

สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต

Relationships ties of life

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2557-2558

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบศิลปนิพนธ์

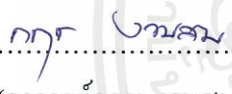

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์)

..... กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

..... กรรมการ
(อาจารย์กิตติ แสงแก้ว)

..... กรรมการ
(อาจารย์ชัชวาล อ่ำสมคิด)

..... กรรมการ
(อาจารย์กฤษ งามสม)

..... กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ชนดล ศิริจิเจริญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์กิตติ แสงแก้ว)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์กิตติ แสงแก้ว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต
	Relationships ties of life
ชื่อ	นางสาว แพรวพรรณ เสือแก้ว
รหัสนักศึกษา	54020492
สาขาวิชา	ประติมากรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2557 - 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ กิตติ แสงแก้ว

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต ได้รวบรวมที่มาของผลงาน แรงบันดาลใจ อิทธิพลที่ได้รับ กระบวนการสร้างสรรค์ การปรับปรุงแก้ไขผลงานตลอดจนการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ และ องค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับแนวความคิดในการแสดงออกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ภายใต้แนวความคิดที่ว่าความคิดของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้าน ไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทำมาหากิน การร่วมกันในชุมชน การใช้ชีวิตประจำวัน พิธีกรรมและประเพณี การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม ในวิถีของการใช้ชีวิต นำมาสะท้อนเป็นชิ้นงานศิลปะในรูปแบบภาษาภาพเชิงสัญลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ ผ่านเทคนิคสื่อผสมเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตระหนักว่าตัวท่านนั้นกำลังใช้ความคิดไปกับสิ่งใดบ้าง ส่งผลให้เกิดด้านดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเมื่อตื่นรู้ในดำรงชีวิตเหล่านั้นจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ กิตติ แสงแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

แพรวพรรณ เสือแก้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	จ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	9
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	16
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	17
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	18
3.2 กระบวนการสร้างงาน	26
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	30
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	30
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	50
บทที่ 5 บทสรุป	57
บรรณานุกรม	58
ภาพผลงานศิลปะ	61
ประวัติผู้เขียน	59

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพที่ 2.1 ข้อมูลศิลปิน ททัยรัตน์ มณีรัตน์	9
2. ภาพที่ 2.3 ข้อมูลศิลปิน ชลูด นิ่มเสมอ	12
3. ภาพที่ 2.4 คร่ำชนบท อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ	14
4. ภาพที่ 2.5 แบบกะดิน อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ	15
5. ภาพที่ 2.6 บ้านที่ศิลปินในชนบท อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ	16
6. ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่	17
7. ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1	18
8. ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1	18
9. ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชั้นที่ 1	19
10. ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 2	20
11. ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 2	20
12. ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	21
13. ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชั้นที่ 2	22
14. ภาพที่ 3.9 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 1	23
15. ภาพที่ 3.10 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 2	23
16. ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	24
17. ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชั้นที่ 2	25
18. ภาพที่ 3.13 ชั้น โครงสร้าง	26
19. ภาพที่ 3.14 ลงสีกันสนิม	27
20. ภาพที่ 3.15 การลอกลายลงบนแม่พิมพ์	27
21. ภาพที่ 3.16 วิธีการพันผ้าถุง	28
22. ภาพที่ 3.17 ภาพรวมงานความคืบหน้า 70 เปอร์เซ็นต์	28
23. ภาพที่ 4. 1	32
24. ภาพที่ 4. 2	32
25. ภาพที่ 4. 3	32
26. ภาพที่ 4. 4	33
27. ภาพที่ 4. 5	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
20. ภาพที่ 4.6	33
21. ภาพที่ 4.7	34
22. ภาพที่ 4.8	34
23. ภาพที่ 4.9	34
24. ภาพที่ 4.10	35
25. ภาพที่ 4.11	35
26. ภาพที่ 4.12	35
27. ภาพที่ 4.13	36
28. ภาพที่ 4.14	36
29. ภาพที่ 4.15	36
30. ภาพที่ 4.16	37
31. ภาพที่ 4.17	37
33. ภาพที่ 4.18	37
34. ภาพที่ 4.19	38
35. ภาพที่ 4.20	38
36. ภาพที่ 4.21	38
37. ภาพที่ 4.22	39
38. ภาพที่ 4.23	39
39. ภาพที่ 4.25	40
40. ภาพที่ 4.26	40
41. ภาพที่ 4.27	40
42. ภาพที่ 4.28	41
43. ภาพที่ 4.29	41
44. ภาพที่ 4.30	42
45. ภาพที่ 4.31	42
46. ภาพที่ 4.32	42
47. ภาพที่ 4.33	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

48.	ภาพที่ 4. 34	43
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)		
49.	ภาพที่ 4. 35	43
50.	ภาพที่ 4. 35	44
51.	ภาพที่ 4. 36	44
52.	ภาพที่ 4. 37	44
53.	ภาพที่ 4. 38	45
54.	ภาพที่ 4. 39	45
55.	ภาพที่ 4. 40	45
56.	ภาพที่ 4.41	46
57.	ภาพที่ 4.42	46
58.	ภาพที่ 4.43	47
59.	ภาพที่ 4.44	47
60.	ภาพที่ 4.45	47
61.	ภาพที่ 4. 46	48
62.	ภาพที่ 4. 47	48
63.	ภาพที่ 4. 48	48
64.	ภาพที่ 4. 49	48
65.	ภาพที่ 4. 50	49
66.	ภาพที่ 4. 51	49
67.	ภาพที่ 4. 52	49
68.	ภาพที่ 4.53 : ภาพวิเคราะห์ห้องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1	50
69.	ภาพที่ 4.54 : ภาพวิเคราะห์ห้องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่2	52
70.	ภาพที่ 4.55 : ภาพวิเคราะห์ห้องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 3	54
71.	ภาพที่ 56 ชื่อผลงาน สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต 1	61
72.	ภาพที่ 57 ชื่อผลงาน สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต 2	62
73.	ภาพที่ 58 ชื่อผลงาน สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต 3	63

บทที่ 1

บทนำ

ความทรงจำในวัยของข้าพเจ้าที่เติบโตมาจาก สิ่งแวดล้อมที่มีทั้งวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต จากพื้นฐานที่ข้าพเจ้าเติบโต ด้วยความที่ปัจจุบันนี้ความสะดวกสบายค่านิยมตะวันตกเข้ามา จึงทำให้ประเพณีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเลือนลางไปในกลุ่มวัยรุ่นในสมัยนั้น ซึ่งข้าพเจ้าเป็นเด็กอีสานข้าพเจ้าอยากจะถ่ายทอดความสวยงามของประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวอีสาน

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากความคุ้นเคยความผูกพันความทรงจำในวัยเด็ก ที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทำมาหากิน การร่วมกันในชุมชน การใช้ชีวิตประจำวัน พิธีกรรมและประเพณี การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิมในวิถีของการใช้ชีวิต เช่นการทำมาหากิน การทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์จับปลา ซึ่งมีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความคิดของชาวบ้าน โดยการสร้างรูปทรงและเปลี่ยนฟอร์มขึ้นมาใหม่แต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นวิถีชีวิต เพื่อรักษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คนทุกภาคในท้องถิ่นของตนเองได้ให้ความสำคัญ และเห็นค่าของวิถีชีวิต อันสร้างความภาคภูมิใจและจิตใจดีสำนึกในการรักษา ประเพณีวัฒนธรรม ต้องการให้เห็นคุณค่า เสน่ห์ความงามของความเป็นอีสาน เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังหลงลืมวัฒนธรรมและอยากให้เห็นคุณค่าของเดิมที่มีค่าในตัวอยู่แล้ว

จากข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานเป็น สามมิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นวิถีชีวิตที่สามารถมองได้ทุกมุมทุกด้านและสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจสำนึกที่อนุรักษ์และรักษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับรูปทรงที่แปลกใหม่แต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานอยู่และกระตุ้นความรู้สึกคุณค่าของวัตถุ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้คนทุกภาคในท้องถิ่นของตนเองได้ให้ความสำคัญ และเห็นค่าของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาของท้องถิ่นอันสร้างความภาคภูมิใจและจิตใจดีสำนึกในการรักษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น

- เพื่อต้องการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อต้องการให้เห็นคุณค่า เสน่ห์ความงามของความเป็นอีสาน
- เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังหลงลืมวัฒนธรรมและอยากให้เห็นคุณค่าของเดิมที่มีค่าในตัวอยู่แล้ว

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานเป็น สามมิติข้าพเจ้ากำหนดรูปทรงแบบผลงานการสร้างสรรค์ผลงานแบบสื่อผสม โดยการจัดวางรูปทรงของตัวงานที่ถูกตัดทอนเป็นรูปประธรรม นานประธรรม
- แนวการสร้างงานแบบ การนำโครงสร้างของวัสดุมาเป็นรูปทรงแบบตัดทอนพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับรูปทรงที่แปลกใหม่แต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานอยู่
- โครงสร้างที่เกิดขึ้นจากเส้นทองแดงที่เรียงกันเป็นจำนวนมากจนเกิดมวณน้ำหนักปริมาตร และมีความโปร่งแสงผ่านกระบวนการห่อหุ้มด้วยเส้นผ้าถุงพันสลับกะทองแดง สามารถมองเห็นได้รอบด้านกระตุ้นความรู้สึกคุณค่าของวัตถุ แนวทางการสร้างสรรค์เป็น
- จำนวนผลงานมี...3...ชิ้น

4.1 ขนาด...100.....x....120..... เซนติเมตร

4.2 ขนาด...100.....x....120..... เซนติเมตร

4.3 ขนาด...80.....x.....60..... เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากความทรงจำในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส และเติบโตมาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต รากฐานที่ข้าพเจ้าเติบโตมาด้วยความสะดวกสบาย ค่านิยมตะวันตกเข้ามา จึงทำให้ประเพณีวัฒนธรรม และในความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลือนลาง ไป ในกลุ่มวัยรุ่นในสมัยนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเป็นเด็กที่โตมาจากภาคอีสาน ข้าพเจ้าอยากจะถ่ายทอดความสวยงามของความเป็นอีสาน กลิ่นอายของวิถีชีวิต ด้วยปัจจุบันนี้ความสะดวกสบายค่านิยมตะวันตก เข้ามาจึงทำให้ประเพณีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเลือนลางหายไป ในกลุ่มคนรุ่นหลัง

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู้จักกันในนามว่า ภาคอีสาน ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งแต่ก็มีมากมายหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ ต้องต่อสู้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความโหดร้ายของดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นตำนานของคนอีสานเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอา ตัวรอด อยู่ในสังคม จนกลายเป็นวิถีชีวิตความเชื่อ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยว ในภาคพื้นอีสานทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการก่อสร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์ตามคติ ความเชื่อ ซึ่งลูกหลานชาวอีสานควรภาคภูมิใจ เผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์เอาไว้ให้มีอยู่ในสังคม ต่อไป ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำ เครื่องมือการเกษตร

ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ

การอนุรักษ์ คือ การบำรุงรักษาสິงที่ดิงามไว้เช่น ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือ การปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม

การฟื้นฟู คือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดิงามที่หายไป เลิกไป หรือกำลังจะเลิก ให้กลับมาเป็น ประโยชน์ เช่นการรื้อฟื้นดนตรีไทย

การประยุกต์ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้ เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การ

ทำพิธีบวชต้นไม้ เพื่อให้เกิดสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามากยิ่งขึ้น การประยุกต์ประเพณี การทำบุญข้าวเปลือกที่วัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน

การสร้างใหม่ คือ การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง การคิดโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอื้ออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อกัน มาหารูปแบบใหม่ เช่น การสร้างธนาคารข้าว ธนาคาร โคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้าน เยาวชน เพื่อทำกิจกรรมกันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทำมาหากิน การร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี

ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิต เป็นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิถีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอื่น ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชาติ

ความรู้เรื่องทำมาหากินมีอยู่มาก เช่นการทำไร่ทำนา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจับปลา จับสัตว์ การทอผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งมีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความคิดของชาวบ้าน การทำเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้และหิน ซึ่งจะพบได้จาก โบราณสถานใน พิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ

ความคิดและการแสดงออก

เพื่อจะเข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้าน จำเป็นต้องเข้าใจความคิดของชาวบ้านเกี่ยวกับโลกหรือที่เรียกว่า โลกทัศน์ และเกี่ยวกับชีวิตที่เรียกว่า ชีวิตทัศน์ สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมอันเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์โดยตรงกับการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม

แนวคิดเรื่องความสมดุล เป็นแนวคิดพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผนไทยหรือที่ เคยเรียกกันว่า การแพทย์แผนโบราณ นั้นมีหลักการว่า คนมีสุขภาพดีเมื่อร่างกายมีความสมดุล ระหว่างธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ คนเจ็บป่วยได้เพราะธาตุขาดความสมดุล

ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านในชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดี มีหลักเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนมา เช่น ลูกควรปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่ กับญาติพี่น้อง กับผู้สูงอายุ พ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกอย่างไร ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ ในยามทุกข์ยากหรือมีปัญหา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ผู้คนสมัยก่อนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั้งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่พัฒนาก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้ ยังไม่มีระบบการค้าแบบสมัยใหม่ ไม่มีตลาด ชาวบ้านมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิ่งของในธรรมชาติ ไม่ตัดไม้อ่อน ทำให้ต้นไม้ในป่าขึ้นแทนที่ถูกตัดไปได้ตลอดเวลา

ชาวบ้านยังไม่รู้จักสารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สิ่งของในธรรมชาติให้เกื้อกูลกัน ใช้มูลสัตว์ ไข่มดสัตว์ ใบไม้ใบหญ้าที่เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ย ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ น้ำสะอาดและไม่เหือดแห้ง ชาวบ้านเคารพธรรมชาติ เชื่อว่ามีเทพมีเจ้าสถิตอยู่ในดิน น้ำ ป่า เขา สถานที่ทุกแห่งจะทำอะไรต้องขออนุญาตและทำด้วยความเคารพและพอดีพองาม ชาวบ้านรู้คุณธรรมชาติ ที่ได้ให้ชีวิตแก่ตน พิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนแสดงออกถึงแนวคิดดังกล่าว เช่น งานบุญพิธีที่เกี่ยวกับ น้ำ ข้าว ป่าเขา รวมถึงสัตว์ บ้านเรือน เครื่องใช้ต่าง ๆ มีพิธีสู่ขวัญข้าว เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านรู้ว่ามีมนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของจักรวาล ซึ่งเต็มไปด้วยความเร้นลับ มีพลังและอำนาจที่เขาไม่อาจจะหาคำอธิบายได้ ความเร้นลับดังกล่าวรวมถึงญาติพี่น้องและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวบ้านยังความสัมพันธ์กับพวกเขา ทำบุญและรำลึกถึงอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือในโอกาสสำคัญ ๆ

การทำมาหากิน

แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อก่อนจะดูเรียบง่ายกว่าทุกวันนี้ และยังอาศัยธรรมชาติและแรงงานเป็นหลักในการทำมาหากิน แต่พวกเขาก็ต้องใช้สติปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาเพื่อให้จะได้อยู่รอด ทั้งนี้เพราะปัญหาต่าง ๆ ในอดีตก็ยังมีไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวมีสมาชิกมากขึ้น จำเป็นต้องขยายที่ทำกิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิกพื้นที่ทำกินใหม่ การปรับพื้นที่ป็นคันนาเพื่อทำนาซึ่งเป็นงานที่หนัก การทำไร่ทำนา ปลุกพืชเลี้ยงสัตว์และดูแลรักษาให้เติบโตและได้ผล เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การจับปลาล่าสัตว์ก็มีวิธีการ บางคนมีความสามารถมาก รู้ว่าเวลาไหนที่ใดและวิธีใดจะจับปลาได้ดีที่สุด คนที่ไม่เก่งก็ต้องใช้เวลานานและได้ปลาน้อย การล่าสัตว์ก็เช่นเดียวกัน

การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก็เป็นความรู้ความสามารถที่มีมาแต่โบราณ คนทางภาคเหนือรู้จักบริหารน้ำเพื่อการเกษตรและการบริโภคต่างๆ โดยการจัดระบบเหมืองฝายมีการจัดแบ่งปันน้ำกันตามระบบประเพณีที่สืบทอดกันมา มีหัวหน้าที่ทุกคนยอมรับ มีคณะกรรมการจัดสรรน้ำตามสัดส่วนและตามพื้นที่ทำกิน นับเป็นความรู้ที่ทำให้ชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำไม่ว่าคั้นน้ำหรือปลายน้ำ ได้รับการแบ่งปันน้ำอย่างยุติธรรม ทุกคนได้ประโยชน์และอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชาวบ้านรู้จักการแปรรูปผลิตผลในหลายรูปแบบ การถนอมอาหารให้กินได้นาน การดองการหมัก เช่น ปลาร้า น้ำปลา ผักดอง ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ปลาแห้ง เนื้อแห้ง การแปรรูปข้าวก็ทำได้มากมายนับร้อยชนิด เช่น ขนมต่าง ๆ แต่ละพิธีกรรมและแต่ละงานบุญประเพณี มีข้าวและขนมในรูปแบบไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่ขนมจีน สังขยา ไปถึงขนมในงานสารท กาดะแมะ ขนมครก และอื่น ๆ ซึ่งยังพอมิให้เห็นอยู่จำนวนหนึ่ง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพื่อขาย หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ความรู้เรื่องการปรุงอาหารก็มีอยู่มากมายแต่ละท้องถิ่นมีรูปแบบและรสชาติแตกต่างกันไปมีมากมายนับร้อยนับพันชนิด แม้ในชีวิตประจำวันจะมีเพียงไม่กี่อย่าง แต่โอกาสงานพิธี งานเลี้ยง งานฉลองสำคัญ จะมีการจัดเตรียมอาหารอย่างดีและพิถีพิถัน

การทำมาหากินในประเพณีเดิมนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การเตรียมอาหาร การจัดขนมและผลไม้ ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อไว้รับประทานและอร่อย แต่ให้ได้ความสวยงาม ทำให้สามารถสัมผัสกับอาหารนั้นไม่เพียงแต่ทางปากและรสชาติของลิ้น แต่ทางตาและทางใจ การเตรียมอาหารนั้นเป็นงานศิลปะที่ปรุงแต่งด้วยความตั้งใจ ใช้เวลา ฝีมือ และความรู้ความสามารถ

ชาวบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่จะทำนาเป็นหลักเพราะเมื่อมีข้าวแล้วก็สบายใจ อย่างอื่นพอหาได้จากธรรมชาติ เสร็จหน้านาจึงจะทำงานหัตถกรรม การทอผ้า ทำเสื่อ เลี้ยงไหม เลี้ยงไหม ทำเครื่องมือสำหรับจับสัตว์ เครื่องมือการเกษตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเตรียมพื้นที่เพื่อการทำนาครั้งต่อไป

หัตถกรรมเป็นทรัพย์สินและมรดกทางภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของบรรพบุรุษเพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อและคุณค่าต่าง ๆ ที่สั่งสมมาแต่มนาน ลายผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฝีมือในการทออย่างประณีต รูปแบบเครื่องมือที่สานด้วยไม้ไผ่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เครื่องดนตรี เครื่องเล่น สิ่งเหล่านี้ได้ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาใช้สอย การทำบุญหรือการอุทิศให้ใครคนหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย

ชาวบ้านทำมาหากินเพียงเพื่อการยังชีพ ไม่ได้ทำเพื่อขาย มีการนำผลิตผลส่วนหนึ่งไปแลกเปลี่ยนของที่จำเป็นที่ตนเองไม่มี เช่น นำข้าวไปแลกเปลี่ยน พริก ปลา ไก่ หรือเสื้อผ้า การขายผลิตผลมีเพียงส่วนน้อย และเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเสียดาภิให้รัฐ ชาวบ้านนำผลิตผล เช่น ข้าว ไปขายในเมืองให้กับพ่อค้าหรือขายให้กับพ่อท้องถิ่นเช่นทางภาคอีสาน เรียกว่า "นายฮ้อย" คนเหล่านี้จะนำผลผลิตบางอย่างเช่น ข้าว ปลาร้า วัว ควาย ไปขายในที่ไกล ๆ ทางภาคเหนือมีพ่อค้าวัวต่าง ๆ เป็นต้น แม้ว่าความรู้เรื่องการค้าขายของคนสมัยก่อนไม่อาจจะนำมาใช้ในระบอบตลาดเช่น

ปัจจุบันได้ เพราะสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่การค้าที่มีจริยธรรมของพ่อค้าในอดีต เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ไม่ได้หวังแต่เพียงกำไร แต่คำนึงถึงการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นหลัก ยังมีคุณค่าสำหรับปัจจุบัน นอกนั้น ในหลายพื้นที่ในชนบท ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของยังมีอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินสด แต่มีผลิตผลต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยน ไม่ได้ยึดหลักมาตราชั่งวัดหรือการตีราคาของสิ่งของ แต่แลกเปลี่ยนโดยการคำนึงถึงสถานการณ์ของผู้แลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายคนที่เอาปลาหรือไก่มาของแลกข้าว อาจจะได้ข้าวเป็นถึงเพราะเจ้าของข้าวคำนึงถึงความจำเป็นของครอบครัวเจ้าของไก่ ถ้าตีราคาเป็นเงินข้าวหนึ่งถึงย่อมมีค่าสูงกว่าไก่หนึ่งตัว

ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน

ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ความรู้จำนวนมากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด เช่น การรักษาพื้นบ้านบางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด เพราะหมอยาเก่ง ๆ ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอื่น หรือถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ได้ปฏิบัติเพราะชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกง่ายกว่า งานหัตถกรรมทอผ้าหรือเครื่องเงิน เครื่องเงิน แม้จะยังเหลืออยู่ไม่น้อย แต่ก็ได้ถูกพัฒนาไปเป็นการค้า ไม่สามารถรักษาคุณภาพและมีรูปแบบดั้งเดิมไว้ได้ ในการทำมาหากินมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้รถไถนาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวียน การลงแขกทำนาปลูกข้าวและปลูกสร้างบ้านเรือนก็เกือบจะหมดไป มีการจ้างงานมากขึ้น แรงงานก็หายากกว่าแต่ก่อน ผู้คนอพยพย้ายถิ่น บ้างก็เข้าเมือง บ้างก็ไปทำงานที่อื่น สังคมสมัยใหม่มีระบบการศึกษาในโรงเรียนมีอนามัยและโรงพยาบาล มีโรงหนัง วิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องบันเทิงต่างๆ ทำให้ชีวิตทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป มีตำรวจ มีโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ราชการฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนา และอื่นเข้าไปในหมู่บ้าน บทบาทของวัด พระสงฆ์ คนเฒ่าคนแก่เริ่มลดน้อยลงลงไป

การทำมาหากินก็เปลี่ยนจากการทำเพื่อยังชีพไปเป็นการผลิตเพื่อการขาย ผู้คนต้องการเงินเพื่อซื้อเครื่องบริโภคต่าง ๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผลผลิตจากป่าก็หมด สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้นำการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทสำคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่มเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พื้นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม

ด้วยความที่ข้าพเจ้ามีความผูกพันในรูปแบบ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ได้ซึมซับมาตั้งแต่เกิดจนตอนโตและในขณะเดียวกันก็ได้เจอสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมตะวันตก ด้วยความที่ข้าพเจ้าได้ซึมซับค่านิยมทั้งอย่างไปพร้อมๆกัน ทั้งนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าคุณชนทำเนียบประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของบ้านกำลังจะเลือนรางหายไป ข้าพเจ้าก็เป็นลูกหลานชนอิสานคนหนึ่งก็อยากจะให้ทุก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คนได้ตระหนักและมีจิตใต้สำนึก ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองข้าพเจ้าจึงได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่ง
ที่ข้าพเจ้าได้รับจากประสบการณ์จริงมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยการ
ใช้วัสดุมาสื่อและถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานและยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นอีสาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ข้อมูลศิลปิน

ภาพที่ 2.1

ชื่อ :

หทัยรัตน์ มณีรัตน์

ที่อยู่ :

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร :

089-043-1343

eอีเมลล์ :

of_olay@hotmail.com

การศึกษา :

- ศิลปมหาบัณฑิต

นิทรรศการกลุ่ม :

2552 - Artitude, ศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ท กรุงเทพฯ

2555 - ศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2 หอศิลป์ จามจุรี กรุงเทพฯ

รางวัล/เกียรติยศ :

- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 27 โดยมูลนิธิธรรมาคารุญญากรุงเทพฯ

- รางวัลเกียรติคุณเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21

- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19

- รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิก ครั้งที่ 6

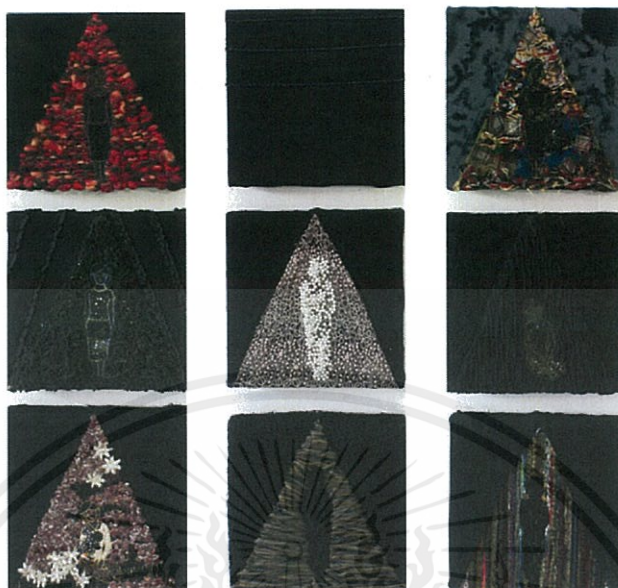
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 28 โดยมูลนิธิธรรมาคารุญญากรุงเทพฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หทัยรัตน์ มณีรัตน์ และ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งสองยังได้รับรางวัลมากมายจากเวทีระดับประเทศ อาทิ การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะไทย โดย หทัยรัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองในปี พ.ศ.2548 รางวัลที่ 2 เหรียญเงินในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2552 และ ฤทัยรัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองในปี พ.ศ. 2549 รางวัลที่ 2 เหรียญเงินในปี พ.ศ.2551 และรางวัลที่3 เหรียญทองแดงในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน หทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ฤทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่มาของแนวความคิดของศิลปิน

หทัยรัตน์ มณีรัตน์ และ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ ศิลปินทั้งสองแสดงเรื่องราว ความรัก ความผูกพันของตนเอง ต่อบุคคลในครอบครัว โดยแฝงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไว้ในงานศิลปะ ด้วยการเย็บ ปัก ถัก ร้อยบนผ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ในผลงาน โดยปฏิเสธการใช้สีแต่มีแต่ง อันแสดงให้เห็นสัจจะของวัสดุอย่างชัดเจน เป็นงานที่ทำด้วยมือซึ่งแสดง “อรรถรสของการเย็บ” ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ และแสดงถึงอุปนิสัยของตัวศิลปินเองในรอยเย็บและฝีเข็ม ผลงานของทั้งสองยังสื่อถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยผลงานชุดใหม่ของฤทัยรัตน์ แสดงถึงความสุข ความอบอุ่น สว่าง สดใส ความผูกพันในครอบครัวและ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา บางงานแสดงเรื่องทศชาติชาดก ส่วนหทัยรัตน์จะใช้สีที่เป็น โทนเข้ม-ขรึมและไม่ใส่รายละเอียดมากนัก เพราะต้องการแสดงถึงความโศกเศร้าจากการสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รัก เป็นภาพพระภุชงค์ที่ใช้ผ้าของแม่มาสร้างเป็นผลงาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ทั้งสองศิลปินจึงสื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านงานผ้าได้อย่างน่าสนใจ

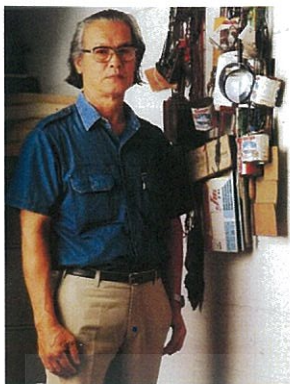
ภาพที่ 2.2 ความรัก และความศรัทธา (หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ)

<http://www.portfolios.net>

แนวความคิดของศิลปิน

หทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ นำความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว ผสานกับความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเย็บปักถักร้อยบนผืนผ้า และงานเขียนเพื่อถ่ายทอดความงดงามของความรักและความศรัทธาออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เรียบง่าย เธอเล่าเรื่องความรักของเธอต่อแม่ และความศรัทธาในบุญ ทำให้เธอส่งต่อความรู้สึกและความคิดในห้วงแห่งความสูญเสียได้อย่างชัดเจนต่อผู้ได้สัมผัสงานศิลปะของเธอ ความทุกข์จากการสูญเสียที่มากมายในใจของศิลปินผู้นี้ เป็นที่มาของวิธี บำบัดความทุกข์และความโศกเศร้า โดยบอกเล่าความรู้สึกเหล่านั้นผ่านงานศิลปะ เกิดเป็นงาน “พระบฏของแม่” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากความของศิลปิน ศิลปินเน้นด้านการออกแบบและดีไซน์มัยใหม่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านวัสดุที่มีความหมายในตัวเองอย่างงานผ้า เลือกลงมาทำงานศิลปะโดยดัดแปลงความตึงจากความรู้ที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงของศิลปิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3

ชูลูด นิ่มเสมอ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ. 2541

ศาสตราจารย์ชูลูด นิ่มเสมอ เกิดเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2472 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงานหลายประเภท จบการศึกษาจาก วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ประกาศนียบัตร Diploma of Fine Arts จากสถาบันศิลปะ Accademia di Belle Arti แห่งกรุงโรม อิตาลี โดยในสมัยเรียนที่ศิลปากรนับได้ว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ผลงานที่โดดเด่นคือประติมากรรมด้านหน้าทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศาสตราจารย์ชูลูด นิ่มเสมอ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ. 2541

ศาสตราจารย์ชูลูดเป็นผู้สร้างสรรคงานศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยท่านสนใจในผลงานศิลปะหลายรูปแบบและได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าไว้เป็นจำนวนมากทั้งวาดเส้นจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ และ สื่อผสม โดยมีความเชื่อว่าศิลปะคือสิ่งที่แสดงออกซึ่งแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติศิลปินทุกคนจะแสดงความเป็นมนุษย์ตามทัศนะส่วนตัวออกมาในงานของตนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเน้นในด้านความเป็นจริงหรืออุดมคติ ด้านชีวิตหรือวิญญานด้านรูปธรรมหรือนามธรรม ด้านลบหรือด้านบวกก็ตามทั้งนี้เพราะงานศิลปะเหล่านั้นเป็นการแสดงออกของตัวศิลปินเองเป็นการแสดงออกของมนุษย์ที่ตอบรับและตอบโต้กับสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่านเห็นว่าความเป็นมนุษย์คือความดีและความดีนั้นสามารถแสดงออกได้ด้วย "ความงาม" ความดีคือ ความรักความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความไม่เบียดเบียนระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับชีวิตทั้งหลาย ดังนั้นงานศิลปะที่ท่านทำขึ้นจึงมีแนวโน้มไปในทางที่ดีงาม สงบบริสุทธิ์และอบอุ่นด้วยความเป็นพี่น้อง

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก ศาสตราจารย์ชูลูด นิ่มเสมอ ผลงานชุดประติมากรรมชนบท พ.ศ. 2525-2527 เป็นผู้สร้างสรรคงานศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ของวงการศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สมัยใหม่ของไทย ท่านสนใจในผลงานศิลปะหลายรูปแบบและได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าไว้เป็นจำนวนมากทั้งวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ และ สื่อผสม โดยมีความเชื่อว่า ศิลปะคือสิ่งที่แสดงออกซึ่งแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ ศิลปินทุกคนจะแสดงความเป็นมนุษย์ตามที่ตนเองออกมาในงานของตนไม่ว่าด้านใดก็ตามหนึ่งเสมอ ไม่ว่าจะเน้นในด้านความเป็นจริงหรืออุดมคติ ด้านชีวิตหรือวิญญาน ด้านรูปธรรมหรือนามธรรม ด้านลบหรือด้านบวกก็ตาม ทั้งนี้เพราะงานศิลปะเหล่านั้นเป็นการแสดงออกของตัวศิลปินเอง เป็นการแสดงออกของมนุษย์ที่ตอบรับและตอบโต้กับสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม ท่านเห็นว่า ความเป็นมนุษย์คือความดี และความดีนั้นสามารถแสดงออกได้ด้วย " ความงาม " ความดีคือ ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความไม่เบียดเบียนระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และระหว่างมนุษย์กับชีวิตทั้งหลาย ดังนั้น งานศิลปะที่ท่านทำขึ้นจึงมีแนวโน้มไปในทางที่ดีงาม สงบบริสุทธิ์ และอบอุ่นด้วยความเป็นพี่น้อง รูปแบบและเรื่องราวของงานอาจเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการแสดงออก แต่ชีวิตภายในซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของงานศิลปะโดยตรงนั้นสำหรับท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจของศิลปินเป็นแก่นนำในการสร้างสรรค์ ที่จะให้เกิดการตอบรับและตอบโต้กับบางแง่มุมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความบังคาลใจที่จะทำงานในแต่ละชุด ความบังคาลใจนี้จะคลี่คลายต่อไปจนเป็นแนวความคิดหรือจุดหมายของการสร้างสรรค์ ต่อจากนั้น ศิลปินจะสรรหาเรื่องและรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวความคิดมาเป็นจุดเริ่มต้น ผลงานศิลปะของท่านที่ท่านทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านความคิดและรูปแบบจำแนกชุดผลงานได้

ภาพที่ 2.4 ครูวชนบท อาจารย์ชลุค นิ่มเสมอ

<http://www.manager.co.th/>

ศาสตราจารย์ชลุคกล่าวถึงผลงานที่ประทับใจที่สุดว่า ยากที่จะบอกได้ ขึ้นอยู่กับยุคสมัย สถานภาพ อายุ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ในสถานะที่เป็นอยู่ก็นับว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม งานชุดประติมากรรมชนบทอาจนับว่าเป็นผลงานชุดที่ท่านทำอย่างสบายใจที่สุด ขอเพียงแต่ให้มีความปรารถนาที่จะทำงานและมีความพอใจกับงานที่ทำเท่านั้นก็พอ ไม่เคยประเมินว่าพอใจสูงสุดหรือยัง เพียงแค่คิดเปรียบเทียบกับประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในยุคหนึ่งเท่านั้นถ้าจะให้พูดถึงความพอใจมากที่สุดในช่วงนี้ ท่านมีความรู้สึกพอใจผลงานชุดครูวชนบทมากที่สุด หากผู้ใดจะคิดว่าผลงานนี้เป็นสิ่งแวดล้อมของท่านมากกว่าเป็นงานศิลปะก็ได้ ลักษณะของงานชุดนี้เป็นงานประเภทสื่อผสมประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือนครบครัน ต้องการจะปิ้งปลา เผาปลา ต้มน้ำ ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น แล้วยังมีกองฟืนที่ตัดรานจากต้นไม้ของท่านเรียงอยู่กองใหญ่ มีวัสดุต่างๆ ที่ทำจากไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่ท่านมีความชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วห้อยแขวนและวางอยู่ทั่วไป ชุดนี้ทำขึ้นในระยะหลังก่อนชุดปลูกป่าชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.5 แบกะดิน (สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2496-2541) อาจารย์ ชะลูด นิ่มเสมอ

<http://www.manager.co.th>

ผลงานชุดแบกะดิน พ.ศ. 2541 เป็นผลงานประเภทประติมากรรม สื่อผสม ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชนบท เริ่มต้นจากการวาดเส้นในท้องทุ่ง ชีวิตของชาวนาในท้องนาและลงทำนาด้วยตนเอง เมื่อกลับมาจากนาสิ่งที่ได้รับคือ ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของผืนนา และการทำนาที่เต็มและอึดด้วยชีวิตทั้งทางกายทางใจและทางวัฒนธรรม ทำให้ท่านได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะมีคุณค่าไม่น้อยกว่างานศิลปะที่มักจะยกย่องกันจนสูงเกินไปว่าเป็นทิพย์ ประเทืองปัญญาอะไรทำนองนั้น งานชุดนี้ท่านอยากให้ข้อคิดที่ว่า ศิลปะไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ จึงอยากจะดึงศิลปะให้มาอยู่กับดิน ไม่จำเป็นต้องอยู่บนแท่น อยู่ในกรอบ อยู่ในสถานที่ที่โอ้อ้ออีกต่อไป ท่านจึงนำผลงานที่สร้างมาเกือบทุกยุคมาวางลงกับพื้นดิน ในแนวคิดที่ว่าศิลปะก็เหมือนกับสินค้าแบกะดินทั่ว ๆ ไปที่ผู้คนจะซื้อหาไปด้วยราคาถูก ๆ ด้วยแนวคิดนี้ท่านได้นำผลงานที่สร้างมาแต่ก่อนทั้งหมดมาวางลงกับพื้นดิน และยังมีการจัดสร้างผลงานเกี่ยวกับครัวชาวนาด้วย งานซื้อบันทึกของศิลปินชนบทมีลักษณะและแนวคิดคล้ายกับงานบันทึกประจำวัน โดยเฉพาะวิธีแขวนห้อยงานต่าง ๆ ไว้บนราวกลางห้อง และคล้ายกับงานแบกะดินในแง่ของการนำงานยุคต่าง ๆ มาแขวนกระจายกันเหมือนสินค้าในร้านชำชนบท นอกจากนี้ยังมีงานครัวชนบทอีกชิ้นหนึ่งด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.6 บันทึกรูปศิลปะในชนบท(2496-2541) อาจารย์ ชะลูด นิมเสมอ

<http://www.era.su.ac.th/Artists/thai/chalood/tend.html>

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ในการทำงานของศิลปิน ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงการถ่ายทอดงานของศิลปะ โดยการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากประสบการณ์จริงที่ได้รับโดยตรง โดยถ่ายทอดความรู้สึก ผ่านวัสดุที่มีความหมายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวศิลปินเลือกใช้วัสดุถ่ายทอดงาน จากการแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยรูปทรง ไปสู่การแสดงออกทางความคิดมากขึ้น จากรูปทรงที่สำเร็จสมบูรณ์ในตัว ไปสู่รูปทรงส่วนรวมในสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกถึงสภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีจึงนำวัสดุที่เป็นที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต ของชาวชนบทเพื่อเป็นการสื่อความรู้สึกให้เข้าถึงชีวิตยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

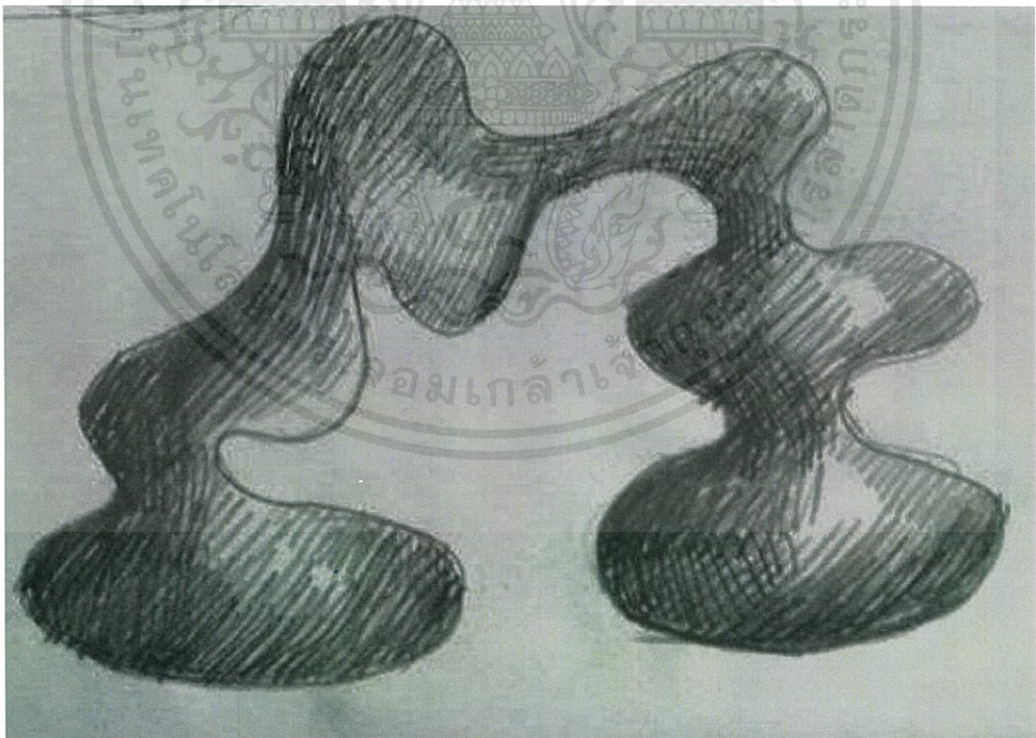
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

เพื่อต้องการกำหนดรูปแบบฟอร์มที่ตัดทอนมาจากเครื่องมือจับปลาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นำมาต่อกันให้เกิดรูปทรงใหม่ ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้คนในแต่ละภูมิภาคได้เกิดความภาคภูมิใจเห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาของท้องถิ่น ข้าพเจ้ารวบรวมรูปทรงของเครื่องมือจับปลา นำมาคิดซ้ำกันแลแบ่งจังหวะแบ่งช่วงเพื่อความสวยงามและลดต้นทุน หลังจากนั้นข้าพเจ้า จะสังเกตเส้นรอบนอกภาพร่าง โดยร่วมว่าภาพร่างจะมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใดเวลาทำงานจริงและในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้วางแผนและเรียงลำดับขั้นตอนไว้เพื่อในการทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว

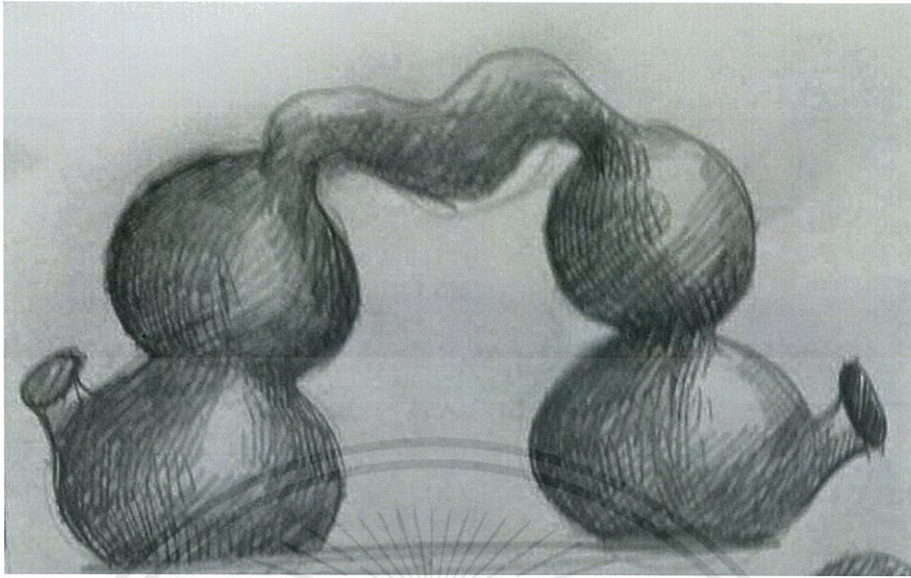
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

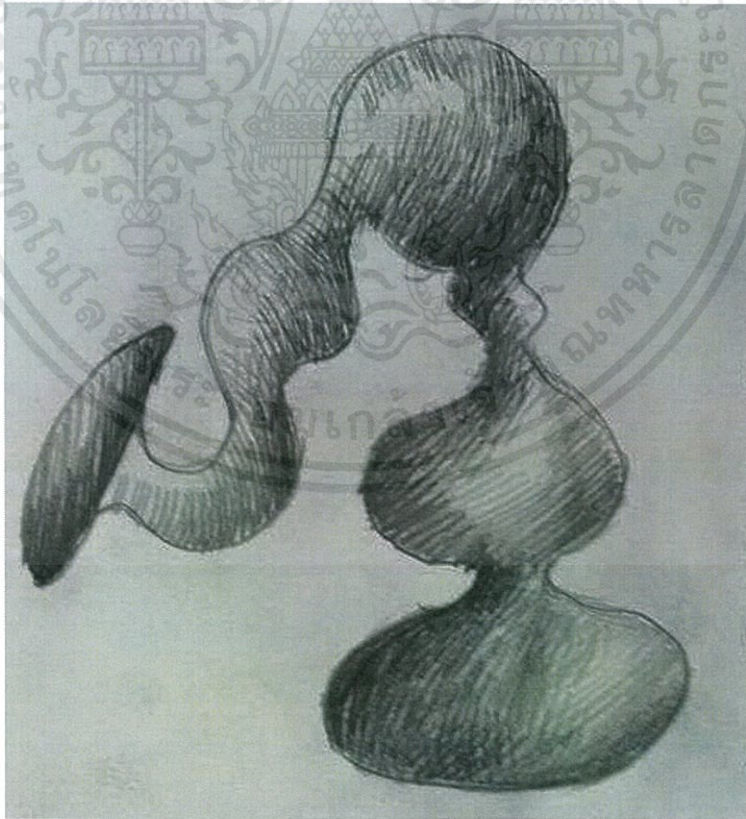

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1

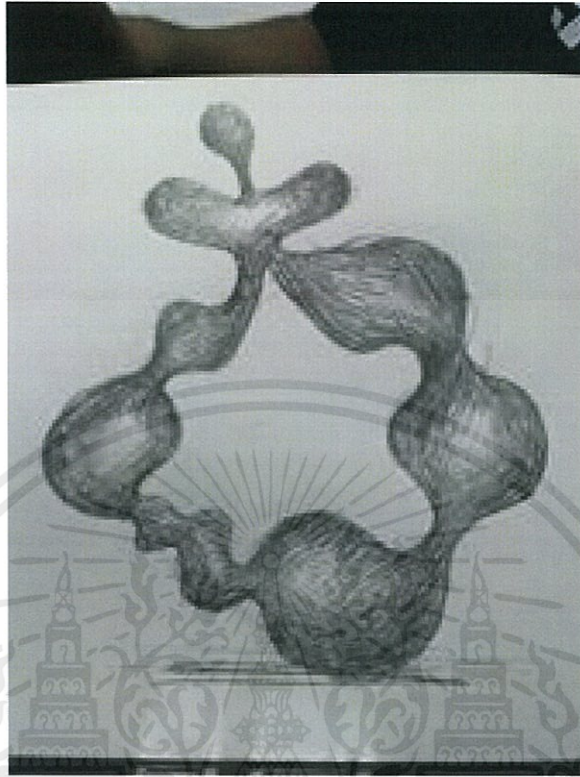
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาในวัยเด็กจากความคุ้นเคยความผูกพันความทรงจำวัยเด็ก ที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทำมาหากิน การร่วมกันในชุมชน การใช้ชีวิตประจำวัน และพิธีกรรม

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจมาประสานรวมกันให้เกิดความกลมกลืนความลงตัวความเป็นไปได้ ตอนที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ภาพร่างผลงาน ก็มีปัญหาในการร่างรูปทรงความเป็นไปได้ในตัวงาน เวลาทำงานจริงแล้วจะแข็งแรงตามที่ได้อ้างแผนไว้ จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียง ในการประกอบสร้างรูปทรงที่กำหนด

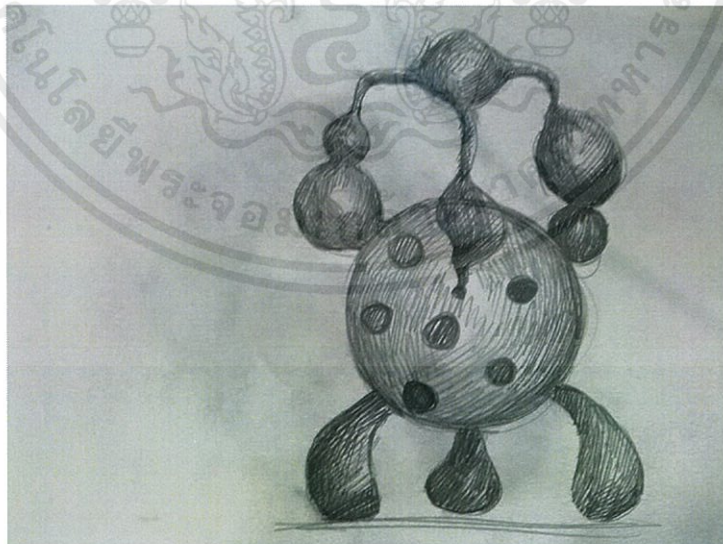
ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1 ไปทำงานจริงเพราะมีรูปทรงที่น่าสนใจมีความแปลกใหม่และสอดคล้องกับวัสดุที่นำมาสร้างงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานจริงได้และมีรูปทรงที่ลงตัวที่สุดสามารถมองเห็นได้รอบด้าน ดูแล้วมีความน่าค้นหาและมีความเป็นได้มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุด 2

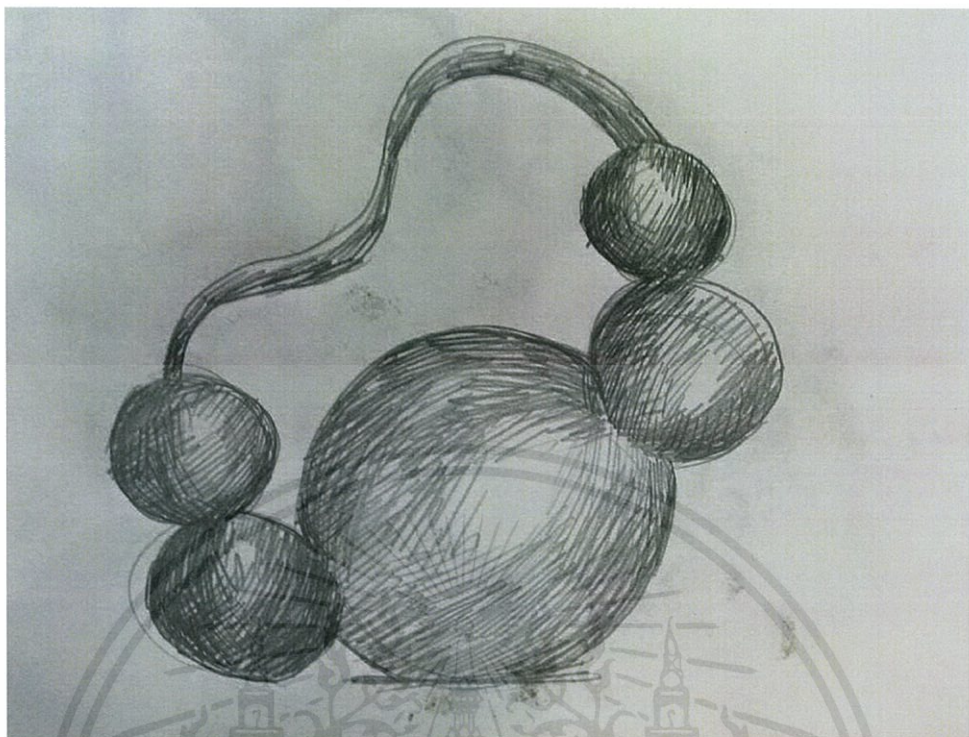

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

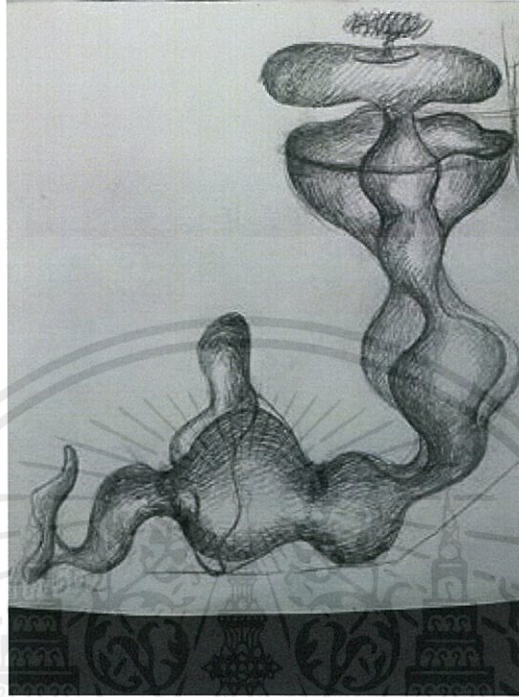
ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

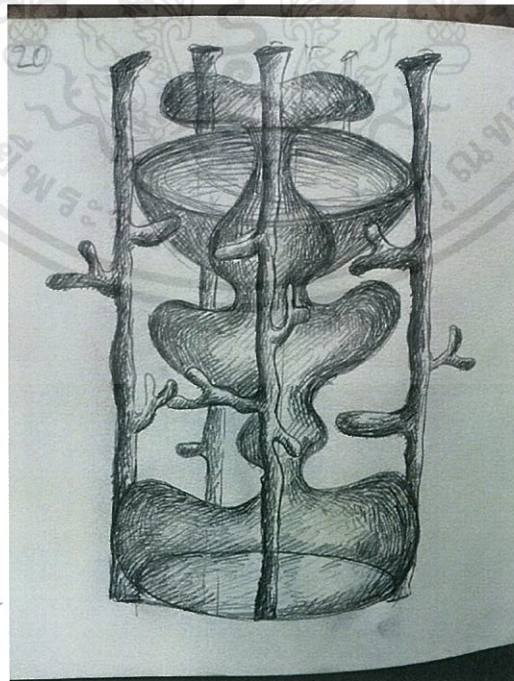
ภาพร่างชุดที่ 2 ได้พัฒนาต่อจากชิ้นที่ 1 ซึ่งยังมีแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความคุ้นเคยความผูกพันความทรงจำวัยเด็ก ข้าพเจ้าได้ต่อยอดจากผลงานชิ้นที่ 1 นำสองวัสดุมาประสานสลับช่วงที่เท่าๆกันเพื่อความกลมกลืนเพื่อความหลากหลายในงานและแสดงความน่าสนใจของวัสดุที่ใช้ ในการส่งภาพร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษาข้าพเจ้าได้นำภาพร่างเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลือกภาพร่างชิ้นที่ 2 เพราะลักษณะท่าทางของรูปทรงที่ตัดทอนทำให้เกิดรูปทรงใหม่ที่แตกต่างจากผลงานชิ้นที่ 1 ที่เพิ่มสีส้มของโทนเย็นที่ตัดด้วยโทนร้อนนิดหน่อยและแบบผ้าถุงกับทองแดงออกเป็นช่วงๆเพื่อให้ตัววัสดุมีความ โดดเด่นมองภาพร่วมแล้วสะดุดตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

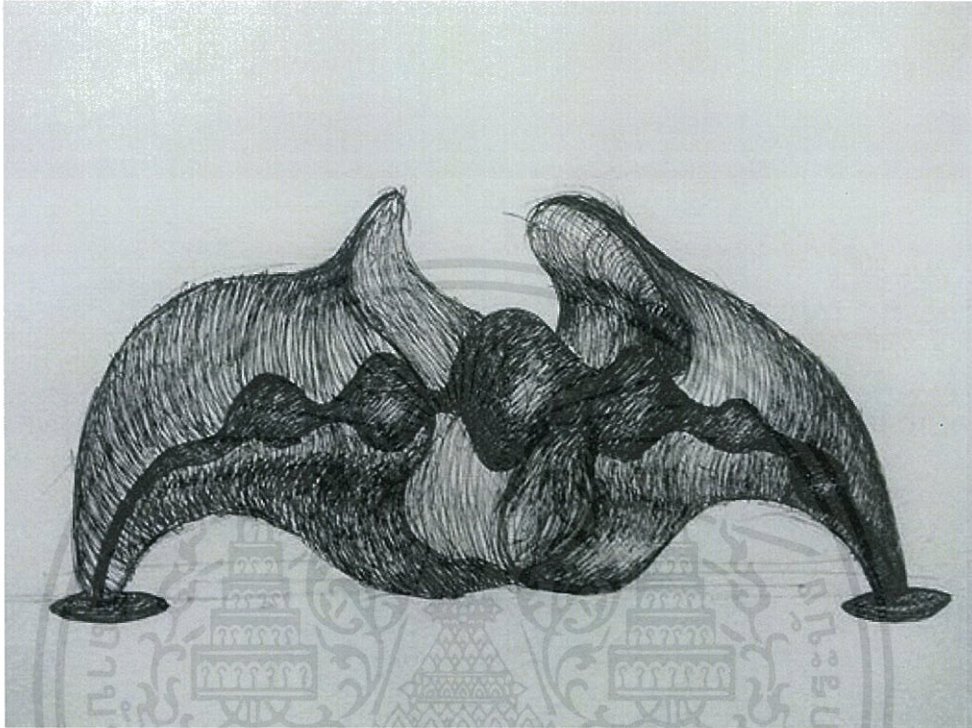

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างจีนที่ 1 ชุดที่ 1

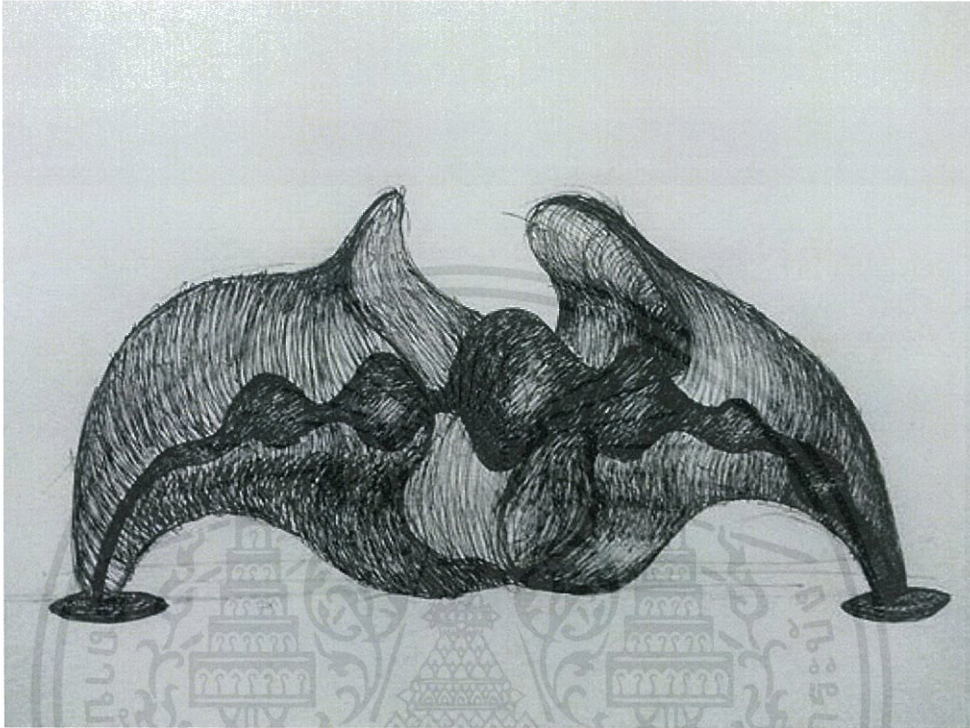
ภาพที่ 3.10 ภาพร่างจีนที่ 2 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างขั้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 3 ได้พัฒนาต่อจากขั้นที่ 2 ซึ่งยังมีแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความคุ้นเคยความผูกพันความทรงจำในวัยเด็ก ข้าพเจ้าได้ต่อยอดจากผลงานขั้นที่ 2 มีการนำสองวัสดุมาประสานและแบ่งช่วงระหว่างผ้าถุงและทองแดงเพื่อความกลมกลืนเพื่อความหลากหลายในงานและแสดงถึงความน่าสนใจของวัสดุที่ใช้ ในการส่งภาพร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษาข้าพเจ้าได้นำภาพร่างเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลือกภาพร่างขั้นที่ 3 เพราะลักษณะท่าทางของรูปทรงที่ตัดทอนทำให้เกิดรูปทรงใหม่ที่แตกต่างจากผลงานขั้นที่ 1 และผลงานขั้นที่ 2 ที่แบ่งผ้าถุงและทองแดงออกเป็นชั้นและใช้ทองแดงกำหนดค่าน้ำหนัก เพื่อทำให้ตัววัสดุมีความโดดเด่นมองภาพรวมแล้วดูหลากหลายมุมมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

- ทองแดง
- ฝ้ายถุง
- กาวร้อน
- กรรไกร
- ครีมหักสลวด
- เหล็กขนาดต่าง
- ทูบเชื่อมเหล็ก
- ตู้อเชื่อม
- ที่ตัดเหล็ก

3.2 กระบวนการพิมพ์ภาพผลงาน

- ขึ้นโครงสร้างโดยการร่างรูปทรงที่กำหนดเท่าขนาดจริง ลงในกระดาษและตัดเหล็กตามที่ร่างไว้

ภาพที่ 3.13 ขึ้นโครงสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ควบคุมแข็งแรงของโครงสร้างแล้วพื้นที่กันสนิมลงบนโครงสร้าง

ภาพที่ 3.14 ลงสีกันสนิม

- สานทองแดงตามโครงสร้างที่ขึ้นรูปไว้และไล่น้ำหนักทองแดงที่ละชั้น

ภาพที่ 3.15 การลอกสายลงบนแม่พิมพ์

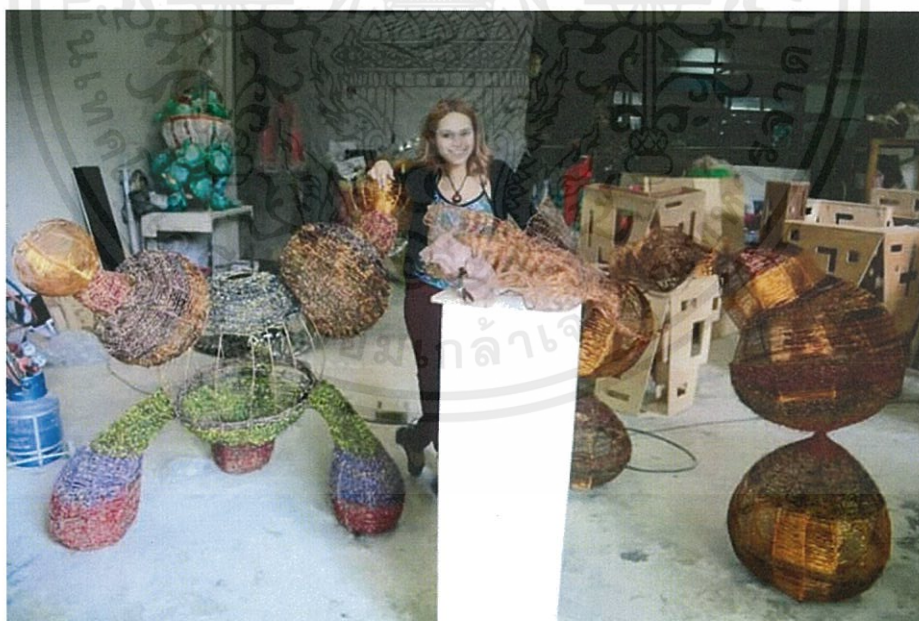
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- พันผ้าถุงโดยการเรียงทอนสีคุมตามเส้นรอบๆของโครงสร้างที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก

ภาพที่ 3.16 วิธีการพันผ้าถุง

ภาพรวมตอนดำเนินการ

ภาพที่ 3.17 ภาพรวมงานความคืบหน้า 70 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินแต่ละท่านนั้นมีกระบวนการที่แตกต่างกันทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งในภาพแต่ละภาพมีวิธีการมีเหมือนกันคือทัศนธาตุที่เป็นปัจจัยหลักในการมองทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ชมงานนั้นสามารถสื่อสารบางอย่างตรงกันจะรับรู้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆของผู้ชมด้วย โดยการสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่แต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นบ้านความเป็นภูมิปัญญา เพื่อต้องการกำหนดรูปแบบฟอร์มที่ตัดทอนมาจากเครื่องมือจับปลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนำมาต่อกันให้เกิดรูปฟอร์มใหม่ ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้คนในแต่ละภูมิปัญญาได้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาของท้องถิ่น

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นที่มีชื่อว่าสัมพันธ์ภาพความผูกพันคู่ของชีวิต ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงาน โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านวัสดุที่มีความหมายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรูปทรงที่ต้องการแสดงออกถึงวิถีการทำงานมาหากิน ด้วยวิธีต่างเช่นการจับปลาและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับธรรมชาติ โดยสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมอันเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์โดยตรงกับการแสดงออกในลักษณะต่างๆที่เป็นรูปธรรมนามประธรรมโดยคำนึงถึงรูปทรงใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่มีรูปทรงที่แตกต่างด้วยการตัดทอนรูปทรงนำมาต่อกันจนเกิดรูปทรงใหม่เส้นได้ประสานสอดคล้องถ่ายทอดผ่านวัสดุที่มีแนวอนเรียงสลับและทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก เรียงต่อกันไปในทิศทางใดทางหนึ่งเป็นทางยาวเมื่อนำสองวัสดุทั้งสองมาประสานจัดวางให้แตกต่างกันออกไปด้วยการเว้นช่อง หรือสลับช่องทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของเส้นสีรูปทรงหรือน้ำหนัก

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

ข้าพเจ้าต้องการที่จะเข้าใจในภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นแนวความคิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างคนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิต ซึ่งความทรงจำในวัยของข้าพเจ้าที่เติบโตมาจาก สิ่งแวดล้อมที่มีทั้งวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต จากพื้นฐานที่ข้าพเจ้าเติบโต ด้วยความที่ปัจจุบันนี้ความสะดวกสบายค่านิยมตะวันตกเข้ามา จึงทำให้ประเพณี วัฒนธรรมและการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลือนลางไปในกลุ่มวัยรุ่นในสมัยนั้น ซึ่งข้าพเจ้าเป็นเด็กอีสานข้าพเจ้าอยากจะทำถ่ายทอดความสวยงามของประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวอีสาน

4.1.2 เนื้อหา (Content)

การสร้างสิ่งใหม่ การคิดสิ่งใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม โดยข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าศิลปะคือสิ่ง que แสดงออกซึ่งแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ แสดงออกซึ่งทัศนะส่วนตัวออกมาในงานของข้าพเจ้า ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วิธีการทำมาหากินประเพณี วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมสามารถออกได้ด้วย ความงาม ความดี ความรัก ความเมตตา ความเห็นใจระหว่างความสัมพันธ์ ของมนุษย์และธรรมชาติ

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ข้าพเจ้าได้ต้องการแสดงออกถึงการถ่ายทอดงานศิลปะ โดยการถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก จากประสบการณ์จริงที่ได้รับโดยตรง โดยถ่ายทอดความรู้สึก ผ่านวัสดุที่มีความหมายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุถ่ายทอดงาน ไปสู่รูปทรงของเครื่องมือจับปลาที่นำมาตัดทอนทำให้เกิดรูปทรงและแสดงลักษณะเฉพาะ ทางสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ทำให้รู้สึกถึงสภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยท่วงทำนองที่สอดคล้องกับลีลาการดำเนินชีวิต ของชาวชนบทเพื่อเป็นการสื่อความรู้สึกให้เข้าถึงวิถีชีวิตยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Lines)

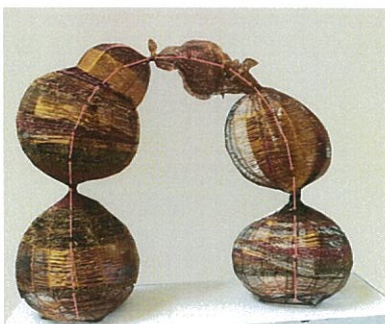
ภาพที่ 4.1

- ก. เส้นแนวนอนที่เรียงกับจะเกิดระยะของมวล น้ำหนัก จนเกิดเป็นมิติที่ลวงตาเมื่อสังเกตองประกอโดยรวมของตัวงาน จะเห็นได้ชัดเส้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดขอบเขตของ ตัวงาน เส้นที่ไปในแนวทิศทางเดียวกัน ทำให้เป็นนำสายตา

ภาพที่ 4.2

- ข. เส้นแนวตั้ง ใช้ในการควบคุมหรือกำหนดขอบเขตของรูปทรงโครงสร้างทำให้เกิดรูปทรงขึ้นเส้นที่เกิดจากสี ปริมาณน้ำหนักมวล ของตัววัสดุที่เรียงตามเส้นแนวตั้งที่กำหนดขึ้น

ภาพที่ 4.3

- ค. เส้นแกนกลางที่เป็นจุดศูนย์กลางที่กำหนดเส้นแนวตั้งและแนวนอนและกำหนดให้โครงสร้างมีรูปทรงที่เท่ากัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 เส้น (Lines)

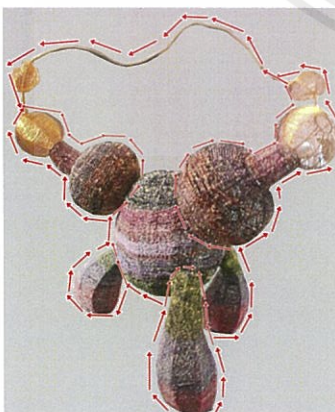
ภาพที่ 4. 4

- ก. เส้นแนวนอนมีบทบาทมากในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเส้นที่เรียบเป็นแนวนอนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดมวลปริมาตรและน้ำหนัก เส้นแนวนอนที่บ่งบอกถึงความละเอียดความประณีตของงาน

ภาพที่ 4. 5

- ข. เส้นแนวตั้ง ใช้เส้นในการกำหนดขอบเขตในการสร้างผลงาน โดยแต่ละเส้นเรียงกันไปในทิศทางเดียวกันตามเส้นแนวตั้งตั้งที่กำหนดไว้เส้นแต่ละเส้นของวัสดุเรียงกันจนเกิดมวลปริมาตรและน้ำหนัก ซึ่งเส้นแทนค่าด้วยสีที่มีความหลากหลายและในแต่ละเส้นใช้สีแทนค่าทำให้งานเกิดความกลมกลืน

ภาพที่ 4. 6

- ค. เส้นโครงรอบนอกที่แบ่งเป็นส่วนๆ มีทั้งหมด 6 ที่แบ่งเป็นก้อนและเส้นเป็นเป็นปัจจัยสำคัญเพราะเส้นในแต่ละน้ำหนักแทนค่าด้วยแสงเงาทำให้งานดูสมบูรณ์ในการใช้เส้นเป็นแนวนอนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่มีความความประณีต

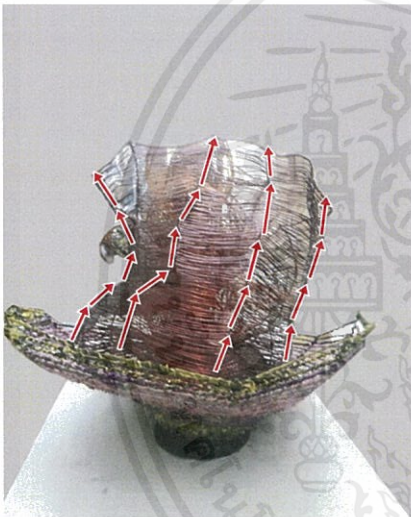
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 เส้น (Lines)

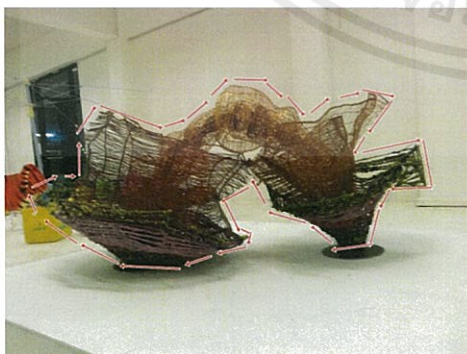
ภาพที่ 4.7

- ก. เส้นแนวอนที่เกิดจากสีของวัสดุ ทำให้งานดูมีความหลากหลาย และยังคงมีความละเอียด ประณีตด้วยเส้นจำนวนมาก

ภาพที่ 4.8

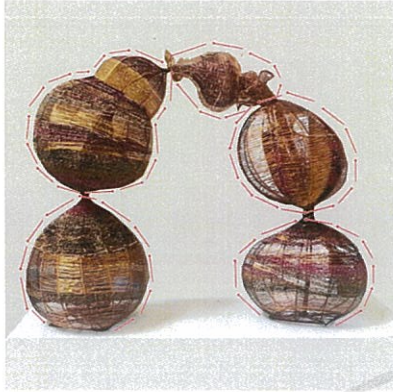
- ข. ใช้เส้นแนวตั้งกำหนดขอบเขตของงานและในแต่ละชั้นน้ำหนักเมื่อสังเกตโดยรวมจะเห็นว่าเส้นจะทำงานด้วยการเรียบกันทับซ้อนกันจนเกิดน้ำหนักมวลประมาณ

ภาพที่ 4.9

- ค. แล้วเส้นก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเมื่อสังเกตดูงาน โดยรวมเส้นจะแทนค่าน้ำหนักเกิดจากการทับซ้อนของเส้นจนเกิดเป็นมิติลวงตา

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

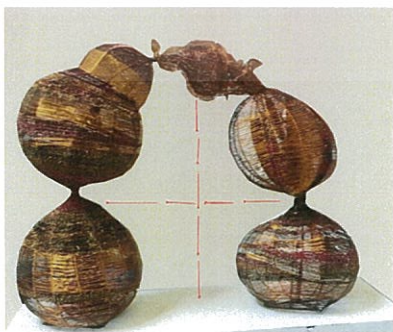
ภาพที่ 4. 10

ก. รูปทรงที่เกิดขึ้นได้มาจากการตัดทอนของเครื่องมือจับปลาเอามาต่อกันจนเกิดรูปฟอร์มใหม่ที่แตกต่างจากเดิมแต่ยังหลงเหลือร่องรอยของเครื่องมือจับปลา โดยต้องการให้รู้สึกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงโครงสร้างโดยรวมของ เครื่องมือจับปลาที่ฟอร์มใหม่ทำให้มีมุมมองที่หลากหลายขึ้น

ภาพที่ 4. 11

ข. รูปทรงโดยรวมจะเน้นรูปที่เป็นรูปวงกลมและวงกลมความสอดคล้องกับรูปทรงของเครื่องมือจับปลา ที่ส่วนมากจะเป็นรูปทรงคล้ายวงกลม

ภาพที่ 4. 12

ค. รูปทรงที่แบ่งสองส่วนโดยการแบ่งช่องไฟต้องกลาง เพื่อต้องการให้มองเห็นรูปทรงได้ทุกมุมทุกด้านและมีจุดเด่นที่เมื่อกัน โดยน้ำหนักไม่เน้น ไปด้านใดด้านหนึ่งของผลงาน

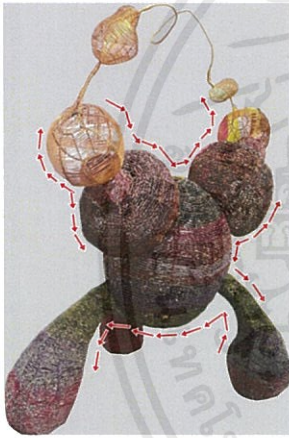
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

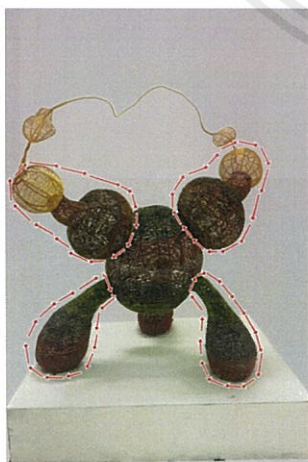
ภาพที่ 4. 13

- ก. รูปทรงที่เกิดจากลักษณะของเครื่องมือจับปลาชนิดต่างที่นำมาตัดทอนจนเกิดรูปทรงใหม่ที่มีความหลากหลายในมุมมองรูปทรงที่กำหนดขึ้นด้วยขอบเขตของลักษณะเฉพาะที่ยังคง หลงเหลือความงาม

ภาพที่ 4. 14

- ข. รูปทรงที่มีลักษณะคล้ายกับดักจับปลาขนาดใหญ่โดยการตัดทอนรูปทรงใหม่ให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่การกำหนดรูปทรงที่มี ตำแหน่งสัดส่วนที่ กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความลงตัวในตัวเอง

ภาพที่ 4. 15

- ค. รูปทรงได้แบ่งออกเป็นส่วนๆส่วนมากจะเป็นรูปทรงวงรีต่างๆที่นำมาพร้อมกันทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกใหม่

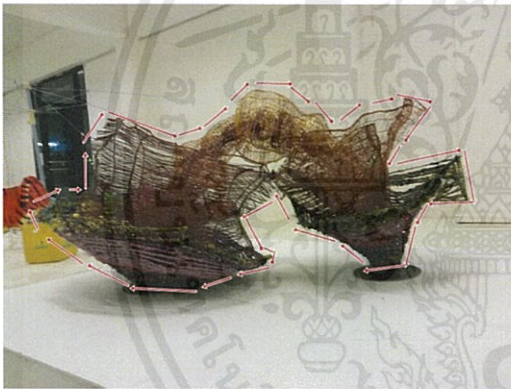
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

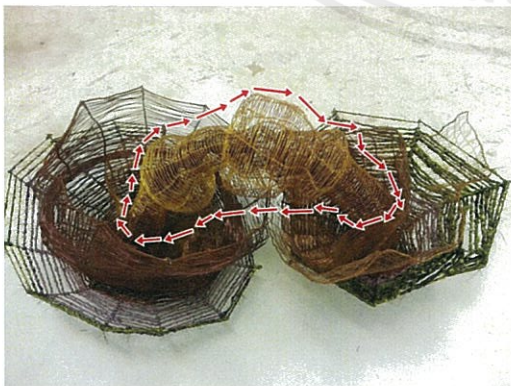
ภาพที่ 4. 16

- ก. รูปทรงที่คล้ายวงกับแหที่บานออกคลุมทองแดงข้างในทำให้เกิดความเป็นมิติมากขึ้นและแบ่งน้ำหนักเป็นชั้น

ภาพที่ 4. 17

- ข. กลมต่อกัน และมีที่เหมือนแหครอบอยู่ด้านนอก เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือจับปลาที่นำมาต่อกัน และตัดทอนในรูปทรงใหม่ที่มีความหลากหลายในมุมมองการจัดวางองค์ประกอบ ผลงานของข้าพเจ้าให้ความสำคัญขององค์ประกอบ โดยนึกถึงขอบเขตของรูปทรงมวลปริมาตรน้ำหนัก

ภาพที่ 4. 18

- ค. รูปทรงตรงใจกลางที่มีลักษณะของเครื่องมือจับปลาที่ถูกตัดทอนจนเกิดรูปทรงคล้ายกับวงรีแสดงให้เห็นถึงรูปของวิถีชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.19

- ก. พื้นผิวที่ปรากฏขึ้นความหยาบของผ้าถุงและสีของตัวผ้าถุงที่เรียงกันแต่น้ำหนักทำให้เกิดความกลมกลืนในตัวงานดูภาพรวมแล้วไม่แข็งจนเกินไป

ภาพที่ 4.20

- ข. พื้นผิวมันวาวของเส้นทองดี และพื้นผิวหยาบของเส้นผ้าถุงวัสดุสองอย่างมาอยู่ด้วยกันทำให้เกิดสัมผัสที่แตกต่างเพื่อความน่าสนใจเพิ่ม ความหลากหลายให้กับความรู้สึกพื้นผิวผลงานได้บ่งบอกความละเอียดประณีต

ภาพที่ 4.21

- ค. จากการเรียงกันของเส้นจำนวนมากที่มาประสานรวมกันเพื่อความกลมกลืนของตัวงาน และแบบระยะของน้ำหนักทำให้เกิดมิติที่ลวงตาในขณะเดียวกันเมื่อมองภาพรวมแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าวัสดุสองชิ้นนี้ประสานของกัน โดยความแตกต่างอย่าง ลงตัวไม่ขัดตา

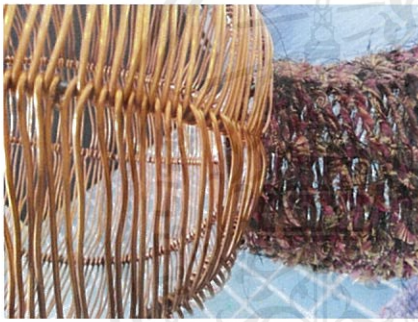
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4. 22

- ก. พื้นผิวของวัสดุบงบอกได้ถึงความละเอียดประณีต ผิวสัมผัสที่มีความหลากหลายของตัววัสดุ ที่นำมาประสานรวมกัน จนเกิดความกลมกลืนและลงตัว ในผลงานพื้นผิวที่ความละเอียดด้วยเส้น

ภาพที่ 4. 23

- ข. พื้นผิวของทองแดงที่มีความมันวาวเมื่อประสานรวมกันกับพื้นผิวของผ้าถุงที่มีความหยาบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของพื้นผิวที่ประสมประสานกัน ได้ด้วยความลงตัว

ภาพที่ 4. 24

- ค. พื้นผิวทั้งสองวัสดุนี้ที่มีความแตกต่างเมแทนค่าด้วยน้ำหนักโดยการแปรเปลี่ยนของรูปทรง แปรเปลี่ยนวัสดุและน้ำหนักเพื่อความหลากหลายพร้อมๆกับการใช้การแปรเปลี่ยนของค่าสี

ผลงานชิ้นที่ 3 พื้นผิว (Textures)

- ก. พื้นผิวที่มันวาวของทองแดงและพื้นผิวหยาบของผ้าถุง
เนื่องมาจากการใช้ชุดสีที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกัน
และใกล้เคียงกัน มีการใช้สีโทนเย็นเป็นส่วนมากและมีโทน
ร้อนมาปะกบ้างเล็กน้อย

ภาพที่ 4. 25

- ข. พื้นผิวที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่กลมกลืนกันในช่วงล่างของตัว
ภาพ จะเป็นส่วนที่มองได้ชัดเจนถึงความกลมกลืนมากที่สุด

ภาพที่ 4. 26

- ค. เพื่อสร้างความขัดแย้งของพื้นผิวของตัวของวัสดุแต่ยังสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ในบรรยากาศเดียวกัน เป็นการลดทอนสีสันทัน ช่วย
ให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพที่ 4. 27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Color)

ภาพที่ 4. 28

- ก. สีของผ้าถุงที่เรียงตามน้ำหนักของสีที่สะท้อนให้เห็นถึงที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตัวภาพ ส่งผลให้จุดสังเกตในตัวภาพมีบทบาทและทำให้เกิด

ภาพที่ 4. 29

- ข. สีของทองแดงที่มีความมันวาวและประสมกับเส้นผ้าถุงที่เรียงกันเป็นจำนวนมาก ความเคลื่อนไหวในตัวผลงานซึ่งในการสร้างผลงานให้รู้สึกการทับซ้อนทำให้ดวงตานั้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการวางค่าสีที่ค่อนข้างเหลือมล้ำกัน เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรง

ผลงานชิ้นที่ 2 สี (Color)

ภาพที่ 4. 30

- ก. สีผ้าถุงที่ข้าพเจ้าเลือกสีมาเพื่อให้เข้ากับทองแดง และเข้ากันทองดีได้ซึ่งในการสร้างผลงานให้ รู้สึกการทับซ้อนทำให้ลวงตา

ภาพที่ 4. 31

- ข. สีของตัววัสดุส่วนมากจะเป็นสีโทนเย็นมากกว่า โทนร้อนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการวางค่าสีที่ค่อนข้างเหลื่อมล้ำกัน เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงซึ่งเป็น คุณภาพแบบสมมาตร

ภาพที่ 4. 32

- ค. สีที่มีความกลมกลืนและเข้ากันได้ทำให้เกิดภาพ บรรยายกาศของตัวผลงานที่สื่อออกไปด้วยการ แทนค่าด้วยสีและน้ำหนัก เพื่อต้องการแสดงความ มวนน้ำหนักที่ลวงตาด้วยเส้นและสีที่แทนค่า น้ำหนักสามารถแบบค่าน้ำหนักออกเป็นชั้นๆ เพื่อ ผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 สี (Color)

ภาพที่ 4. 33

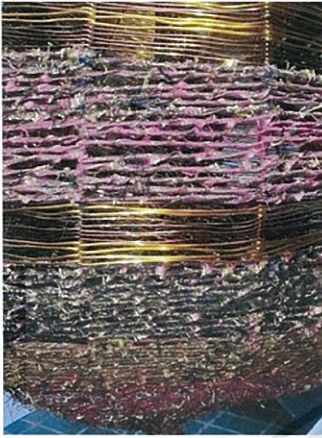
ก. การใช้โทนสีอ่อนและเข้ม เพื่อไล่ค่าน้ำหนัก ให้เกิดเป็นโครงสร้างของรูปทรงขึ้น อีกทั้งสี โทนเข้ม ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ สีเขียวเข้ม สีส้ม แดง สีม่วงอ่อน สีเขียวอ่อน ผสมกัน แทน การใช้สีดำ เพื่อสร้างการผสมสีทางสายตา ของผู้ชม เพื่อสร้างความกลมกลืน ไม่ให้เกิดความแข็งจนเกินไปของตัวงาน

ภาพที่ 4. 34

ข. สีของทั้งสองวัสดุนี้จะคุมโทนด้วยสีเย็น กลางๆเพื่อความสบายตาเป็นการลดการ ลายตาด้วย ทำให้ตัวงานเกิดความสมดุลใน การวางโครงสร้างของสี

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4. 35

- ก. น้ำหนักในผลงานเน้นให้เกิดปริมาตร เพราะเส้นที่เกิดจากการเรียบและทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่เป็นส่วนค้ำน้ำหนักที่เกิดจากความหนาความบางของจำนวนเส้นที่ประสานกันจนเกิดค้ำน้ำหนักมวลประมาณน้ำหนักที่มีคุณสมบัติด้านกาสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นกับผล

ภาพที่ 4. 36

- ข. การใช้ค้ำน้ำหนักของตัววัสดุที่เรียงกันจนเกิดปริมาตรและทับซ้อนกันที่ละชั้นจนเกิดน้ำหนักขึ้นตามที่กำหนด

ภาพที่ 4.37

- ค. ค้ำน้ำหนักภายใต้วัสดุที่สามารถเกิดได้ด้วยการใช้สีของวัสดุที่กำหนดขึ้นต้องการสร้างให้เกิดมิติขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4. 38

- ก. น้ำหนักของตัวภาพ เกิดจากการใช้ชุดสี โทรเย็นและโทรร้อนผสมผสานแบบ เป็นช่วงๆ เป็นการช่วยให้ตัวผลงาน เกิดมิติและปริมาตร

ภาพที่ 4. 39

- ข. น้ำหนักของผ้าถูกับทองแดงที่มีความ เท่าๆกันเพื่อความสมดุลกันหรือมีการ กระจายโครงสร้างของสี และคำนึงถึง น้ำหนักขอบเขตของโครงสร้าง ปริมาตรรวมน้ำหนัก ของตัววัสดุที่นำ ประกอบสร้างให้เกิดมิติ

ภาพที่ 4. 40

- ค. สร้างความสมดุลให้กับพื้นที่ในตัว ผลงาน และมีการช่วย ตัดทอนความ หนาแน่นเพื่อไม่ให้ตัวประติมากรรมดู เอนเอียง ไปทิศทางใดทางหนึ่งจนเกิด การผสมสีทางสายตา ทำให้ผู้ชมรู้สึก ได้ถึงความเป็นคุณภาพผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 3 น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 4.41

- ก. ใช้ความสมดุลของน้ำหนักและชุดสีที่เท่าๆกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของตัวงานที่แบบค่าน้ำหนักของผ้าถุงและค่าน้ำหนักของทองแดงความสมดุลต่อสายตาผู้ชมงาน

ภาพที่ 4.42

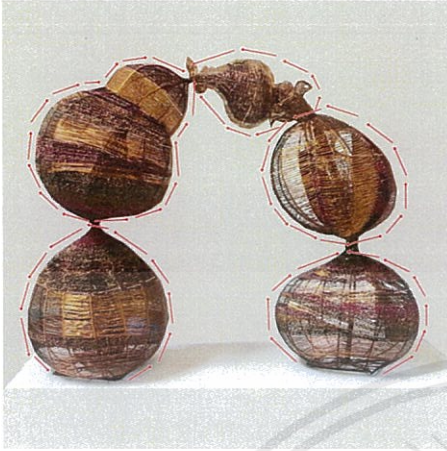
- ข. ค่าน้ำหนักซึ่งจะมีความเท่าเทียมกันในโทนร้อนและโทนเย็น เช่นเดียวกับตราซึ่ง จะทำให้ตัวผลงานดูมีเอกภาพและความมั่นคงเป็นระเบียบ มีการกระจายโครงสร้างของสี

ภาพที่ 4. 43

- ค. คำนี้ถึงน้ำหนัก แสงเงา ความอ่อน-เข้มของสี สร้างความสมดุลให้กับพื้นที่ในตัวผลงาน และมีการช่วยลดทอนความหนาแน่นเพื่อไม่ให้ตัวภาพดูเียงไปทางใดทางหนึ่ง

ผลงานชิ้นที่ 1 โครงสร้าง (Structure)

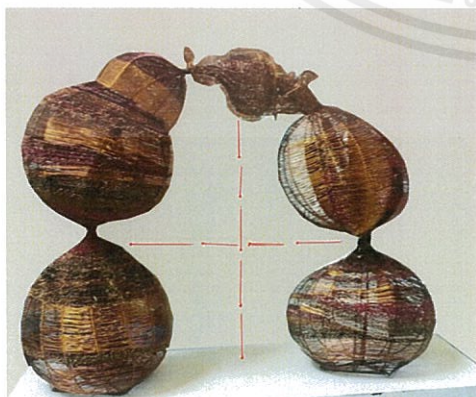
ภาพที่ 4.44

- ก. ข้าพเจ้าได้จำกัดขอบเขตที่เป็น โครงสร้างหลักและตัวโครงสามารถมองเห็นได้รอบด้าน โครงสร้างของเส้นทองแดงที่เกิดจากการสานทำให้โครงสร้างเกิดความหนาแน่นขึ้น และมีความโปร่งสามารถมองเห็นได้รอบด้าน

ภาพที่ 4.45

- ข. โครงสร้างหลักในการสร้างงาน โดยมีแกนตรงกลางเพื่อความแข็งแรงของงานเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบในการติดตั้งงาน

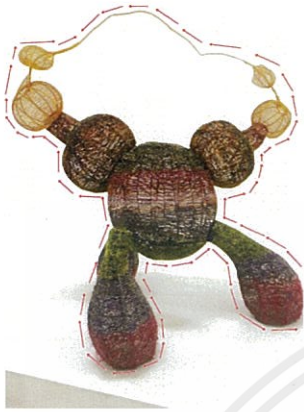

ภาพที่ 4.46

- ค. โครงสร้างรองที่มีความที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงที่แบ่งระยะห่างของช่องไฟ เป็นการจัดจังหวะของรูปทรงเมื่อภาพรวมแล้วทำให้เกิดความลงตัวในโครงสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

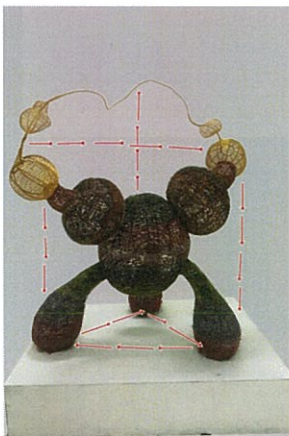
ผลงานชิ้นที่ 2 โครงสร้าง (Structure)

ภาพที่ 4. 47

ภาพที่ 4. 48

ภาพที่ 4. 49

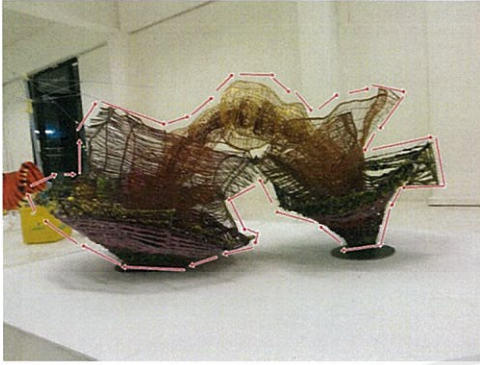
ก. โครงสร้างความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้างด้วย

ข. โครงสร้างหลักจะแบ่งเป็นส่วนๆ ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบของโครงสร้างที่นำมาจัดรวมกัน เป็นสัดส่วนที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความงาม จะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ค. โครงสร้างรองที่มีความสัมพันธ์ระหว่างช่องไฟ จัดจังหวะเพื่อความสวยงามและความแข็งของการจัดวางงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 โครงสร้าง (Structure)

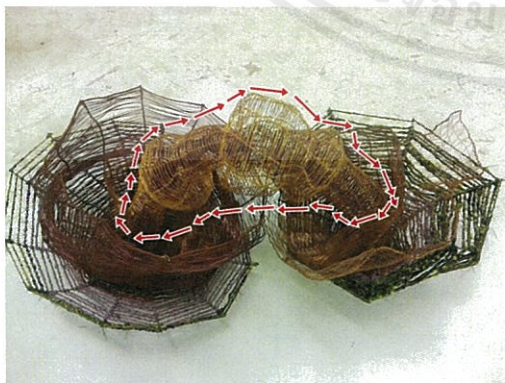
ภาพที่ 4. 50

ก. โครงสร้างโดยรวมโดยธรรมชาติ สายตาของคนเรามักจะมองการตามองค์ประกอบโครงสร้าง เช่น เส้น สี น้ำหนัก มวลปริมาตร ซึ่งจะมีบุคลิกลักษณะของการเรียงที่มีทิศทางเดียวกันไปในทิศทางใดทางหนึ่งเสมอ

ภาพที่ 4. 51

ข. โครงสร้างหลักจะแบ่งเป็นสามส่วนโดยในผลงานชุดนี้ จะเป็นการใช้เส้นแนวอน ซึ่งในการสร้างผลงานให้รู้สึกละเอียดปราณีตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการวางค่าสีที่ค่อนข้างเหลื่อมล้ำกัน เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรง

ภาพที่ 4. 52

ค. โครงสร้างตรงกลางที่มีบทบาทสำคัญที่เชื่อมส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองเข้ากันจนเกิดเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ในตัวเอง

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบในส่วนของรูปแบบงานประติมากรรมจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ภาพที่ 4.53 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในความกลมกลืนของการใช้เส้นที่ทับเรียบกันไปทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันด้วยการใช้เส้นจำนวนมากมาสร้างจังหวะที่มีแบบแผน สามารถควบคุมส่วนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ โดยเฉพาะเส้น ที่เป็นการสร้างแบบให้เกิดความต่อเนื่องในผลงานที่ต้องใช้เส้นเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเน้นที่ความละเอียดของการเรียงกันของเส้น ทีละชั้นทำให้เกิดมวนและน้ำหนักที่ต่างกันของเส้นที่มีความวิจิตรประณีต ความละเอียดในผลงานของข้าพเจ้าเป็นความหลากหลายทางการใช้รูปทรงดวงตา แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำการแปรเปลี่ยนของรูปทรงแปรเปลี่ยนวัสดุและน้ำหนักเพื่อความหลากหลาย พร้อมทั้งการใช้การแปรเปลี่ยนของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกสั่นสะทอนของสีและวัสดุ เกิดเป็นการประสานกันทั้งผลงาน

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านสมดุลขององค์ประกอบโดยนึกถึงขอบเขตของรูปทรงมวนปริมาณน้ำหนักให้เกิดรูปทรงที่กำหนด ซึ่งเป็นดุลยภาพ ต้องการแสดงความมวนน้ำหนักที่ดวงตาด้วยเส้นและสีที่แทนค่าน้ำหนักสามารถแบบค่าน้ำหนักออกเป็นชั้นๆ เพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงาน เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพและทางอุดมคติ เป็นสัดส่วนที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ โดยมีการซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม และมีพลังความเคลื่อนไหวที่สมดุล

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าสร้างงานสามมิติที่เกิดจากการซ้อนกันแบ่งตามค่าน้ำหนักเป็นชั้นๆด้วยเส้นจำนวนมาก ทำให้เส้นมีบทบาทสำคัญและวัสดุที่นำมาใส่ในทัศนของดิน น้ำ ลม ไฟ อื่นๆ ซึ่งทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับแนวความคิด และทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอ

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า ได้กำหนดให้ตัววัสดุ เส้น สี น้ำหนัก สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการเรียงการอย่างปราณีตของเส้นจำนวนมาก ประสานรวมกัน ทำให้มิติลวงลือหลอกสายตา และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

ภาพที่ 4.54 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่2

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าสร้างผลงานให้สมดุลกันด้วยการจัดวางองค์ประกอบและกำหนดขอบเขตของงาน โดยการเลือกใช้ สี เพื่อให้เกิดความหลากหลายในตัวงาน แทนค่าความรู้สึกด้วยสีที่แทนค่าและน้ำหนัก ด้วยเส้นที่เรียบไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวตั้งดูคล้ายตาที่มองตามเส้น ที่มีความสนใจและความปราณีตของแต่ละเส้นที่ประสานกันจนเกิดเป็นมวนของรูปทรงขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ในส่วนนี้จะมีการใช้ชุดสีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการใช้สีโทนเย็นเป็นส่วนมาก แต่ข้าพเจ้าได้แทรกสีโทนร้อนกระจายไปเพื่อให้ตัวผลงานดูไม่แข็งจนเกินไป อีกทั้งใช้สีโทนเข้มเพิ่มมิติให้กับตัวงานอีกด้วย

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภายในผลงานมีความสมดุลในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่มีขนาดของสัดส่วนรูปทรง ถูกแบ่งตามตำแหน่งของสีโทนต่างๆ ใช้การกระจายของเส้นและสีเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

ขนาดของสัดส่วน มีขนาดที่ไม่สมจริง เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และสนุกสนาน หลุดจากโลกของความเป็นจริง

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชุดนี้ จะอยู่ที่รูปทรงของร่องรอยแห่งความทรงจำ เส้นใยแห่งความผูกพันที่ได้ใช้วัสดุที่สอดคล้องและผสมผสานระหว่างทแดงและผ้าถุง เข้ามาเพื่อความหลากหลายของผิวสัมผัสที่ค่อนข้างจะเด่นชัดในการใช้วัสดุที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานรวมไปถึงรายละเอียดอย่างอื่น เช่นรูปทรงที่มีจุดเด่นที่เป็นทองแดงส่วนบนของงาน รวมถึงการใช้องค์ประกอบที่มีความสนุกสนาน ยิ่งส่งผลให้ตัวผลงานดูแปลกตา และเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานของข้าพเจ้า ได้เน้นให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวด้วยวัสดุ รูปทรงและเส้น เพื่อบ่งบอกทิศทางขององค์ประกอบ

ภาพที่ 4.55 : ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 3

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้ จะเป็นความกลมกลืนของจุดสีที่ใกล้เคียงกัน ทับซ้อนกัน ด้วยจุดสี โดยจะคำนึงถึงความสำคัญสำคัญของงานประติมากรรมในเรื่องของการใช้ เส้น สี ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการให้ความต่อเนื่องของเส้นทำให้เกิดบรรยากาศและ โทนสีที่ทำให้เกิดความกลมกลืน

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานอยู่ที่ตัวรูปทรงที่เกิดขึ้น อีกทั้งรูปทรงขอบเขตที่กำหนดเส้นที่มีขนาดแตกต่างกัน สีที่มีความหลากหลายทำให้เกิดความรู้สึก ของสีในขณะเดียวกันยังมีความหวั่นไหว สีที่แทนค่าน้ำหนักทำให้เกิดมิติลวงตาของน้ำหนักมวลและปริมาตร ปะปนกันอยู่โดยทำการทับซ้อนกันของเส้นและการใช้ค่าสีที่ต่างกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายในมุมมองมากขึ้น

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของตัวภาพ เกิดจากการใช้ชุดสีโทนเย็นและโทนร้อนผสมผสานให้เท่าๆกันเพื่อความสมดุลกันหรือการกระจายสีตามโครงสร้าง และคำนึงถึงน้ำหนักขอบเขตของโครงสร้าง ปริมาตรมน้ำหนัก ของตัววัสดุที่นำมาประกอบสร้างความสมดุลให้กับพื้นที่ในตัวผลงาน และมีการช่วยตัดทอนความหนาแน่นเพื่อไม่ให้ตัวงานประติมากรรมดูเอนเอียงไปทิศทางใดทางหนึ่งจนเกิดการผสมสีทางสายตา ทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความสมบูรณ์ของตัวผลงาน

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

มีการลดทอนขนาดในองค์ประกอบ และขนาดของรูปทรง เพื่อให้เกิดทัศนียภาพทางการชม การใช้สีที่สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างบรรยากาศ ทำให้เกิดสัดส่วนที่ลงตัวขึ้น

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

การใช้รูปทรงที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตัวภาพ ส่งผลให้จุดสังเกตในตัวภาพมีบทบาทและทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในตัวผลงาน ซึ่งความชัดเจนในภาพนี้ จะอยู่ที่การใช้เส้นที่นำสายตาทำให้เกิดจุดเด่นขึ้น

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

โดยธรรมชาติ สายตาของคนเรามักจะมองการเคลื่อนไหวตามองค์ประกอบโครงสร้าง เช่น เส้น สี น้ำหนัก มวลปริมาตร ซึ่งจะมีบุคลิก ลักษณะของการเคลื่อนไหวเสมอ โดยในผลงานชุดนี้ จะเป็นการใช้เส้นแนวอนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการสร้างผลงานให้รู้สึกเคลื่อนไหวนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการวางค่าสีที่ค่อนข้างเหลี่ยมล้ำกัน เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรง

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ในช่วงล่างของตัวภาพ จะเป็นส่วนที่มองได้ชัดเจนถึงความกลมกลืนมากที่สุด เนื่องมาจากการใช้ชุดสีที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันและใกล้เคียงกัน มีการใช้สีที่ต่างวรรณะบ้างเล็กน้อย เพื่อสร้างความขัดแย้งแต่ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ในบรรยากาศเดียวกัน เป็นการลดทอนสีสัน ช่วยให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

มีการเลือกใช้ชุดสีที่มีความหลากหลาย ทั้งสีโทนร้อนและโทนเย็น ที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว ชุดสีที่หลากหลาย ส่งผลให้ตัวผลงานดูน่าสนใจ และสดใสมากยิ่งขึ้น มีการสร้างทัศนียภาพให้เกิดบรรยากาศที่บิดเบือนได้ด้วยการเหลี่ยมล้ำของสี

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ใช้ความสมดุลของชุดสีที่เท่าๆกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า ความสมดุลแบบปกติ ซึ่งจะมีความเท่าเทียมกันในโทนร้อนและโทนเย็น เช่นเดียวกับกับตราซึ่ง จะทำให้ตัวผลงานดูมีเอกภาพและความมั่นคงเป็นระเบียบ มีการกระจายโครงสร้างของสี และคำนึงถึงน้ำหนัก แสงเงา ความอ่อน-เข้มของสี สร้างความสมดุลให้กับพื้นที่ในตัวผลงาน และมีการช่วยลดทอนความหนาแน่นเพื่อไม่ให้ตัวภาพดูเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในที่นี้ คือ ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน เป็นสัดส่วนที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความงาม จะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชิ้นนี้ ไม่ได้อยู่ที่ตัวรูปทรงที่เห็นชัด แต่จะอยู่ที่ความเด่นของชุดสีที่หลากหลาย เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวข้าพเจ้า ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึง ความงาม และความสดใสของตัวผลงาน ซึ่งมีการใช้โทนสีอ่อนและเข้ม เพื่อไล่น้ำหนักให้เกิดเป็น โครงสร้างของรูปทรงขึ้น อีกทั้งสีโทนเข้ม ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ สีน้ำเงิน แดง ผสมกัน แทนการใช้สีดำ เพื่อสร้างการผสมสีทางสายตาของผู้ชม ไม่ให้เกิดความแข็งจนเกินไปของตัวงาน

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

การกระจายส่วนประกอบศิลปะ นอกจากจะสร้างระยะ ความตื้นลึก ของทิศทาง เพื่อให้เกิดทัศนียภาพแล้ว ยังการมีกระจายค่าสีเพื่อสร้างความสนใจ และความรู้สึกเคลื่อนไหวได้ด้วย เช่นการไล่น้ำหนักจากอ่อน ไปเข้ม ทำให้สายตาเคลื่อนไหวไล่ตามน้ำหนักนั้นได้ โดยการคำนึงถึงการเชื่อมโยงของมิติ ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นในลักษณะลวงตา

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะชุดสัมพันธ์ภาพความผูกพันของชีวิต ทำให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการทำงานศิลปะที่มีความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความคุ้นเคย และประสบการณ์ใช้ชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า อันทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะความเป็นวิถีชีวิต ทำให้ข้าพเจ้าต้องการเข้าถึงการใช้ชีวิตที่มีประเพณีวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าผลงานของข้าพเจ้าจะเป็นศิลปะพื้นบ้าน วัสดุผสม ดัดทอนรูปทรงจากวัสดุสำเร็จและวัสดุจากธรรมชาติที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ข้าพเจ้าได้หยิบยกรูปทรงของเครื่องมือจับปลา มาต่อกันและดัดทอนจนเกิดรูปทรงใหม่ขึ้นมา ข้าพเจ้าได้เข้าใจใน แรงบันดาลใจและความเชื่ออิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ พร้อมทั้งยังเป็นพื้นฐานที่มีไว้สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้เกิดจากการศึกษาหาข้อมูลและการทำงานอย่างพากเพียรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความกรุณาแนะนำสั่งสอนจากอาจารย์ทำให้ผลงานมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ไม่เพียงแต่ผลงานจะพัฒนาขึ้นแต่จิตวิญญาณและการเข้าถึงงานศิลปะของข้าพเจ้าพัฒนาขึ้นซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานศิลปะและการสร้างสรรค์ชุดต่อไป ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานชุดนี้จะส่งผลทางด้านความงามทางอารมณ์ความรู้สึของผู้ที่ได้ชม พร้อมกับตระหนักกับสาระทางแนวความคิด และอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งเพื่อการศึกษาของนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องระวังเรื่องของรูปทรงและความแข็งแรง ในการกำหนดขอบเขตของงานจะต้องใส่ใจในการสร้างโครงสร้างต้องคำนึงถึงความแข็งแรงไปพร้อมกับความเป็นได้ในการจัดวางงาน โดยคำนวณความสูงความกว้างความยาวของงานเพื่อจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุล ด้วยการคำนวณขนาดของเหล็กขนาดต่างๆที่จะนำมาสร้างโครงสร้าง เพราะการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าต้องการนำวัสดุมาพันตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการมักจะเป็นเรื่องปัญหาในการสร้างโครงสร้างและรายละเอียดเล็กๆที่ต้องใช้เหล็กชิ้นเล็กและมักจะไม่แข็งแรงมั่นคงเท่า

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำให้การปฏิบัติงานในครั้งต่อไปมีการแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะนำมาเป็นประสบการณ์ และเพิ่มการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้นและหวังว่าศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย

บรรณานุกรม

- <http://chumphontrip.com/lifestyle-or-style-of-life.html> ความหมายของวิถีชีวิต
- จากการศึกษาคำรา เอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle or Style of Life) สารานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster's New World Dictionary. 1994: 781)
- <https://sites.google.com/site/meuxngxisan/home/withi-chiwit-khxng-chaw-xisan> วิถีชีวิตชาวอีสาน
- <http://www.portfolios.net> ศิลปินหทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ
- โดย ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์ แห่งหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)
- <http://www.manager.co.th> ศิลปินชนบท ชลูด นิ่มเสมอ
- http://th.wikipedia.org/wiki/ชลูด_นิ่มเสมอ
- อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน
หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558
- <http://www.portfolios.net/> นิทรรศการ “ความรัก และ ความศรัทธา”
- www.prc.ac.th/newart/webart/composition.htm องค์ประกอบของศิลป์
- <https://docs.google.com> ที่ศนชาติ
- <http://th.wikipedia.org/wiki/ที่ศนชาติ>

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	เพรวพรรณ เสือแก้ว
วัน เดือน ปีเกิด	21 พฤษภาคม 2535 ที่โรงพยาบาลเลย
ที่อยู่	136 หมู่ 20 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
ประวัติการศึกษา	2554 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

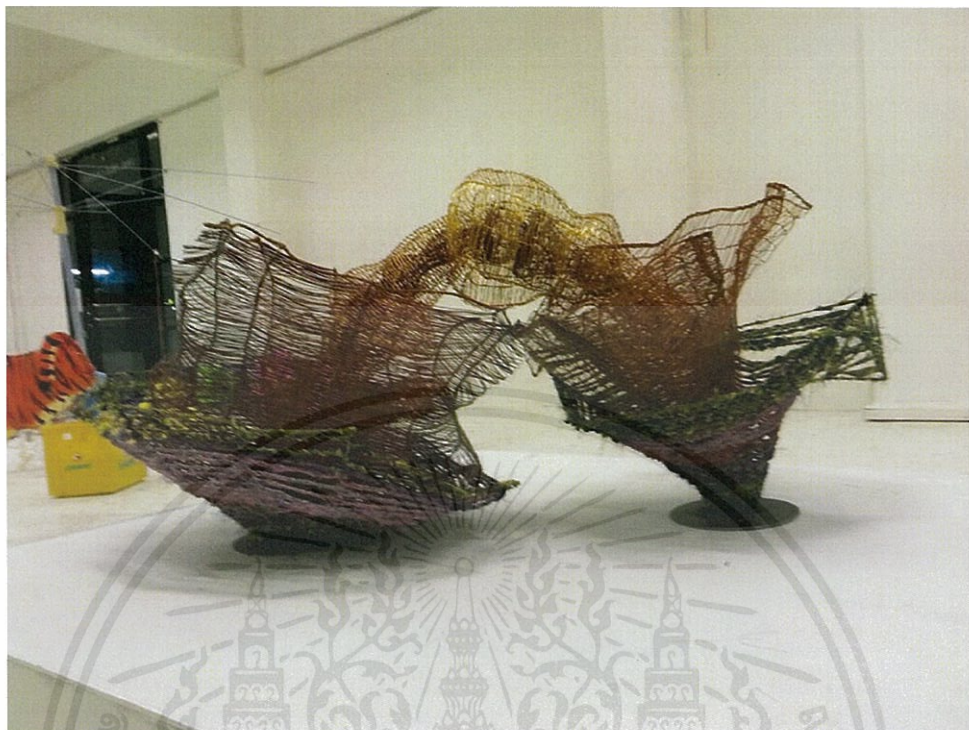
ภาพที่ 56 ชื่อผลงาน สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต 1
เทคนิค สีสผสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 57 ชื่อผลงาน สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต 2
เทคนิค สีสผสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 58 ชื่อผลงาน สัมพันธภาพความผูกพันของชีวิต 3
เทคนิค สื่อผสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้