนธรรมและความคิดของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เด่นชัด ทั้งนี้ผลงานประติมากรรมที่ดีย่อมสอดคล้องกันระหว่างการสร้างสรรค์ของศิลปิน (artist's conception) ที่แสดงเนื้อหาและวัสดุ (materials) ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน วัสดุในการสร้างประติมากรรม นับแต่การใช้ดินเหนียว ไม้ ซึ่งเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ งาช้าง หิน โลหะชนิดต่างๆ เช่น ทองแดง เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม วัสดุสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เช่น ฝ้าย เส้นใย ไวนิล พลาสติก ไปจนถึง แสง ไฟฟ้า ลม แก๊ส พลังงาน

นิยามคำว่า ประติมากรรม (Sculpture) พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คำนิยามว่า งานศิลปะกรรมที่สร้างเป็นรูปทรงสามมิติโดยวิธีการแกะสลัก ปั้น หรือวิธีการผสมผสานสำหรับวิธีการแกะสลัก (carving) นั้นประติมากรรมจะต้องขจัดวัสดุส่วนที่ไม่ต้องการออกไป จนเหลือแต่รูปทรงเป็นกลุ่มมวลที่ต้องการเท่านั้น วัสดุที่ใช้สร้างประติมากรรมวิธีแกะสลัก ได้แก่ วัสดุเนื้อแข็ง เช่น ไม้ หิน ฯลฯ ส่วนอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า วิธีการปั้น (modeling) ประติมากรจะสร้างรูปทรง โดยการพอกด้วยวัสดุที่ค่อนข้างนิ่ม วัสดุที่นิยมใช้ในวิธีการนี้ เช่น ดินเหนียว ขี้ผึ้ง ฯลฯ ซึ่งเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มักจะนำไปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์หรือโลหะเพื่อให้งานมากขึ้น ส่วนวิธีการผสมผสาน (assemblage) ก็คือ การนำเอาวัสดุหลายๆมาประกอบเป็นรูปทรงที่ต้องการด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประติมากรรมโลหะที่สร้างด้วยวิธีการเชื่อม ผลงานเหล่านี้ประติมากรอาจ

สร้างในรูปของรูปเห็นรอบตัว (free standing) หรือรูปนูน (relief) ก็ได้ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2530:160-161)

2.2 ประติมากรรมรูปร่างคน (Figurative Sculpture)

Figurative Art มีความหมายถึงศิลปะรูปลักษณะ (เล่มเดิม68-69) ซึ่งหมายรวมไปถึง ศิลปกรรมที่แสดง รูปลักษณะคนสัตว์และสิ่งอื่นๆที่พบเห็นในธรรมชาติแต่ Figurative Sculptures หมายถึง ประติมากรรมที่แสดงรูปทรงเหมือนจริงไปจนถึง พลิกผันรูปทรงธรรมชาติบางส่วนด้วย รูปทรงของมนุษย์ถูกใช้ในงานประติมากรรมนับแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ (Pre- Historic) เหตุที่ใช้คนเป็นแบบในงานเกิดจากความคุ้นเคย ประสบการณ์ ความทรงจำ ชีวิตความเป็นอยู่รอบๆตัว ประติมากรรมยุคแรกๆนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงาม แต่มีลักษณะของงานใช้ประดับเพื่อเป็น เครื่องราง หรือทำเป็นรูปเล็กๆเพื่อไว้บูชาเพื่อเหตุผลทางไสยศาสตร์ ความเชื่อถ้อยยังเห็น ได้ชัดเจน ในงานของชนเผ่าแอฟริกา ซึ่งแสดงผลถึงจิตวิญญาณ (Spiri) ป็นหรือแกะสลักออกมาจากความรู้สึก ช่างใน

รูปที่ 2.1 ประติมากรรมรูปเคารพของคองโก แกะด้วยไม้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.4 Constantin Brancusi ก้าวแรกปี 1913 แกะไม้ สูง 43 ³/₄ นิ้ว

Henri Matisse (1869-1954):
 Recumbent Nude, 1907.
 Bronze, 13 1/2" x 19 1/2" x 11"
 Two Negresses, 1908.
 Bronze, 18 1/2" high.

รูปที่ 2.5 Henri Matisse Recumbent Nude ปี 1907 หล่อบรอนซ์ ขนาด 13 1/2 นิ้ว x 11 นิ้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประติมากรรมมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมายาวนาน นับจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์ อารยธรรมโบราณ เช่น พวกอียิปต์สร้างประติมากรรมขึ้นมาเพื่อระลึกถึงผู้ตาย เมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจในสัดส่วนของธรรมชาติมากขึ้น ประติมากรรมจึงวิวัฒนาการใกล้เคียงธรรมชาติ (Naturalistic) มากขึ้น และมาสำเร็จสมบูรณ์ในยุคสมัยกรีก ซึ่งศิลปินเชื่อว่าสัดส่วนของมนุษย์เป็นสิ่งสวยงาม นำไปผสมผสานกับความเชื่อปรัชญาความดีงาม เทพเจ้า เรื่องราวในตำนาน เทพนิยาย (Myth) ทำให้ประติมากรรมมีความสวยงามเกินจริง เป็นความงามในอุดมคติ (Idealism) ซึ่งยังคงเห็นได้จากรูปประติมากรรมหินอ่อนวินัสมิโล (Venus de Milo) ซึ่งยังคงเหลืออยู่เป็นที่ประจักษ์

รูปที่ 2.6 ประติมากรรมวินัสแห่งมิโล หินอ่อน สมัยเฮเลนนิสติกพิพิภณฑ์ศิลปะลูฟว์ ปารีส

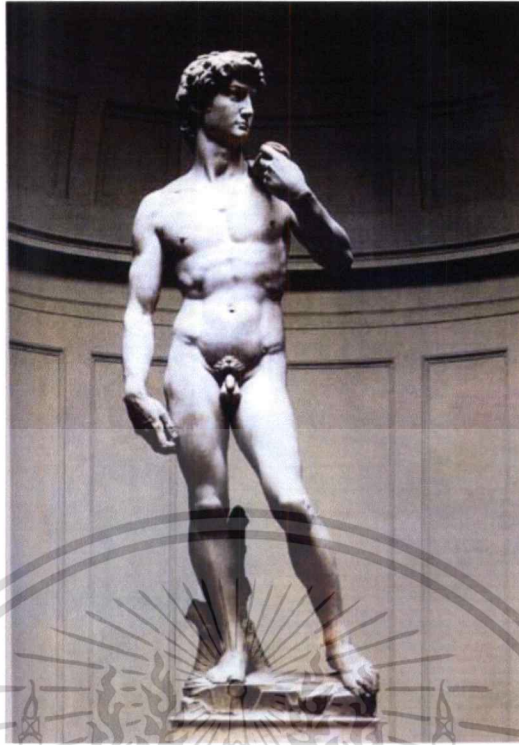
ในขณะที่ประติมากรรมกรีกแสดงออกถึง ความงามของพุทธิปัญญาโรมันกลับแสดงพลังกำลังของนักรบที่เต็มไปด้วย ความเข้มแข็ง อดทน ทำให้ประติมากรรมโรมันแสดงคุณลักษณะของมนุษย์มากกว่าเทพเจ้า เช่น กรีก แม้ว่าจะลอกเลียนจากกรีกก็ตาม

รูปที่ 2.7 อนุสาวรีย์ของ Augustus of the prima porta หินอ่อน สร้างในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษ
ที่ 1 พิพิธภัณฑสถานวาติกัน โรม

ยุคสมัยของการสร้างงานประติมากรรม มาบรรลุความงามอันสมบูรณ์อีกครั้ง ในสมัย
เรอเนสซองส์ (Renaissance) งานของไมเคิลันเจโล (Michelangelo 1475-1564) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ
ของ ไมเคิล แองเจโล ได้แสดงศักยภาพอันพิเศษของมนุษยชาติจากงานแกะสลักที่งดงามลงตัวใน
ผลงานอันลือชื่อ 2 ชิ้น คือ รูปแกะสะบักเดวิด(david แกะราวปี 1501-1504 หินอ่อน) และรูป
แกะสลักเปียดต้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.8 รูปแกะสลักเดวิด หินอ่อน สูง 13 ฟุต 5 นิ้ว ปัจจุบันอยู่เมืองฟลอเรนซ์

รูปที่ 2.9 เปียตต้า แกะราวปี 1498-1499 หินอ่อน สูง 5 ฟุต 8 1/2 นิ้ว ปัจจุบันอยู่ในมหาวิทยาลัย
เซนปีเตอร์กรุงโรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในศตวรรษที่ 20 การสร้างสรรค์งานประติมากรรมแสดงรูปแบบชัดเจนจนสามารถแยกแยะออกได้ดังนี้

ลักษณะประติมากรรมแบบ Classicism

ลักษณะประติมากรรมแบบ Impressionism

ลักษณะประติมากรรมแบบ Constructivism

ลักษณะประติมากรรมแบบ Surrealism

ลักษณะประติมากรรมแบบ Expressionism

ลักษณะประติมากรรมแบบ Environmental Commentary

ลักษณะประติมากรรมแบบ Dehumanization- Machinization

ลักษณะงานประติมากรรมแบบคลาสสิก (Classicism) ดังที่กล่าวแล้วจากประติมากรรมในแบบกรีก โรมัน ประติมากรรม คลาสสิกเน้นความถูกต้องแน่นอน คงเส้นคงวา (Static) เข้มแข็ง ซึ่งดูง่ายทั้งรูปแบบและเทคนิคประติมากรรมสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลการทำงานในแบบคลาสสิกหลายคน อาทิ อริสโตเติล มาลโล (Aristide Maillou 1861-1944)

รูปที่ 2.10 Aristide Maillou The River สร้างปี 1938 หล่อบронซ์

ลักษณะประติมากรรมแบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) งานประติมากรรม The tiss หรือ The Thinker ของโรแดง (Rodin) ล้วนแสดงให้เห็นความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินที่ปรากฏอยู่บนงานด้วยการใช้ท่าทางที่เป็นเสมือนการบันทึก (Record) เหตุการณ์ในช่วงขณะหนึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้คือส่วนหนึ่งของแนวความคิดแบบอิมเพรสชันนิสม์ ในการจับอากัปกริยาของตัวละครผ่านผลงานโรแดง ได้รับอิทธิพลอย่างมากในการใช้พื้นผิว (Texture) ที่แสดงความขัดแย้ง(Contrast) กั้นระหว่างเสร็จหรือไม่เสร็จจากประติมากรรมเรอเนาของสออย่าง ไมเคิล แองเจโล อย่างเห็นได้ชัด นอกจากโรแดงจะเน้นการวางท่าทาง (Posture) ของคนแล้ว ลักษณะผิวขรุขระของรอยคมสิ่ว ยัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

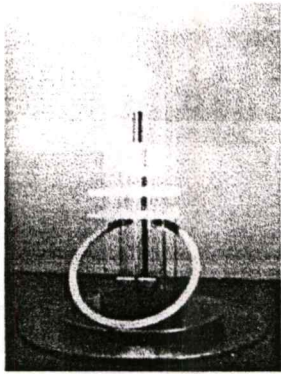
เทียบได้กับการใช้ที่แปรง (Stroke) ของจิตรกรอิมเพรสชันนิสต์ด้วยเช่นกัน นอกจากโรแดงแล้วเดการ์ (Edgar Degas 1834-1917) ยังเป็นจิตรกรอิมเพรสชันนิสต์คนหนึ่งที่นิยมสร้างงานประติมากรรมด้วยการเสกซ์ ประติมากรรมชิ้นเล็กๆโดยใช้ท่าที (Gesture) ของเหล่านางระบำบัลเลย์ ไว้เป็นจำนวนไม่น้อย

รูปที่ 2.11 Edgar Degas Woman Caught Unawares สร้างปี 1896-1911 หล่อบรอนซ์ สูง 16 ½.”

ลักษณะงานประติมากรรมแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ประติมากรรมลักษณะนี้ใช้วัสดุต่างๆมาประกอบกันในลักษณะนามธรรม (Abstract) โดยการใช้เส้น แผ่นระนาบ มาปะติดปะต่อกันเป็นรูปทรงต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วมักจะแสดงโครงสร้างของรูปทรงมากกว่า งานแบบคอนสตรัคติวิสต์ให้อิทธิพลต่องานประเภท Junk Sculpture ซึ่งใช้ของที่ทิ้งแล้ว เช่น น็อต ตะปู เศษโลหะ ฯลฯ มาประกอบเข้าด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

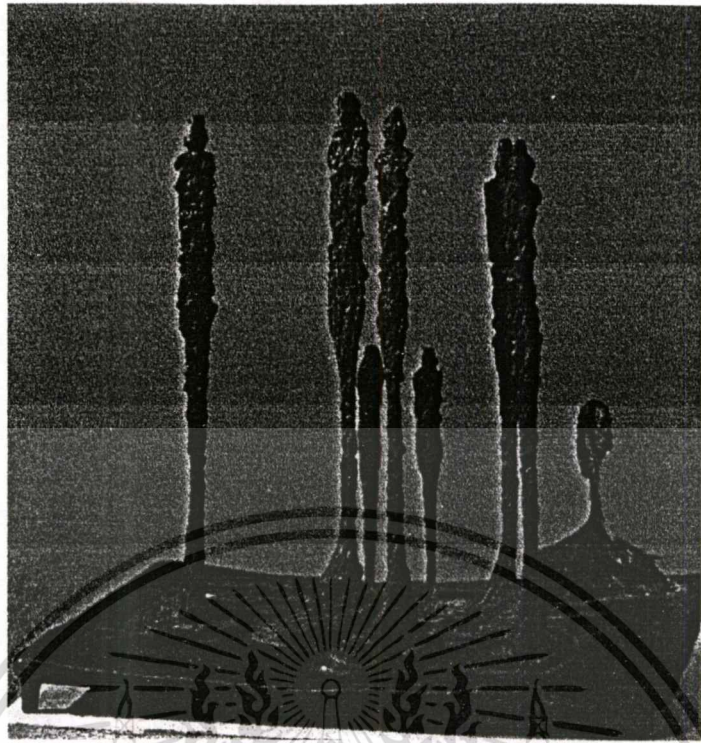

รูปที่ 2.12 นวม กาโบ (Naum Gabo 1890-1977)
Column , สร้างในปี 1923 ขยายแบบ
ในปี 1975 เทคนิคแก้ว พลาสติก ไม้
เหล็ก สูง 1 ½”

รูปที่ 2.13 Pablo Picasso ศรีษะสตรี สร้างปี
ค.ศ. 1931 เทคนิคเหล็กกระบายสี
แผ่นโลหะ ลวดสปริง และเครื่อง
กรองน้ำ

ลักษณะงานแบบเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) งานประติมากรรมที่ยึดรูปทรงคนกินเข้าไป
ในพื้นที่ว่าง (Space+Form) โดยใช้แสงสว่างเข้ามามีส่วนช่วยเน้นให้เกิดแสงจัดเงาจัด และขับพื้นผิว
ให้เกิดความรู้สึกล่อโลกที่แปลกประหลาดเป็นการเน้นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง งานที่กล่าวนี้ศิลปินอัลเบิร์ต
โต ใจโคเมตตี (Alberto Giacometti 1901-1966) ประติมากรที่มีชื่อเสียงในแบบเซอร์เรียลลิสม์ และ
เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกมีผลงานที่แตกต่างจากศิลปินเซอร์เรียลลิสม์คนอื่นๆเนื่องจากมีลักษณะ
ผลงานที่แสดงความโดดเด่นเฉพาะตัวอย่างเห็นได้ชัด

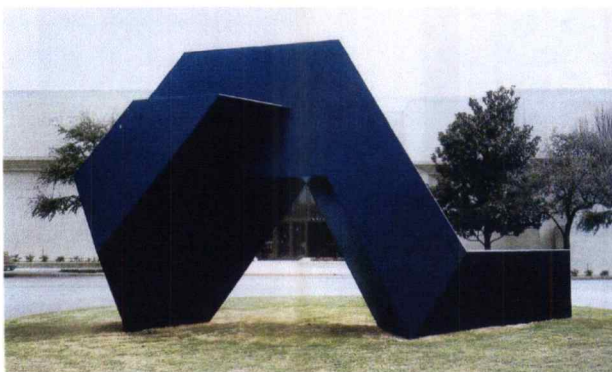
รูปที่ 2.14 Alberto Giacometti Composition with Seven Figures and a Head (The Forest) สร้างปี 1950 หล่อบรอนซ์ ขนาด 22 ½” x 18” x 23”

ลักษณะประติมากรรมแบบเอ็กเพรสชันนิส (Expressionism) งานประติมากรรมแบบเอ็กเพรสชันนิสมี แตกต่างและไม่สอดคล้องกับจิตรกรรมเอ็กเพรสชันนิสมีเพราะจิตรกรรมแสดงออกถึงความกดดัน ทุกข์ทนจากความอดอยาก การเมืองและสงคราม แต่ในประติมากรรมไม่ได้มีความคิด (Concept) เหล่านั้นมาเกี่ยวข้อง อาจจะมีส่วนร่วมกันบ้างในเรื่องของการสร้างเทคนิคที่แสดงความรุนแรง เมื่อมองผลงานจะสร้างอารมณ์ร่วมได้ทันที ลักษณะแบบอย่างของประติมากรรมเอ็กเพรสชันนิส จะเห็น ได้ชัดในเรื่องของการใช้รูปทรงและพื้นผิวต่างๆ

รูปที่ 2.15 Pablo Picasso Bather ปีค.ศ. 1932 รูปที่ 2.16 Georg Baselitz Untitled แกะไม้
 หล่อบรอนซ์ สูง 22 1/2” ไหล่เดนม สูง 8 ฟุต 4 นิ้ว

ลักษณะประติมากรรมแบบ Environmental Commentary เป็นงานประติมากรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม มีลักษณะของข้อเสนอแนะต่อสภาพแวดล้อมในงาน (Commentary) ประติมากรรมประเภทนี้อาจเรียกว่าเป็น Site Sculpture เนื่องจากมักติดตั้งถาวรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมนั้นๆ ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยังมีงานที่ศิลปินแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเสนอให้กับสาธารณะชน(Public) แก่คิดต่างๆด้วย เช่นงานของแรเชล ไวท์รีด (Rachel Whiteread) หล่อพื้นที่ว่างภายในบ้านจริงที่ถูกทุบทิ้งไปแล้วเหลือเพียงพื้นที่ว่างที่ถูกหล่อเป็นแท่งทึบตัน (Solid Form) เพื่อเสนอถึงความคิดในเรื่องพื้นที่ว่างภายใน- พื้นที่ว่างภายนอกที่สัมพันธ์กับชีวิตของคน

รูปที่ 2.17 Tony Smith 'The Snake Is out' 1962 เหล็ก 15'

1 ½" x 23' 2" x 8'10"

รูปที่ 2.18 Rachel Whiteread House

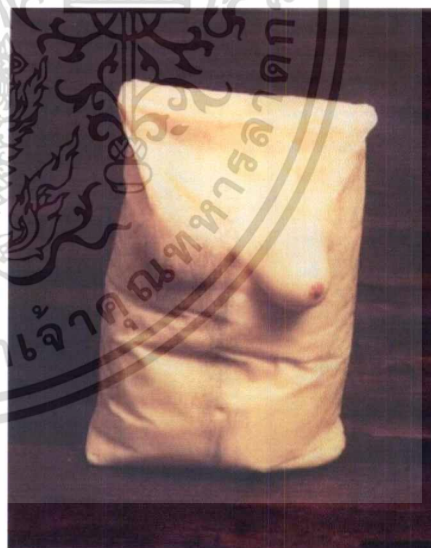
1993

ลักษณะประติมากรรมแบบ Dehumanization-Machinization ทั้ง 2 ชนิดมักอยู่ด้วยกันเสมอ Dehumanization มีแนวความคิดที่เกี่ยวกับคน ส่วน Machinization มีแนวคิดเกี่ยวกับความเจริญทางเทคโนโลยี เช่นพวกเครื่องจักรหรือพวกวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น Dehumanization หมายถึงรูปทรง (Figure หรือ Form) ที่ถูกทำลายลงแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้เกิดแบบ (Style) ใหม่ ที่ดูบิดเบี้ยว รุนแรง งานลักษณะนี้มักแทรกความคิดในเชิงปรัชญาที่ค่อนข้างลึกซึ้ง

รูปที่ 2.19 Michelangelo Pistoletto Marble Giant

1981-1983 เทคนิค Polyurethane

รูปที่ 2.20 Robert Gober Untitled 1990

Beeswax And human hair ขนาด

24x 15 1/2" ขนาด 24 x 15 ½ x 12"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วน Machinization เช่นงานประเภทมินิมอล (Minimal Art) ที่ถูกสร้างสำเร็จจากงานอุตสาหกรรม มีพื้นผิวที่มันวาว สะอาด มีรูปทรงง่าย เรียบ เป็นกล่อง (เช่นการผลิตแบบมวลรวมในสังคัมบริโกลจึงดูซ้ำซาก น่าเบื่อ) แต่ทั้งนี้การดำเนินชีวิตของคนสมัยใหม่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะชีวิตปัจจุบันขึ้นอยู่กับปัจจัยของเครื่องจักรกลทุกชนิด นับแต่การชีวิต การเดินทาง การบริโกลข้าว ของเครื่องใช้ อาหาร ยาบริโกลมาจาก Machinization ทั้งสิ้น

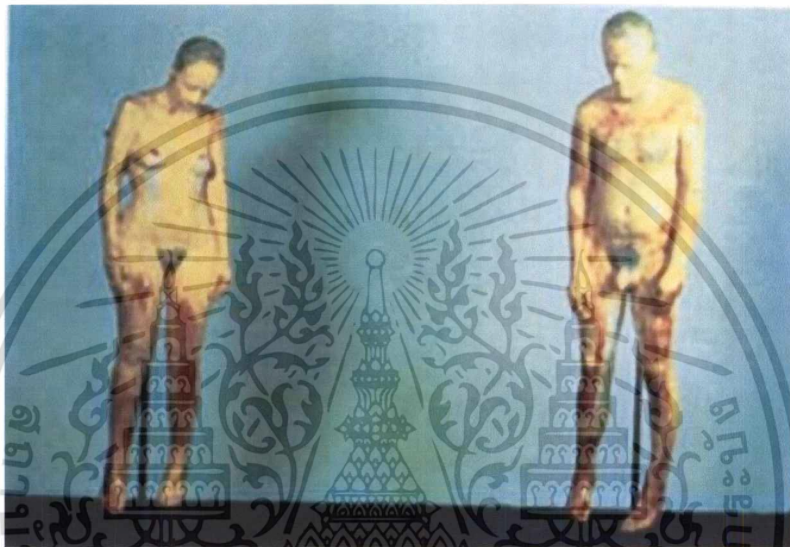
รูปที่ 2.21 Dan Elavin Untitled (to Donna) 6,1971 yellow ,Pink ,Blue fluorescent light 8' Square across corner

รูปที่ 2.22 Donald Judd Untitled 1964 ไม้และเหล็ก 34" x 48" x19 ½"

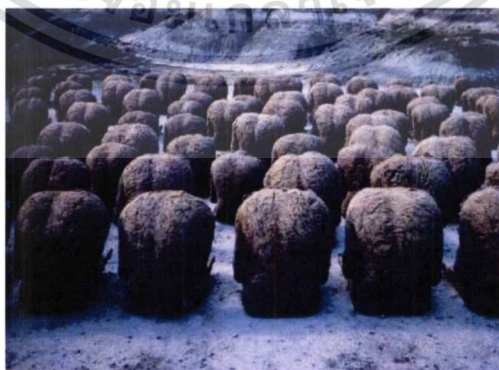
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประติมากรปัจจุบันให้ความสำคัญต่องานประติมากรรมรูปร่างคน (Figurative Sculpture) ไม่น้อยเพราะยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากเท่าไร ความรู้สึกต่อจิตวิญญาณ มนุษย์ยิ่งขาดหายไป กลายเป็นปัญหาของสังคมโลกมากขึ้นเท่านั้น ปัจจุบันประติมากรรมรูปร่างคน ถูกปรับใช้ความคิดของศิลปินในบริบทต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์กลับไปคิดทบทวนเพื่อที่จะ แสวงหาตัวตนให้กับพื้นที่เขาถูกกำหนดให้ยืนอยู่บนโลก ด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าในความเป็น มนุษย์มากยิ่งขึ้น เราจึงเห็นความหลากหลายในความคิดที่ศิลปินสะท้อนออกมาในผลงาน ประติมากรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม

รูปที่ 2.23 Kiki Smith untitled สร้างปี 1990 ขี้ผึ้งและสี ขนาดเท่าจริง

กิกี้ สมิธ สะท้อนภาพปัญหาภายในครอบครัว โดยใช้ร่องรอยของแผลบนร่างกายและท่าที่ อ่อนล้าของชายหญิงเป็นสัญลักษณ์

รูปที่ 2.24 Magdalena Abakanowicz. Backs.1976-1982

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แมกคาเลนา ศิลปินใช้วิธีการหล่อไฟเบอร์สร้างผิวด้วยผ้าใบและการแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทนของเพื่อนร่วมชาติชาวโปแลนด์ที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยม

งานศิลปกรรมหลากหลายประเภทได้ถูกสร้างขึ้นจากศิลปินในอดีต และส่งผ่านต่อมายังศิลปินรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าศิลปินจะพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่และหาเอกลักษณ์ให้กับตัวเองเพียงใดก็ตาม ย่อมหนีไม่พ้นการได้รับอิทธิพลจากศิลปินรุ่นเก่าก่อนไม่มากก็น้อย การได้รับอิทธิพลจากศิลปินจากศิลปินจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่กลับเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีเมื่อศิลปกรรมนั้นได้ถูกนำมาปรับเปลี่ยนในมุมมองและทัศนะใหม่ก่อให้เกิดศิลปะที่แตกแขนงออกไปได้ไม่รู้จบ โลกของศิลปกรรมจึงมีความหลากหลายทั้งประเภทเทคนิควิธีการ ตลอดจนการแสดงออก

ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเอง ได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของแอนโทนี กอร์มลี (Anthony Gormly) มณฑิเยร บุญมา และมานพ สุวรรณพิณทะ ศิลปินไทย ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลรูปทรง จากกอร์มลี เพราะตัดทอนรายละเอียดของใบหน้าและร่างกายเพื่อไม่แสดงตัวตนว่าเป็นใครแต่แสดงความเป็นมนุษย์ ส่วนงานของมณฑิเยร บุญมา ข้าพเจ้าชอบวิธีการคิดในเรื่องของพื้นที่ภายนอก-ภายในที่สัมพันธ์กัน ในผลงานของมานพ สุวรรณพิณทะ ในการใช้ขนาดของรูปร่างมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน โดยผลงานของเขาจะใช้ขนาดเท่าคนจริงเป็นหลักและใช้รูปทรงคนเล็กๆเป็นตัวแสดงออกของความคิด อันจะจำแนกให้เห็นถึงความคิดรวบยอด (Concept) กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคของศิลปินทั้งสามคนดังนี้

แอนโทนี กอร์มลี

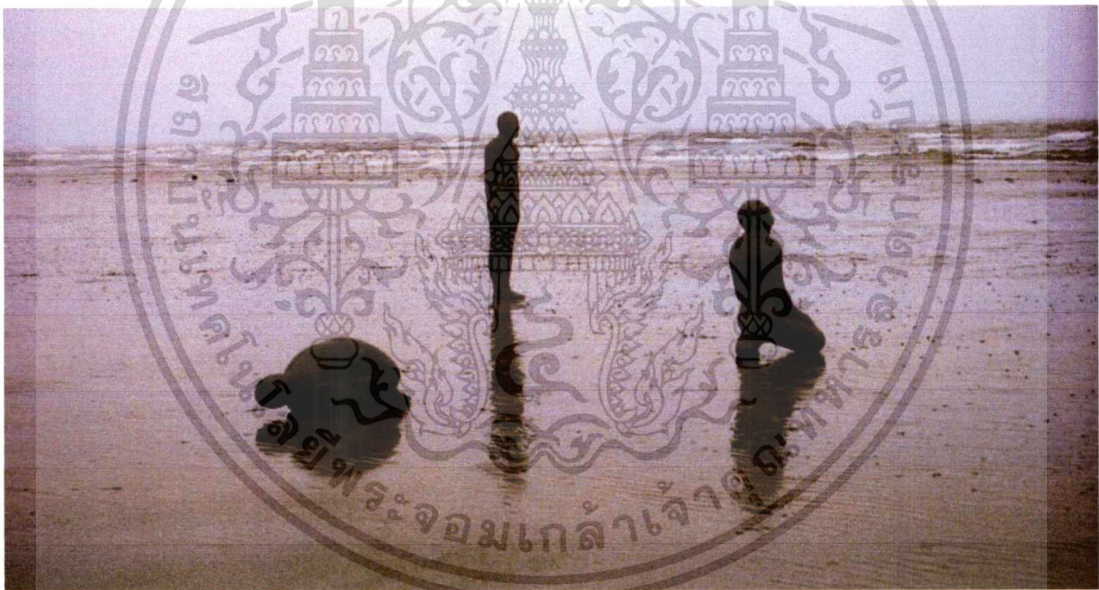

รูปที่ 2.25 Antony Gormley

เกิดที่ลอนดอนในปี ค.ศ.1950 หลังจากศึกษาโบราณคดี มานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์ศิลปะที่ Trinity College Combridge แล้วเขาได้เดินทางท่องเที่ยวมายังเอเชียก่อนที่จะกลับไปอยู่ลอนดอนอีก 3 ปี เพื่อเข้าศึกษาศิลปะที่ Central School of Art ที่ Goldsmiths College และที่ Slade School of Art กอร์มลีมีผลงานการแสดงเดี่ยวหลายครั้ง และได้แสดงงานเอกสารนิตยสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานานาชาติ ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าระดับสากลที่เวนิส เบียลนาลิ (Venice Biennale) ในปี 1982 นอกจากนั้นยังมีผลงานศิลปะแสดงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่แฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) และงานคอคิวเมนต์ครั้งที่ 8 (Documenta 8) ที่เมืองคาสเซิล (Kassel) เยอรมันนี้ รวมทั้งการแสดงผลย้อนหลัง (retrospectives) ในยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากการได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัล Turner Prize ในปี 1994 รางวัล OBE ในปี 1997 รางวัล Visual Art ของ South Bank ในปี 1999 แล้ว ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เขายังฝากผลงานประติมากรรมกับสาธารณะที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายชิ้นเช่นงาน Angel of the North ในปี 1998 เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ติดตั้งใกล้ Gateshead ใน Northeast ประเทศอังกฤษปัจจุบันแอนโทนี กอร์บลีใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในลอนดอน

ทศวรรษที่ 80 ผลงานของกอร์บลีแสดงความสนใจเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฏจักรของชีวิต เขามักจะแสดงรูปทรง 3 รูป มาวางประกอบกัน เช่น ผลงาน Land, Sea and Air II ศิลปินหล่อรูปตัวเองในอิริยาบถต่างๆ เช่น ยืนตรง กู้เข่า โกงโค้งประติมากรรมถูกจัดวางอยู่บนชายหาดโดยให้ความหมายว่ารูปทรงยืนหมายถึงทะเลรูปทรงกู้เข่าหมายถึงลม และรูปทรงโกงโค้งหมายถึงแผ่นดิน

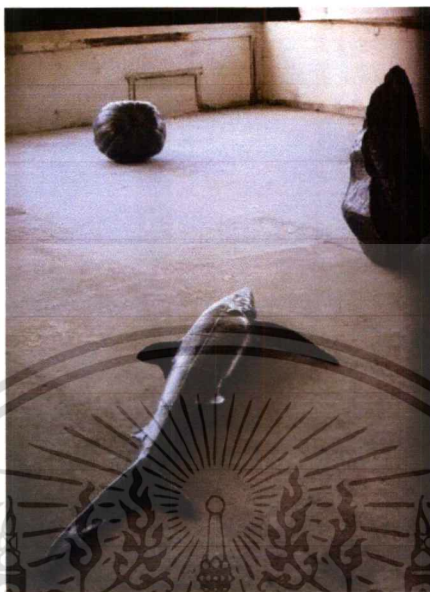

รูปที่ 2.26 Land, Sea and Air II ปี 1982 เทคนิคตะกั่ว ไฟเบอร์กลาสขนาด Land 45 x 103 x 53 cm. Sea 19 x 50 x 32 cm. Air 118 x 69 x 52 cm.

ในช่วงเวลาแห่งความสนใจในการใช้รูปทรง 3 รูป นี้ ศิลปินอธิบายว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความไม่สิ้นสุด (Beginning of Infinity) ของวัฏวนชีวิต เกิด ดำรงชีวิต และในที่สุดก็ตาย ดังนั้นผลงานอื่นๆ จึงแสดงให้เห็นความเป็น 3 นี้อยู่เสมอเช่น สัตว์ พืช ธาตุ ชาย หญิง สองเพศ รูปทรงกรวย รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก ผลงานสามร่าง (Three Bodies) ทำจากไฟเบอร์กลาสและแผ่นตะกั่วชุบสีน้ำเงิน รูปก้อนหิน ปลาฉลาม และฟักทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแร่

เอกสารอันมีค่าที่หล่อหรือทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้ใหม่จึงเป็นเพียงชิ้นหนึ่งเท่านั้นที่ควรค่า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัตว์ และพื้นแผ่นดิน (อติดา จันประเพ็ชร เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับ
มหาบัณฑิต ปี 2547)

รูปที่ 2.27 เทคนิคตะกั่ว ไฟเบอร์กลาส ดิน รูปทรงก้อนหิน ขนาด 96 x 60 x 54 cm รูปทรง
ฟักทอง ขนาด 80 x 80 cm. รูปทรงปลาฉลาม ขนาด 18 x 193 x 60 cm.

ประติมากรรมของกอร์มลีสร้างขึ้นมาจากแผ่นตะกั่ว (Lead) ด้วยวิธีการเฉพาะตัวของเขา เขาจะใช้พลาสติกใสห่อหุ้มไปตามร่างกายเป็นส่วนๆ จากนั้นจึงหล่อทับด้วยปูนพลาสติกอร์ให้ เป็นแม่พิมพ์ แล้วจึงตัดออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้แผ่นตะกั่วห่อหุ้มพิมพ์ปูนพลาสติกอร์นั้นแล้ว จึงเชื่อม ประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรง โดยทิ้งรอยตะเข็บระหว่างรอยต่อของชิ้นตะกั่วไว้ในผลงานทุกชิ้น ของเขา ด้วยโดยเส้นตะเข็บนี้เองขับให้รูปทรงอันเกลี้ยงและแข็งที่อคูมิชีวิตชีวา และแฝง ความหมายในบางสิ่งบางอย่างด้วย นอกจากเทคนิคการเคลือบผิวด้วยแผ่นตะกั่วแล้ว ยังหล่อด้วย ตะกั่วหรือเหล็กในบางชิ้นอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

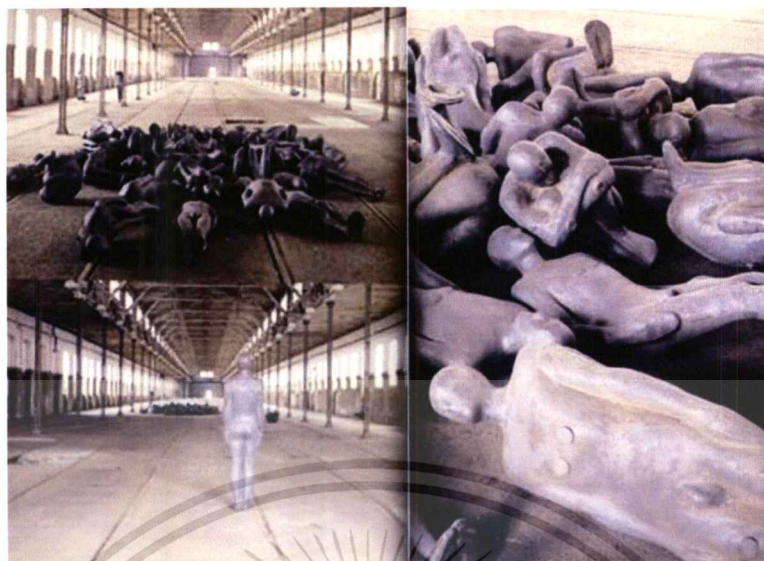

รูปที่ 2.28 ศิลปินกำลังหล่อรูปทรงจากร่างกายตัวเอง เทคนิคการหล่อรูปทรงของศิลปินด้วยการใช้ปูนปลาสเตอร์ฉาบลงบนพื้นผิวพลาสติก ที่หุ้มร่างกายศิลปินไว้ ผู้ช่วยของเขา กำลังร่างเส้นแบ่งเพื่อถอดพิมพ์ออกจากร่างกาย

รูปที่ 2.29 Learning to See III, สร้างปี 1993 เทคนิคตะกั่ว ไฟเบอร์กลาส ปูนปลาสเตอร์ อากาศ
ขนาด 218 x 69 x 51 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.30 Critical Mass สร้างปี 1995 เทคนิคเหล็กหล่อรูปทรงคน 60 ตัวขนาดเท่าคนจริง
ศิลปะจัดวางที่ Stadtraum Remise กรุงเวียนนา

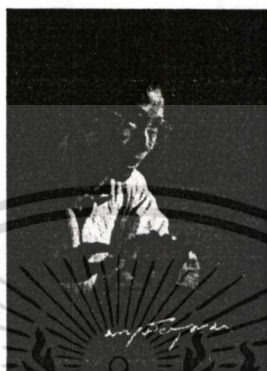
รูปที่ 2.31 Critical Mass สร้างปี 1995 เทคนิคเหล็กหล่อรูปทรงคน 60 ตัวขนาดเท่าคน
จริง ศิลปะจัดวางที่ Royal Academy of Art กรุงลอนดอน ปี 1998

ผลงานของกอร์มลีต้องการแสดงให้เห็นถึงโลกภายในซึ่งหมายถึง จิตใจความรู้สึกนึกคิด
กับโลหะภายนอก คือร่างกายที่เปรียบเสมือนบ้าน ที่พักของจิตวิญญาณ การที่ศิลปินสร้างพื้นผิว
ภายนอกด้วยตะกั่วนี้จึงเป็นเหมือนเปลือกแข็งห่อหุ้มความรู้สึกนึกคิด จิตวิญญาณหรือแก่นแท้ของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จิตใจไว้นั่นเอง ซึ่งตรงกับพุทธศาสนาในแง่ของความนิ่ง สมาธิหรือวิปัสสนา ซึ่งเกิดจากการสำรวจจิตใจตนเองจากภายใน และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ 2 ด้าน ระหว่าง ภายใน - ภายนอก ที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลกด้านหนึ่งไปยังโลกอีกด้านหนึ่ง

ศิลปินมณฑลเชียร บุญมา

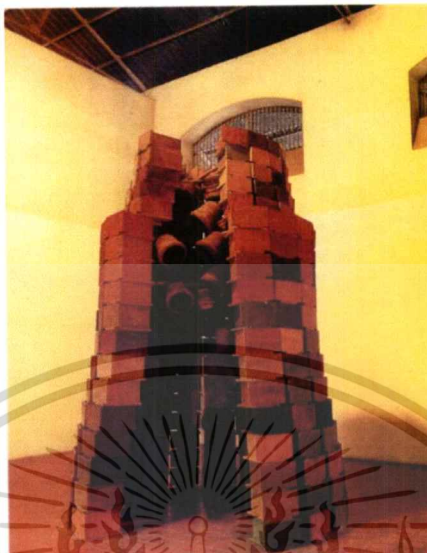
รูปที่ 2.32 มณฑลเชียร บุญมา

มณฑลเชียร บุญมา เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 ด้วยโรคมะเร็งเชิงขาบที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2521 และได้รับปริญญาโทในสาขา และประติมากรรมที่ Ecole des Beaux Arts จากฝรั่งเศสในปี 2531 มณฑลเชียรเป็นทั้งศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนที่จะสิ้นชีวิต เขามีผลงานแสดงเดี่ยวหลายครั้งทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ เช่น ที่เมือง Stuttgart นิวยอร์ก โตเกียว เมืองออสโล รวมทั้งเป็นศิลปินรับเชิญในการแสดงศิลปกรรมที่ระดับสากลทั่วโลก เช่น ที่ Melbourne Sweden Poland Copenhagen Athens Sydney ฯลฯ และเป็นศิลปินไทยในระดับแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล มีผลงานลงในหนังสือศิลปะสมัยใหม่หลายต่อหลายเล่ม

ผลงานของมณฑลเชียร แต่ละชุดล้วนเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีคิด กระบวนการสร้างสรรค์ที่แยบยล เทคนิคลวดวิจิตรที่ดูเรียบง่ายแต่ซับซ้อน การใช้วัสดุหลากหลายก่อให้เกิดผลงานที่เต็มไปด้วยความแตกต่างไม่ซ้ำซากจำเจ กระบวนการสร้างผลงานศิลปะของมณฑลเชียร บุญมา กับการเลือกสรรหยิบนำวัสดุประเภทต่างๆ มาใช้นั้น ได้รับการพัฒนาคลี่คลายและสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงและประสบการณ์ในชีวิตของเขาตามช่วงจังหวะเวลาของชีวิต

ผลงานที่โดดเด่นยุคแรกๆ เช่นชุดเรื่องราวจากห้องหุ่่ง ได้นำคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมของสังคมไทยมาเสนอถึงวิถีชีวิตของคนรากหญ้าที่พึงพิงธรรมชาติด้วยความเคารพอ่อนน้อมในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่รุนแรง ในชุดอุโรคาสาธา เขาได้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาว่าด้วยการเกิด แก่ เจ็บตาย โดยเอาสัญลักษณ์ที่สังคมไทยใกล้ชิดคุ้นเคย ด้วยการนำผงยาสมุนไพรนานาชนิด

ซึ่งเป็นพีชพรรณธรรมชาติ เป็นยาพื้นบ้านของไทยมาชโลมอาบโรยตามซอกหลีบของประติมากรรมที่เลียนแบบสถูปหรือกู๋ (ในรูปทรงของทรวงอก) และทาระบายไปทั่วผนังห้องแสดงงาน

รูปที่ 2.33 ศาลาแห่งจิต 2538

ผลงานศาลาแห่งจิตนี้ ศิลปินก่อรูปทรงขึ้นมาเป็นรูปส่วนยอดของสถูป หรือมีลักษณะคล้ายทรงระฆังคว่ำด้วยกลองไม้ซึ่งค้ำในทาคด้วยผงสมุนไพรรูปทุกกลองค้ำบนใช้ระฆังทองเหลืองหลายใบทาคด้วยผงสมุนไพรร เกาะกลุ่มกันเหมือนข้าวปอด หรือปากท่อของเส้นเลือดในข้าวปอดผู้ชมสามารถเดินเข้าไปสู่ภายในประติมากรรม ได้สัมผัสกับกลิ่น และเมื่อแหงนหน้าขึ้นไปจะรู้สึกเหมือนกับเดินเข้าไปในอวัยวะภายใน หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานศิลปะสะสมของ National Gallery of Australia กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.34 Temple of Mind : Nature Breath , 1996

ผลงานลมหายใจธรรมชาตินี้ถูกก่อรูปขึ้นมาเป็นรูปทรงปอดมนุษย์ด้วยกล่องเหล็กชนิดเหล็กแผ่นรู ทุกกล่องถูกฉาบด้วยผงสเมอไนไฟรด้านใน ศิลปินสร้างประติมากรรมรูปทรงปอดจากแผ่นทองเหลือง เชื่อมต่อกันด้วยเส้นเหล็กแทนค่าเส้นเลือดประติมากรรมด้านในสูง 254 ซม. จากพื้นขึ้นไป และถูกเคลือบด้วยผงสเมอไนไฟรเช่นกัน ช่องว่างระหว่างงาน ผู้ชมสามารถแทรกตัวเข้าไปยืนภายในงานด้วยกลิ่นและการสัมผัสสร้างจินตนาการต่อการรับรู้ถึงความเจ็บป่วย การรักษาและความรู้สึกสะท้อนอารมณ์ได้อย่างยิ่ง ผลงานศิลปะนี้เป็นผลงานสะสมของ Hiroshima City Museum of Contemporary Art ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานชุดความหวัง (Hope) เขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตอบโต้กับความคิดในเรื่องภายใน ที่ว่างกับปรัชญาของศาสนาพุทธโดยอาศัยรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงสถูป เจดีย์ โบสถ์ (ฝรั่ง) เศียรพระพุทธรูป โดยเล่นพื้นที่ว่าง (Space) กับความสัมพันธ์ของรูปทรง ที่ผู้ชมสามารถใช้ประสบการณ์ตรงด้วยการเห็นด้วยตา ฟังด้วยหู คมกลิ่นด้วยจมูก ลูปลำด้วยมือ แล้วหลอมทั้งหมดเข้าสู่การสัมผัสด้วยความรู้สึกของใจ ผ่านความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ตรงของผู้ชมแต่ละคน ซึ่งมากน้อยแตกต่างกัน งานศิลปะชุดนี้เป็นการตั้งปัญหาให้กับความเข้าใจต่อชีวิต ความตาย การเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาน และการอยู่ร่วมอย่างใกล้ชิด (กับความตายซึ่งเป็นความไม่จีรังของชีวิต)

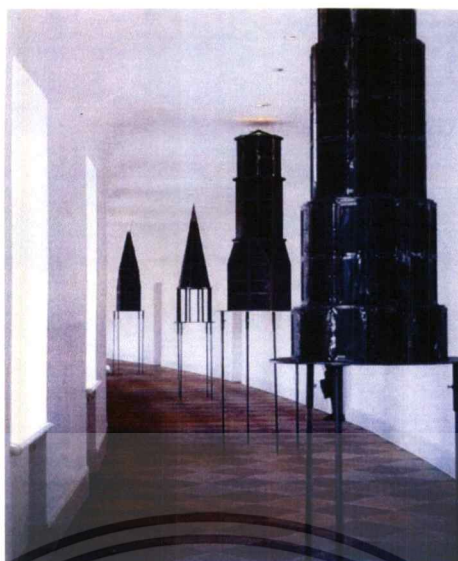
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.35 House of Hope , 1997

ผลงาน House of Hope สร้างในปี 1997 ศิลปินร้อยยา ลูกกลอนที่ทำจากสมุนไพรหลากหลายชนิดแขวนจากเพดานลงมาเป็นเส้น ใกล้เคียงกับพื้น ด้วยยา ลูกกลอนสมุนไพรนับเหมือนเม็ดนี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มของมานหนา ศิลปินสร้างบันไดขึ้นลง 2 ด้าน ให้ตรงกลางเป็นพื้นที่สามารถนั่งได้ ผู้ชมผลงานสามารถเดินขึ้นบันไดและไปนั่งอยู่ท่ามกลางประคำลูกกลอน ผู้ชมจะได้ทั้งสัมผัสที่ระเรื่ออยู่บนร่างกายและกลิ่นหอมของยาประหนึ่งให้กลิ่นนั้นโอบอุ้มรักษาร่างกายไว้ผนังทั้ง 4 ด้าน ศิลปินใช้ผงสมุนไพรละลายน้ำฉาบทาไปทั่วผนังในลักษณะที่แปร่งของงานจิตรกรรมนามธรรม บ้านแห่งความหวังนี้ น่าจะเป็นอุปมาประหนึ่งการเชี่ยวชาญรักษาจิตใจ โดยอาศัยความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากความศรัทธาซึ่งมีต่อพุทธศาสนา และหยิบใช้วัสดุหลากหลายมาเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมโยงไปถึงความหมายที่ศิลปินวางไว้โดยที่ตัวเองได้กล่าวไว้ว่า House of Hope มันเป็นเรื่องของความหวังที่เราจับต้องไม่ได้ พวกเม็ดยาที่ปั้นเป็นลูกกลอนแล้วร้อยเลียนแบบประคำที่ใช้เวลาสวดมนต์ ที่ผมแขวนห้อยลงมาจากเพดานห้องแสดงให้รวมเป็นรูปทรงของบ้านมันเหมือนกับการไหลลง (สัมภาษณ์มณฑิร บุญมา โดยไพศาล ชีรพงษ์วิชัย ปี 2542) ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานศิลปะสะสมของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.36 Das Haus Der Sternzeichen , 1998

ผลงาน Das Haus Der Sternzeichen สร้างในปี 1998 แสดงที่ประเทศเยอรมันนี โดยใช้รูปทรงของสถาปัตยกรรมโบสถ์ในศาสนาคริสต์ ซึ่งศิลปินมองภาพรวมในศรัทธาของมนุษย์ต่อศาสนาทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่จะเน้นความเป็นตะวันออกหรือตะวันตก ศิลปินจึงนำรูปทรงของโบสถ์คริสต์เมื่อเขาไปแสดงที่ตะวันตกเพื่อที่จะสื่อสารความสากลในความเชื่อดังกล่าว ด้วยวิธีการเชื่อมโลก 2 ฟังเข้าด้วยกัน ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานศิลปะสะสมของคุณเพชร โอสธานู เกราะห์

รูปที่ 2.37 Melting Vold : Mold for the Mind เทคนิคเหล็กเส้นปูนซีเมนต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานในชุดนี้ข้าพเจ้าสนใจในกระบวนการคิดและวิธีการใช้พื้นที่ภายในร่วมกับภายนอกของงานประติมากรรมอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการผสมสีหลากหลายและมีลักษณะที่คนดู สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลงานได้ เช่นคนดูสามารถหมุดตัวและศรีษะเข้าไปในงานประติมากรรมทรงสถูปหรือมุดเข้าไปในเศียรพระพุทธรูปหรือชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรม เพื่อเพ่งพิจารณาความมืด ความว่างและดวงดาว งานของมณฑิเธร แสดงออกทั้งความสวยงามและแสดงถึงความแหลมคมในความคิดอีกด้วยด้านในและด้านนอกของพระพุทธรูปสร้างให้ผู้ดู ได้สัมผัสถึงความขัดแย้งของสิ่งตรงข้ามระหว่างความสงบกับทุกข์ โดยอาศัยที่ว่างของรูปทรงพระพุทธรูปโอบล้อมผู้ชม ส่วนด้านนอกเต็มไปด้วยการหล่อรูปทรงพระที่ทึงค้ำให้เห็นความกรุงรังของเหล็กแหลมที่ยึดแม่พิมพ์เศียรพระ ซึ่งศิลปินตั้งใจให้กระบวนการสร้างเกิดเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งหยาบกระด้างทั้งหลายที่ยึดเกาะจิตใจ ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่ภาวะแห่งความว่าง หรือความสงบทางจิตใจของผู้ผ่านการอบรมขัดเกลาทางจิตใจ เพื่อแสวงหาความหมายสูงสุดในชีวิต

กล่าวโดยภาพรวมทั้งหมด ผลงานทุกชุดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของมณฑิเธร บุญมา โดยเฉพาะชุดหลังๆ เช่น ชุดอโรคยาศาลา ชุดความหวัง ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาวิธีบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่เจ็บป่วยอ่อนแอ การกลืนกลายความทุกข์เศร้าในชีวิต ในขณะที่เดียวกันก็งดงามไปด้วยการแสวงหาความหวัง การปลุกปลอบเพื่อให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ไม่เพียงแต่ของศิลปินเอง ยังสัมผัสเข้าไปถึงจิตใจของผู้ชมให้เกิดคำถามต่อชีวิต ความตาย และปรัชญาการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอีกด้วย

ศิลปินมานพ สุวรรณปิณฑะ

รูปที่ 2.38 มานพ สุวรรณปิณฑะ

มานพ สุวรรณปิณฑะ เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2501 จบการศึกษาด้านประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม และเป็นอาจารย์พิเศษคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันมีอาชีพศิลปินอิสระ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานของมานพสื่อสารให้ผู้คนหันกลับมามองดูภายในจิตใจของตนเองให้ทะลุผ่านไปยังจิตวิญญาณเพื่อที่จะทำให้มนุษย์หลุดพ้นออกจากพันธนาการ ผู้ความเป็นอิสระพบกับความสุขสงบ และเกิดปัญญาที่แท้จริง ผลงานชุดรูปคนในภูมิทัศน์ (The Figures in Landscape) ของมานพจึงเป็นการเสนอวิถีชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ ที่ล้วนแต่บีบบังคับชีวิตในทุกด้าน ศิลปินกล่าวไว้ว่า หัวข้อที่ข้าพเจ้าชื่นชอบพอใจและให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสร้างงานคือ ความละโมบ และความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ดังคำที่ว่า “ความรักเสมอตนไม่มี” อันเป็นเหตุของการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามีได้กล่าวอ้างที่เกินเลยความจริงที่ว่าคนเราทุกคนล้วนมีความละโมบและความเห็นแก่ตัวกันทั้งสิ้น มากบ้างน้อยบ้าง (ยกเว้นพระอรหันบุคคลเท่านั้น) แต่ถูกควบคุมไว้ด้วยสติ จิตสำนึกและคุณธรรม การขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ฟังดูแล้วเหมือนเรื่องเล็กๆ เฉพาะตัว แต่จริงๆ แล้วเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่สังคมขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกทำให้โลกของเราบกร่อง ขาดแคลนและโหดร้ายอยู่เป็นนิจ

รูปที่ 2.39 The Figures in Landscap2546:5 รูปคน2คน ในภูมิทัศน์ปี2001 เทคนิคหล่อไฟเบอร์
เหล็กแสดนเลส ขนาดเท่าคนจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

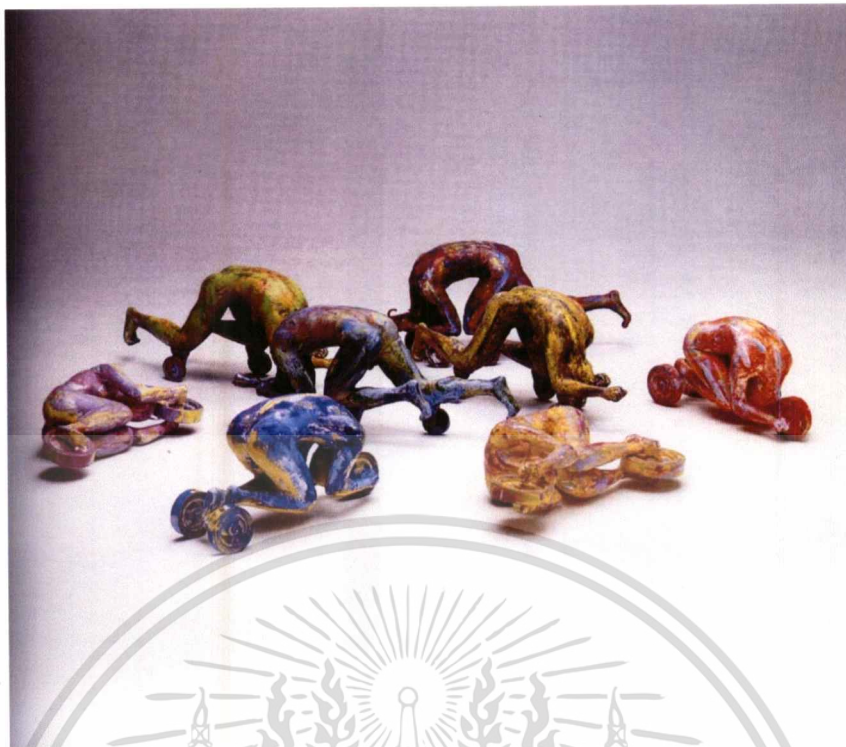

รูปที่ 2.40 รูปคนในภูมิทัศน์ปี2000 เทคนิคหล่อไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าของจริง

รูปที่ 2.41 Head & fade of Moral หัวและใบหน้าของคุณธรรม 1999 เทคนิคหล่อบรอนซ์ ขนาดแตกต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.42 The Vehicles พานทะ ปี2002เทคนิคหล่อบรอนซ์ระบายสี ขนาดแตกต่างกัน

สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจในงานของมานพ คือการใช้รูปทรงที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากศิลปินต้องการบอกความคิดของรูปทรงหลักโดยใช้รูปทรงเล็กเป็นตัวเน้น ผลงานจึงมีความแปลก แตกต่างไปจากการใช้รูปทรงคนในประติมากรอื่นซึ่งส่วนนี้ได้ให้อิทธิพลต่อข้าพเจ้า แต่งานของข้าพเจ้าจะตัดทอนรูปทรงจนดูเรียบง่าย (Simplify From) เป็นเพียงเค้าโครงของรูปทรงคนเท่านั้นในขณะที่ผลงานของมานพแสดงรายละเอียดในความเหมือนจริง

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

กระแสสังคมบริโภคนิยมในปัจจุบัน ทำให้เกิดค่านิยมในการยึดติดวัตถุ มากกว่าการใช้ คุณงามความดีและศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คนส่วนใหญ่จึงนิยมนับถือรูปสัญลักษณ์ภายนอก เช่น สถานภาพของบุคคลในสังคม การแต่งกายที่ดูดีมีฐานะ ชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทองและ บุคลิกภาพที่ถูกเสริมแต่ง จึงเป็นการเปิดช่องทางทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ โกงกิน คอร์รัปชัน จนถึงการบั่นทอนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมเมื่อในที่สุดสภาวะของสังคมอ่อนแอลง ต้องการให้สังคมยอมรับ ปมด้อย ทะเขอทะยานหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม ภาพลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น คือพฤติกรรมที่ใช้เป็นหน้ากากในการสร้างภาพในการสร้างภาพลวงตา เพื่อให้รูปสัญลักษณ์กลายเป็น ภาพจริง ดังนั้นการที่จะมองเห็นตัวตนอันแท้จริงของบุคคลใดให้ลึกซึ้ง จึงไม่ควรมองแค่เปลือกหรือ รูปสัญลักษณ์ภายนอก หรือมองเพียงแค่การกระทำที่ปรากฏเฉพาะหน้าของเขาเท่านั้นหากยังต้องใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เวลาศึกษาให้ลึกลงไปในแก่นแท้ภายในจิตใจของเขา เราจึงจะเห็นความเป็นตัวตนของเขาอย่างถ่องแท้ ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมของข้าพเจ้า จึงเป็นการสะท้อนมุมมองและทัศนคติส่วนตัวต่อค่านิยมของคนในสังคมดังที่กล่าวมา ด้วยการใชรูปรทรงใบหน้าและรูปทรงมนุษย์ โลหะและกระจกเงาแทนคำสัญลักษณ์ในรูปแบบศิลปะแสดงลักษณะ(Representation Art) เพื่อเสนอมุมมองผ่านความคิดและกระตุ้นให้ผู้ชมผลงานศิลปะชุดนี้เกิดความตระหนักและหันกลับมาให้ความสำคัญกับคุณค่าความดีงามที่มนุษย์ทุกคนควรยึดถือมากกว่าการลุ่มหลงยึดติดกับรูปสัญลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งลวงตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด ภาพสะท้อนรูปลักษณ์ภายในและภายนอกของข้าพเจ้าเกิดจากความสนใจในเรื่องราวของชีวิตทัศนคติและค่านิยมของมนุษย์ในสังคม ซึ่งเห็นคุณค่าของเปลือกนอกของมนุษย์เช่น สถานภาพ การแต่งกาย ยศถาบรรดาศักดิ์ ฯลฯ มากกว่าคุณค่าของจิตใจ นอกจากนี้ยังอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ ถึงคุณค่าและอุดมคติในการแสวงหาความหมายจากชีวิตจริง รวมทั้งความคิดทางปรัชญา ศาสนา ข้อมูลจากตำราในการค้นคว้า ตลอดจนงานศิลปะที่เกี่ยวข้องเนื่องหลายรูปแบบที่มีการแสดงออกใกล้เคียงกัน ความสนใจเหล่านี้เองทำให้เกิดแนวคิดและแสวงหาวิธีการในการแสดงออกเป็นผลงานประติมากรรม ในลักษณะศิลปะแสดงลักษณะ โดยอาศัยรูปทรง 3 มิติ ที่มีความหมายในตัวเอง ผสมกับวัสดุเพื่อแทนค่าความหมาย นำมาจัดวางขึ้นใหม่ให้แตกต่างออกไปจากธรรมชาติและสภาวะที่เป็นจริง เข้าสู่รูปทรงเชิงสัญลักษณ์ โดยผ่านเทคนิคและวิธีการแสดงออกในทางทัศนศิลป์

เมื่อได้กำหนดเนื้อหา เรื่องราวในการทำงานแล้วจึงได้พยายามค้นหาวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้การแสดงออกของผลงานแสดงความเด่นชัด ซึ่งในระยะช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าใช้เทคนิคที่แตกต่างไปจากวิทยานิพนธ์กล่าวคือใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะ ก่อรูปขึ้นเป็นรูปทรง 3 มิติและใช้ประติมากรรมรูปร่างคนผสม เทคนิคทั้ง 2 ชนิด ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากมีความขัดแย้งกัน ทำให้ผลงานยังไม่เป็นที่พอใจ ดังนั้นในผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกันกับช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ จึงมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคในการแสดงออกเพื่อความเหมาะสม

3.1 ภาพร่างชุดที่ 1

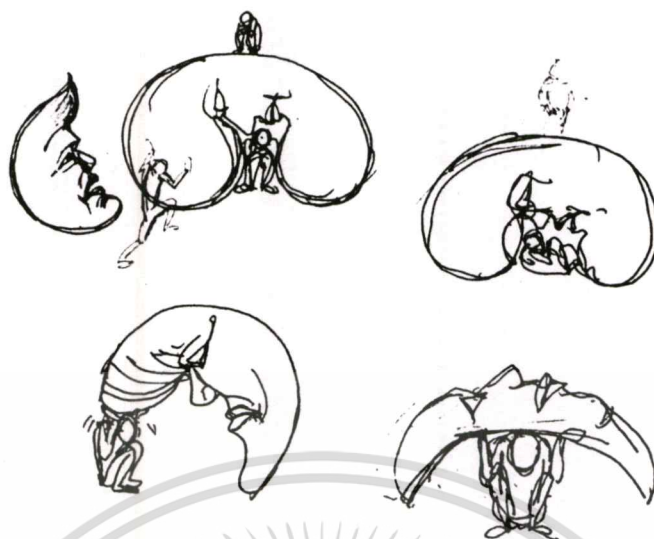

รูปที่ 3.1 ภาพร่างชุดที่ 1

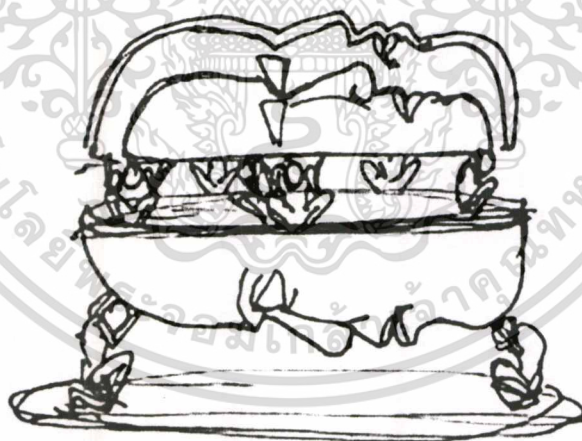
รูปที่ 3.2 ภาพร่างชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

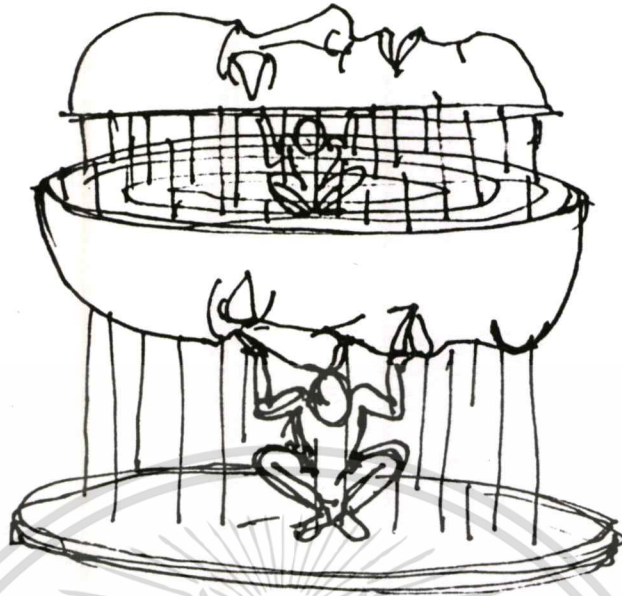
รูปที่ 3.3 ภาพร่างชุดที่ 1

3.2 ภาพร่างชุดที่ 2

รูปที่ 3.4 ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.5 ภาพร่างชุดที่ 2

รูปที่ 3.6 ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ภาพร่างชุดที่ 3

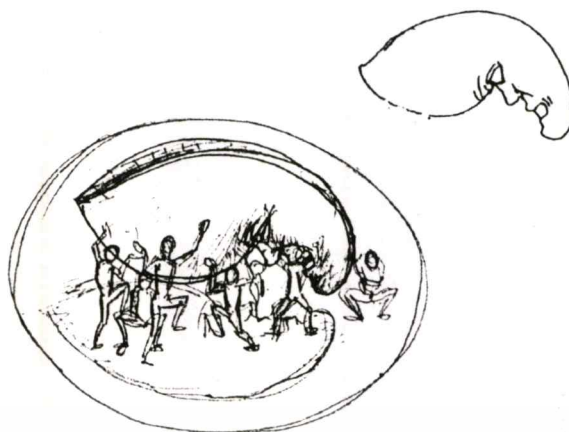

รูปที่ 3.9 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3

รูปที่ 3.10 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.11 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3

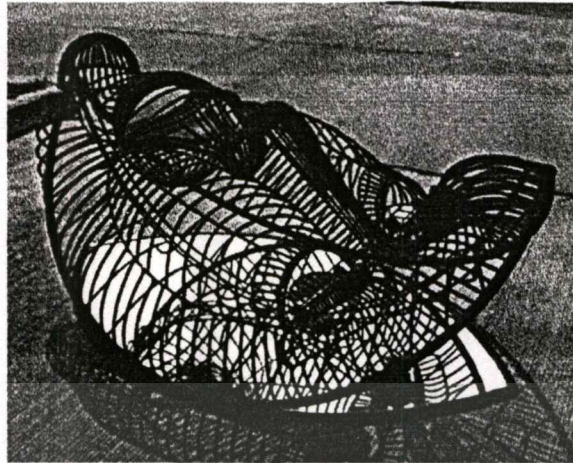
3.4 การพัฒนาและกลีกลายผลงาน

ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงเทอมแรกเป็นช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์ผลงานของข้าพเจ้าลักษณะของการเชื่อมเส้นโลหะ โดยก่อรูปขึ้นมาในลักษณะ 3 มิติลอยตัวเป็นรูปทรงของใบหน้า ด้วยวิธีการตัดเส้นเหล็กและเชื่อมขึ้นเป็นรูปทรงเลย โดยใช้การเชื่อมที่ละเส้น รูปทรงของใบหน้ามีขนาดใหญ่ และโปร่ง ในขณะที่เดียวกันได้ใช้รูปทรงคนเล็กๆ เป็นส่วนประกอบของงาน รูปทรงคนหล่อด้วยสำริด ตัด ทอนรายละเอียดให้เหลือเพียง โครงร่างและสัดส่วนที่ถูกต้อง โดยไม่เน้นความเหมือนจริง

รูปที่ 3.12 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.13 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

3.5 ผลงานระยะวิทยานิพนธ์

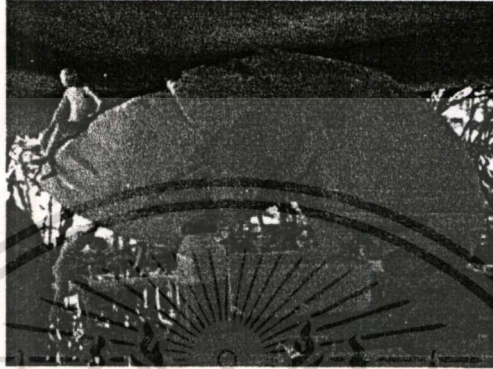
ช่วงของการทำงานวิทยานิพนธ์ ได้มีการศึกษาถึงเทคนิคเพื่อหาความเหมาะสมลงตัวในผลงาน จากการสร้างเทคนิคเชื่อมเหล็กในครั้งแรก พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น การใช้เส้นของเหล็กมาเชื่อมเป็นรูปทรง ไม่ได้ผลดีเพราะความแรงของเส้นแสดงออกมากกว่า ให้ความรู้สึกแข็งกระด้าง ไม่สามารถสื่อและแสดงอารมณ์ของใบหน้าได้ การสร้างปริมาตรควบคุมได้ยาก ผลงานประติมากรรมจำเป็นต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่ เพื่อแสดงพลังจึงมีความหนัก เป็นปัญหาในการติดตั้ง ในผลงานชิ้นที่ 1 ต้องยกงานขึ้นเพื่อให้รูปทรงใบหน้าสะท้อนกับกระจกเงาที่ติดตั้งที่พื้น จึงใช้เสาซึ่งต้องมีขนาดใหญ่เพื่อค้ำน้ำหนักงาน ทำให้เส้นเสาสะท้อนเข้าไปกวนผลงาน กวนตาและดูไม่มีเหตุผล ในผลงานวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนเทคนิคการเชื่อมมาเป็นการปั้นหล่อเพื่อให้ปริมาตรของรูปทรงทำงานเต็มที่ โดยกำหนดให้ใบหน้าขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างหลัก และใช้ประติมากรรมขนาดเล็กจำนวนมากมาประกอบ นอกจากนี้ยังใช้วัสดุต่างๆ เพื่อต้องการผลของการสะท้อนเช่น แผ่นกระจก แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลืองในผลงาน

3.6 เทคนิคในการสร้างสรรค์

งานประติมากรรมสมัยใหม่ใช้วัสดุหลากหลายชนิด และวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียงการปั้น (Moldeling) การแกะสลัก (Carving) การหล่อ (Casting) การเชื่อม (Welding) หรือการบัดกรี (Soldering) เท่านั้น แต่ยังมีวิธีการแปลกที่นำทั้ง แดคคาไม่ถึงอีกมากมาย แต่ทั้งนั้นประติมากรรมที่สมบูรณ์ต้องปรากฏให้เห็นความเป็น 3 มิติ (Three Dimension) และศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเข้าใจเนื้อแท้โครงสร้างของงาน เพื่อกำหนดรูปทรง โดยคำนึงถึงการติดตั้งผลงานในพื้นที่ที่เป็นจริง (Spatial Reality) อีกด้วย

ผลงานทั้ง3ชั้นของข้าพเจ้า ใช้วัสดุและวิธีการต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อให้ผลงานเกิดความน่าสนใจและแทนค่าสัญลักษณ์ ต่อวัสดุต่างๆด้วย เช่น โลหะ ไฟเบอร์ กระจกเงา โฟม เป็นโครงสร้างของรูปทรง โดยเริ่มเป็นขั้นตอนดังนี้

ขั้นแรกใช้โฟมแกะเป็นรูปทรงใบหน้า โดยโคลนรูปทรงใบหน้าที่แสดงอารมณ์ที่ต้องการ จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายให้ผิวรูปทรงเรียบตามที่ต้องการ

รูปที่ 3.14 ตัวอย่างการขึ้นโครงผลงานด้วยโฟม

ขั้นที่สองใช้ดินญี่ปุ่นซึ่งเป็นดินเฉพาะ ซึ่งมีเนื้อละเอียด ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับงานปั้นซึ่งต้องการความละเอียดประณีต ดินนี้คล้ายกับดินน้ำมัน แต่เมื่อแห้งสนิทแล้วจะแข็งเหมือนผิวปูนปาสเตอร์ และมีข้อดี คือ มีน้ำหนักเบา นำดินนี้มาปั้นทับบนผิวโฟม เพื่อสร้างรายละเอียดต่างๆบนใบหน้า เช่นรอยขยับย่นของผิวหนัง โหนกคิ้ว หางตาหรือหน้าผาก ในขั้นที่1 ใช้วิธีเกลี่ยผิวให้เรียบเพื่อสร้างค่าปริมาตร (Volume) ของพื้นผิว ขั้นที่2 ใช้วิธีสร้างผิวให้เกิดร่องรอยขรุขระ (Rough) แต่ในขั้นที่3 กลับมาสร้างพื้นผิวเรียบเนียนเหมือนขั้นที่1 เพราะเห็นว่าพื้นผิวที่ตั้งใจสร้างให้หยาบขรุขระนั้น ถูกเน้นจนเด่นชัดมากเกินไป

รูปที่ 3.12 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

รูปที่ 3.13 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

3.3 ผลงานระยะวิทยานิพนธ์

ช่วงของการทำงานวิทยานิพนธ์ ได้มีการศึกษาถึงเทคนิคเพื่อหาความเหมาะสมลงตัวในผลงาน จากการสร้างเทคนิคเชื่อมเหล็กในครั้งแรก พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น การใช้เส้นของเหล็กมาเชื่อมเป็นรูปทรง ไม่ได้ผลดีเพราะความแรงของเส้นแสดงออกมากกว่า ให้ความรู้สึกแข็งกระด้างไม่สามารถสื่อและแสดงอารมณ์ของใบหน้าได้ การสร้างปริมาตรควบคุมได้ยาก ผลงานประติมากรรมจำเป็นต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่ เพื่อแสดงพลังจึงมีความหนัก เป็นปัญหาในการติดตั้ง ในผลงานชิ้นที่ 1 ต้องยกงานขึ้นเพื่อให้รูปทรงใบหน้าสะท้อนกับกระจกเงาที่ติดตั้งที่พื้น จึงใช้เสาซึ่งต้องมีขนาดใหญ่เพื่อค้ำน้ำหนักงาน ทำให้เส้นเสาสะท้อนเข้าไปกวนใช้

ผลงาน กวนตาและคูไม่มีเหตุผล ในผลงานวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนเทคนิคการเชื่อมมาเป็นการปั้นหล่อเพื่อให้ปริมาตรของรูปทรงทำงานเต็มที่ โดยกำหนดให้ใบหน้าขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างหลัก และใช้ประติมากรรมขนาดเล็กจำนวนมากมาประกอบ นอกจากนี้ยังใช้วัสดุต่างๆ เพื่อต้องการผลของการสะท้อนเช่น แผ่นกระจก แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลืองในผลงาน

3.4 เทคนิคในการสร้างสรรค์

งานประติมากรรมสมัยใหม่ใช้วัสดุหลากหลายชนิด และวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียงการปั้น (Modeling) การแกะสลัก (Carving) การหล่อ (Casting) การเชื่อม (Welding) หรือการบัดกรี (Soldering) เท่านั้น แต่ยังมีวิธีการแปลกที่นาทึ่ง แลคาดไม่ถึงอีกมากมาย แต่ทั้งนี้ประติมากรรมที่สมบูรณ์ต้องปรากฏให้เห็นความเป็น 3 มิติ (Three Dimension) และศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเข้าใจเนื้อหาโครงสร้างของงาน เพื่อกำหนดรูปทรง โดยคำนึงถึงการติดตั้งผลงานในพื้นที่ที่เป็นจริง (Spatial Reality) อีกด้วย

ผลงานทั้ง3ชิ้นของข้าพเจ้า ใช้วัสดุและวิธีการต่างๆมาผสมผสานเพื่อให้ผลงานเกิดความน่าสนใจและแทนค่าสัญลักษณ์ ต่อวัสดุต่างๆด้วย เช่น โลหะ ไฟเบอร์ กระจกเงา โฟม เป็นโครงสร้างของรูปทรง โดยเริ่มเป็นขั้นตอนดังนี้

ขั้นแรกใช้โฟมแกะเป็นรูปทรงใบหน้า โดยโกลนรูปทรงใบหน้าที่แสดงอารมณ์ที่ต้องการ จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายให้ผิวรูปทรงเรียบตามที่ต้องการ

รูปที่ 3.14 ตัวอย่างการขึ้นโครงผลงานด้วยโฟม

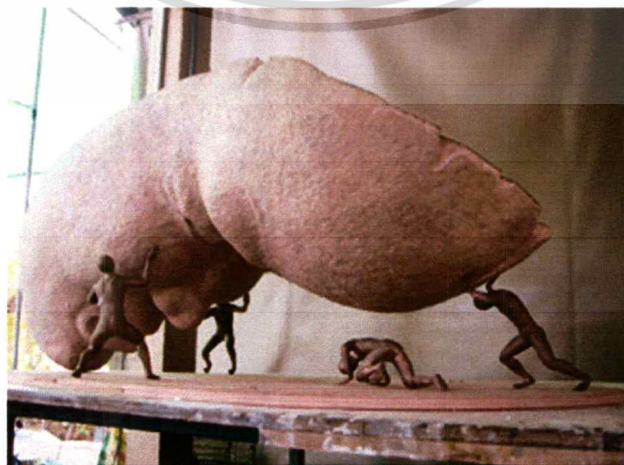
ขั้นที่สองใช้ดินญี่ปุ่นซึ่งเป็นดินเฉพาะ ซึ่งมีเนื้อละเอียด ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับงานปั้นซึ่งต้องการความละเอียดปราณีต ดินนี้คล้ายกับดินน้ำมัน แต่เมื่อแห้งสนิทแล้วจะแข็งเหมือนผิวปูนปาสเตอร์ และมีข้อดี คือ มีน้ำหนักเบา นำดินนี้มาปั้นทับบนผิวโฟม เพื่อสร้างรายละเอียดต่างๆบน

ใบหน้า เช่นรอยยับย่นของผิวหนัง โหนกคิ้ว หางตาหรือหน้าผาก ในขั้นที่1 ใช้วิธีเกลี่ยผิวให้เรียบ เพื่อสร้างค่าปริมาตร (Volume) ของพื้นผิว ขั้นที่2 ใช้วิธีสร้างผิวให้เกิดร่องรอยขรุขระ (Rough) แต่ในขั้นที่3 กลับมาสร้างพื้นผิวเรียบเนียนเหมือนขั้นที่1 เพราะเห็นว่าพื้นผิวที่ตั้งใจสร้างให้หยาบขรุขระนั้น ถูกเน้นจนเกินขีดมากเกินไป

รูปที่ 3.15 ขั้นตอนขึ้นโครงรูปคนด้วยดินญี่ปุ่น

ขั้นที่สาม หลังจากนั้นใช้ไฟเบอร์มาเคลือบทั่วทั้งรูปทรงในขั้นที่2 พื้นผิวจะแสดงความขรุขระอย่างชัดเจน แล้วจึงสร้างผิวให้เกิดสี โดยใช้สีบรอนซ์, สีเงิน และสีเขียวดำริคปิดบนผิว เพื่อให้กลมกลืนกับวัสดุอื่นๆ

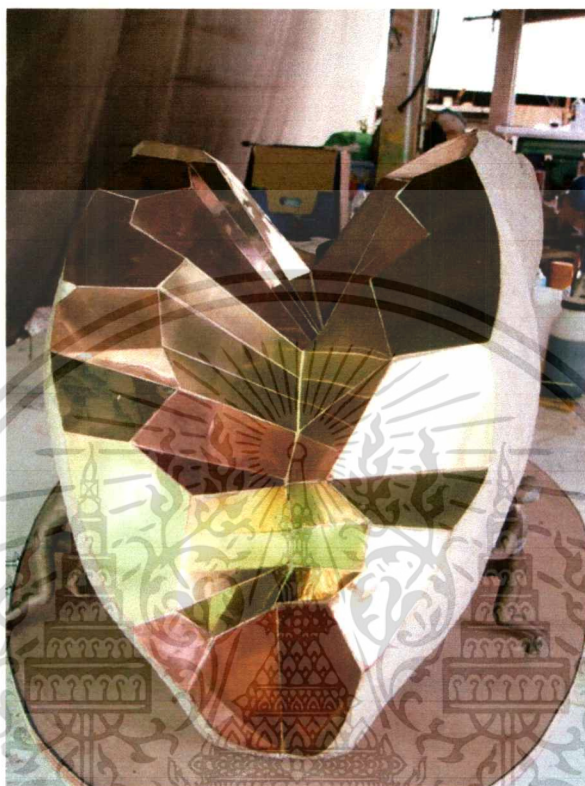

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยัง

รูปที่ 3.16 ตัวอย่างการใช้ไฟเบอร์เคลือบผิวผลงาน

เอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชั้นที่สี่ ส่วนใบหน้าด้านล่าง และด้านบน ข้างเข้าใช้แผ่นทองแดงและแผ่นทองเหลืองตัดเป็นแผ่นระนาบ ปะติดสลับกันไปมา โดยสร้างให้ระนาบหักเห เพื่อให้เกิดการสะท้อนแสง และภาพสะท้อนกลับขึ้นมา

รูปที่ 3.17 ตัวอย่างการปะติดแผ่นทองแดงและทองเหลือง

ส่วนประติมากรรมขนาดเล็ก ได้สร้างประติมากรรมต้นแบบก่อนด้วยวิธีการปั้นจากดิน ญี่ปูนจนเสร็จสมบูรณ์ ประติมากรรมต้นแบบนี้สร้างขึ้นหลายอิริยาบถ จากนั้นจึงสร้างแม่พิมพ์ขึ้น แล้วนำไปหล่อเป็นหุ่นขี้ผึ้ง ก่อนที่จะนำหุ่นจากขี้ผึ้งนั้นมาหล่อแบบเป็น โลหะอีกครั้งด้วยสำริด (Bronze) เมื่อนำมาประกอบด้วยกันแล้ว จึงตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์

3.7 ประติมากรรมโลหะรูปร่างคน (Figurative Form)

การจัดวางผลงานใช้วัสดุอื่นเข้ามาร่วมกับผลงานประติมากรรม โดยข้าพเจ้าสร้างฐานวางผลงานให้ล้อกับรูปทรงโครงสร้างใบหน้ารูปวงรี แล้วจึงวางแผ่นกระจกล้อกับรูปทรงฐาน จากนั้นจึงวางผลงานประติมากรรมด้านบน โดยใช้รูปทรงคนขนาดเล็ก วางลงไปตามตำแหน่งต่างๆที่กำหนดไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.18 ตัวอย่างรูปร่างคน วัสดุสำริด ในท่าทางต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ด้านใน รูปทรงในผลงานชิ้นนี้แม้ว่าจะเป็นรูปทรงที่ดูโดยรวมแล้วเรียบง่ายเป็นปริมาตรเดียวกันแต่ภายในยังมีการแสดงรายละเอียดต่างๆที่เป็นเนื้อหาของผลงานอยู่อย่างมากมายและน่าสนใจรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 2 นี้แสดงคปริมาตรที่อยู่ในแนวนอนซึ่งให้ความรู้สึกกดทับทั้งน้ำหนักลงด้านล่างโดยมีคนเล็กๆแสดงความรู้สึกแบกรับในระดับต่างๆ

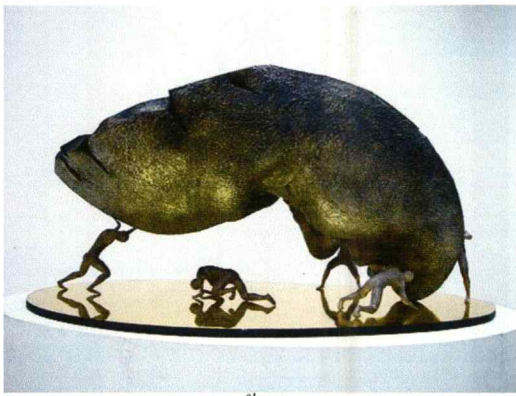
รูปทรงในงานชิ้นที่ 3 วางรูปทรงในระนาบแนวนอนขนานกับพื้นแต่ไม่แสดงความรู้สึกกดทับหรือทั้งน้ำหนักลงด้านล่างเหมือนกับผลงานชิ้นที่ 2 ใช้รูปทรงของใบหน้าที่มีลักษณะคล้ายกับผลงานชิ้นแรกซึ่งบิดเบือนมากกว่าความเป็นจริงแต่ไม่ซับซ้อนมากเท่ากับผลงานชิ้นแรก แต่แสดงความเรียบง่ายและลดรายละเอียดลง โดยเพิ่มความรู้สึกบนใบหน้าให้มากขึ้น รูปทรงในผลงานชิ้นนี้ไม่แสดงความรู้สึกกดทับมากนักเนื่องจากใช้รูปคนแสดงท่าผลึกใบหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อเน้นให้เกิดความรู้สึกของความเคลื่อนไหวและแสดงปริมาตรมากกว่า 2 ชิ้นแรก

พื้นผิว (Texture) มีการใช้พื้นผิวที่มีความหลากหลาย ตามวัสดุที่นำมาใช้ เช่น พื้นผิวเรียบจาก แผ่นทองแดงและทองเหลือง พื้นผิวหยาบจากไฟเบอร์ และพื้นผิวที่มีความมันวาวจากกระจกเงา ทั้งนี้การใช้พื้นผิวในผลงานแต่ละชิ้นจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งานเพื่อให้ตอบสนองต่อแนวคิดได้อย่างลงตัวและชัดเจนที่สุด เช่น พื้นผิวหยาบจากไฟเบอร์ บนใบหน้าช่วยเพิ่มความรู้สึก เกร็งเครียดหนักแน่นมากขึ้น หรือพื้นผิวเรียบที่เกิดจากแผ่นทองแดงและทองเหลืองที่ให้ความรู้สึกมันวาวสะท้อนมุมมองกลับไปกลับมาภายในผลงาน และพื้นผิวของกระจกเงาที่สะท้อนระหว่างภาพจริงกับมิติตลวงตา

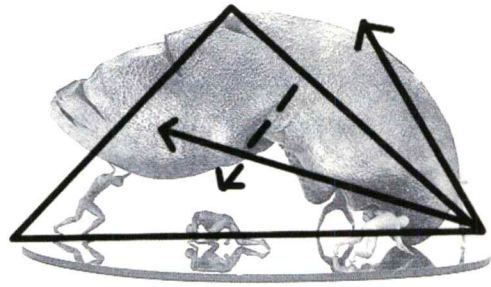
ผลงานทั้ง 3 ชิ้นมีลักษณะพื้นผิวที่คล้ายกันแต่เล็กน้อยไม่เท่ากัน เช่นผลงานชิ้นที่2 อาจมีพื้นผิวที่หลากหลายกว่าชิ้นอื่นเนื่องจากมีความซับซ้อนของรายละเอียดมากกว่า สี (Colour) สีที่ใช้เป็นสีที่อยู่ในโทนเดียวกันทั้งชุดมีการใช้สีเข้มเช่น สีดำ สีน้ำตาล แทรกสีเงิน และสีทองตัดกับเหลืองอ่อนของแผ่นทองเหลืองและทองแดงทำให้เกิดความต่างของน้ำหนักสีนอกจากนี้ยังมีการทำสีรูปร่างคนขนาดเล็กให้มีลักษณะคล้ายโลหะหรือสำริด กล่าวคือในผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้มีทั้งการใช้สีจากวัสดุจริงและสีที่สร้างขึ้นผสมผสานกันไป ทั้งนี้ในการเลือกใช้สีในงานให้ประสกลมกลืนกันหรือบางจุดอาจมีการใช้สีเพื่อเพิ่มความรู้สึกในผลงานให้หนักแน่นมากขึ้น

พื้นที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างที่ใช้ในผลงานทั้ง 3 ชิ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพื่อลดความทึบตันของรูปทรงและเพื่อให้พื้นที่ว่างภายในและภายนอกสัมพันธ์กันชิ้นที่ 2 แบ่งใบหน้าออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่าง 2 ส่วนและเห็นความลึกลงไปเป็นระดับขั้นทั้งนี้เพื่อลดความทึบตันของรูปทรงทั้งหมดภายในผลงานการใช้พื้นที่ว่างให้เข้ามามีส่วนสร้างความสมดุลภายในผลงาน เช่น พื้นที่ว่างระหว่างใบหน้ากับพื้นกระจกเงาในผลงานชิ้นที่1 และการใช้พื้นที่ว่างในผลงานชุดนี้จะมีไม่มากนักแต่กลับมีความสำคัญต่อผลงานเป็นอย่างมากเช่นพื้นที่ว่างในผลงานชิ้นที่ 2 ช่วยลดความรู้สึกกดทับของใบหน้าด้านบนเป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

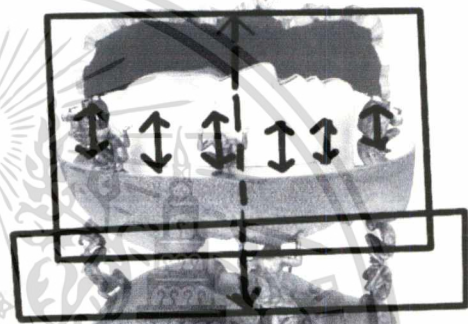
ผลงานชิ้นที่ 1

วิเคราะห์โครงสร้างภาพ

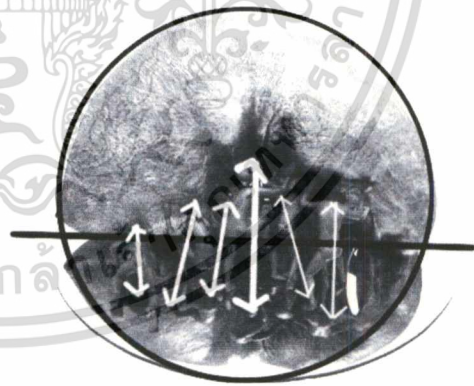
ผลงานชิ้นที่ 2

วิเคราะห์โครงสร้างภาพ

ผลงานชิ้นที่ 3

วิเคราะห์โครงสร้างภาพ

รูปที่ 4.1 วิเคราะห์โครงสร้างภาพ ผลงานชิ้นที่ 1 2 3

รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 2 เป็นรูปทรงปริมาตร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดมีลักษณะเป็นวงรีในแนวนอนขนานไปกับพื้น และใช้วิธีการเจาะให้เกิดพื้นที่ว่างทำให้รูปทรงมีระนาบสูงต่ำทับซ้อนกัน และไม่ทำให้รูปทรงใหญ่ทึบเกินไปจึงทำให้เกิดเรื่องราว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วนใกล้เคียงกับความเป็นจริง และส่วนที่ผิดธรรมชาติคือใบหน้าที่มีขนาดใหญ่บิดเบือนเกินความเป็นจริงและนอกจากนั้นรูปทรงที่ใช้ระหว่างรูปทรงใบหน้าและรูปทรงคนก็มีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อเน้นความคิดและการแสดงออก

4.2.6 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นของรูปทรงภายในทั้ง 3 ชั้น คือความเป็นเด่นซึ่งเกิดจากการวางตำแหน่ง(Emphasis by Placement) เช่นการวางตำแหน่งของรูปทรงที่มีขนาดใหญ่คือรูปทรงใบหน้าและรูปทรงที่มีขนาดเล็กคือรูปทรงคนท่าทางต่างๆ ในการวางตำแหน่งของใบหน้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของผลงานหรือเป็นจุดเด่นนั้นไม่ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับรูปทรงส่วนใหญ่ไปทั้งหมด แต่ยังมีการใช้การวางตำแหน่งของรูปทรงรองลงมา คือ รูปทรงของหุ่นคนขนาดเล็กมาช่วยดึงความรู้สึกของรูปทรงส่วนใหญ่มาด้วยการใช้ลักษณะของความเคลื่อนไหวและจำนวน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.2 ภาพผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.3 ภาพผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.4 ภาพผลงานจีนที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลงานศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ชุด ได้รับแรง
 บันดาลใจจากค่านิยมของสังคม ในการมองบุคคลอื่นด้วยรูปลักษณะภายนอกมากกว่าการมองเห็น
 คุณค่าความงามในจิตใจ ในโลกปัจจุบันซึ่งถือเป็นโลกโลกาภิวัตน์ (Globalization) นี้ มีความ
 เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประดิษฐ์กรรมใหม่ๆเพื่อสนองตอบความสะดวกสบายของมนุษย์
 การดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่จึงยึดติดกับวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งของภายนอกทุกชนิด ทั้งเสื้อผ้า เครื่อง
 แต่งกาย ยศฐาบรรดาศักดิ์ ฯลฯ จนเกิดค่านิยมทางวัตถุมากกว่าที่จะถึงคุณค่าความดีภายในจิตใจที่
 แท้จริงของบุคคลเหล่านั้นที่เราคบหาสมาคมด้วย

แนวความคิดระหว่างการสร้างและนับถือรูปลักษณะภายนอก มากกว่าการยกย่องรูปลักษณะ
 ภายในเกิดจากสิ่งสมมุติและยึดมั่นถือมั่นในตัวคนและอารมณ์พื้นฐานที่เป็นกิเลส ตัณหา ต่างๆเช่น
 ความโลภ ความอยากได้ใคร่มี สัญชาติญาณเอาตัวรอด ฯลฯ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมพื้นฐาน
 ของสังคมในแง่มุมทั้งด้านบวกและด้านลบ และด้วยการยึดติดค่านิยมสำเร็จรูป เช่น ฐานะและ
 ชื่อเสียงซึ่งนำมาด้วยความสะดวกสบายหลายประการแล้ว ทำให้เกิดเป็นกระแสการยอมรับขึ้นและ
 ยึดถือเป็นสิ่งปฏิบัติว่าเป็นสิ่งถูกต้อง

สิ่งลวงตาและเปลือกนอกเช่นนี้ ส่งผลให้ชีวิตของมนุษย์ต้องดิ้นรนขวนขวาย เห็นผิดเป็น
 ชอบ นำพาให้เกิดความทุกข์และเกิดปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิต หากการดำเนินชีวิตถูกดำเนิน
 ไปอย่างไร้แก่นสาร ไม่มีคุณค่าที่แท้จริงว่าชีวิตคืออะไร ควรสร้างคุณค่าให้กับความเป็นมนุษย์ใน
 แง่ใดบ้าง จึงถือว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุดนี้ มุ่งแสดงออกถึงความรู้สึก และทัศนคติส่วนตัว จาก
 สิ่งที่พบเห็น รับรู้ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริง มานำเสนอเป็นเรื่องราวและเนื้อหาในการ
 สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมงานศิลปะตระหนักถึงคุณค่าภายใน ซึ่งหมายถึง
 จิตใจ มากกว่าการมองคนด้วยเปลือกนอก

นอกจากการเรียนรู้ ความนึกคิดซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงแล้วข้าพเจ้ายังค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
 จากหนังสือ ตำราที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา มานุษยวิทยา คู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดจน
 ศึกษากระบวนการแบบ (Style) ของประติมากรที่มีผลงานใกล้เคียงกับข้าพเจ้า รวมถึงวิธีคิดที่แบบคายน
 แฝงอยู่ในการใช้วัตถุที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการให้ความหมายของศิลปชิ้น ศิลปินที่กล่าวถึงซึ่งมีส่วน
 ให้อิทธิพลและแบบอย่างต่อข้าพเจ้าสามท่าน คือ แอนโทนี กอร์มลี มณฑิเยร บุญมา และ มานพ
 สุวรรณพิณชะ แบบอย่างและความคิดนี้ข้าพเจ้าได้นำแต่ละแง่มุมมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
 ความคิดและผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในบางส่วนเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลลงตัวแล้ว ได้นำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ทางศิลปะ เริ่มจากการสร้างภาพร่าง เพื่อค้นคว้าหาความลงตัว และควบคุมรูปทรงให้เป็นไปตามความรู้สึกลึกซึ้งที่กำหนดเป้าหมายไว้ จากนั้นนำภาพร่างที่สมบูรณ์ที่สุดมาขยายเป็นการปั้นด้วยขี้ผึ้ง (Sketch Model) ขึ้นเล็กๆเพื่อความลงตัวของการเป็น 3 มิติ ซึ่งต้องคลึงตัวทุกด้าน เมื่อผลงานเป็นที่พอใจ จึงขยายขึ้นเป็นงานจริง โดยควบคุมการใช้วัสดุในส่วนต่างๆให้เป็นไปตามกำหนด เช่น การใช้วิธีการหล่อ วัสดุที่ใช้ร่วม (กระจก โลหะ) การกำหนดวิธีการจัดวางเป็นต้น

5.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากประสบการณ์ในการสร้างผลงานประติมากรรมในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้พบปัญหาและมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางต่อผู้สนใจในการสร้างสรรค์ในแนวเดียวกันดังนี้ ผลงานประติมากรรมที่แฝงความหมายในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์ความเป็นสากล เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับรู้แนวความคิดที่ศิลปินต้องการแสดงออก -การใช้ขนาดสัดส่วนของรูปทรงที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างชิ้นเดียวกันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้เกิดรูปทรงทั้ง 2 ขนาดนั้นส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในผลงานของข้าพเจ้ารูปทรงคนเล็กๆเป็นสัญลักษณ์ของ ความทุกข์ที่ต้องแบกรับความรู้สึก ซึ่งคือรูปทรงใบหน้าของข้าพเจ้าซึ่งมีขนาดใหญ่

5.1.1 งานงานประติมากรรมมีส่วนสำคัญเพราะเป็นตัวเสริมให้ผลงานมีความโดดเด่น ควรสร้างฐานให้เรียบง่ายที่สุด โดยปกตีสัดส่วนใหญ่ใช้ฐานสี่เหลี่ยมในรูปทรงงานของข้าพเจ้ามีรูปทรงรวมในลักษณะวงรี ฐานของงานจึงสร้างขึ้นเป็นวงรีเพื่อล้อกับประติมากรรม แต่ก็ยังเห็นว่าส่วนของฐานแสดงความโดดเด่นมากเกินไป

5.1.2 การติดตั้งผลงานในกรณีงานซึ่ง ไม่ได้เป็นตัวใช้วัสดุประเภทเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หิน เหล็ก ไม้ ฯลฯ แต่มีส่วนประกอบอื่นในงาน เช่น ในงานของข้าพเจ้ามีการใช้กระจก ประกอบเพื่อต้องการผลของการสะท้อน ครึ่งนี้เป็นส่วนให้ต้องคำนึงถึงการติดตั้งอย่างยิ่ง ลักษณะงานประเภทนี้ควรติดตั้งในห้องแสดงงานหรือกำหนดอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีสภาพแวดล้อมรบกวนมาก เพราะเงาสะท้อนจะไม่สะท้อนเฉพาะในงานเท่านั้น แต่จะรับการสะท้อนจากสภาพแวดล้อมทั้งหมดอันอาจทำให้แนวความคิดไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและอาจส่งผลให้ผลงานมีคุณค่าลดลง

5.1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการวางแผนจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน จนบรรลุเป้าหมายสำเร็จเป็นงานประติมากรรม 3 ชิ้น โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ ผ่านการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงจนได้ผลงานประติมากรรมที่สมบูรณ์ลงตัว ข้าพเจ้าคาดหวังว่าผลงานชุดนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานประติมากรรมของตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และคาดหวังว่าเอกสารวิชาการชุดนี้จะสามารถเป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจค้นคว้า และแสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานลักษณะเดียวกัน

บรรณานุกรม

- ชลูด นิ่มเสมอ . 2531. องค์ประกอบศิลปะ . กรุงเทพฯ ฯ: บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
 พุทธทาสภิกขุ . 2542. “คู่มือมนุษย์” . กรุงเทพฯ ฯ : สำนักพิมพ์ธรรมสภา.
- ราชบัณฑิตยสถาน.2530.พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน .กรุงเทพฯ ฯ:
 บริษัทเพื่อนพิมพ์จำกัด
- ศิลปะ พีระศรี.2526. ศิลปะสงเคราะห์ . กรุงเทพฯ ฯ : ราชบัณฑิตยสถาน
- สงวน รอดบุญ . 2524 .ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ ฯ: โรงพิมพ์การศาสนา
- คู่มือการแสดงผลงานศิลปกรรม ของมานพ สุวรรณปิณฑะ . The Figures in Landscape.
 2546. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร.กรุงเทพฯ
- หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมณเฑียร บุญมา . 2543 . กรุงเทพฯ ฯ : บริษัท
 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
- อลิตา จันฝั่งเพชร . 2547 .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ 1. ระดับมหาวิทยาลัย สจล.
 กรุงเทพฯ.
- Fritz Schider .1957 . An Atlas of Anatomy For Artists . Dover Publications, Inc.
- John Hutchinson , E.H. Combrich , Lela B.Njatin ,W.J.T Mitchell .2002 .Antony Gormley. Hong
 Kong : Phaidon.
- Philippe Bruneau ,Mario Torelli , Xavier Barral I Altet.1991. **Sculpture From Antiquity to The
 Present Day .**:Taschen
- Sandy Naime.2002. Art Now . London :Continuum
- Sarah Simbbt. 2001. , Art Speak .New york : Abbeville Press Publishers , 1990
- 51. International art exhibition La Biennale di Venezia . Venezia : Fondazione La
 Biennale di Venezia Ca’Giustinian, Sanmarco, 2005**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายกิตติ แสงแก้ว
Mr.Kitti Sangkaew
เกิด 21 กันยายน 2523
ที่อยู่ 52/2 ม.6 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทร.06-0615-612
การศึกษา - โรงเรียนหนองฉางวิทยา
- วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี กรมศิลปากร
- ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2541 - นิทรรศการผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณ ครั้งที่ 6
2543 - ร่วมแสดงผลงาน mini art ครั้งที่ 4 ณ หอสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- นิทรรศการผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ขนาดใหญ่ หอศิลป์ชั่วคราว คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2545 - แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
2548 - ร่วมแสดงผลงานอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2/2548

เกียรติประวัติ

- 2545 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงผลศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
ครั้งที่
2547 - ทูลพัฒนาอาจารย์ ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2548 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี การแสดงผลศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้