

อิสระลีลาความเคลื่อนไหว

Independence of the movements

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2557 – 2558

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา) ประธานกรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

กรรมการ ..... กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

..... กรรมการ ..... กรรมการ
(อาจารย์กิตติ แสงแก้ว) (อาจารย์ชัชวาล อ่ำสมคิด)

..... กรรมการ
(อาจารย์กฤษ งามสม)

..... กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ชนคต ศิริจิวเจริญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์ชัชวาล อ่ำสมคิด)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	อิสระลีลาความเคลื่อนไหว
	Independence of the movements
ชื่อ	นางสาว สายวรุณ ขาวใส
รหัสนักศึกษา	54020530
สาขาวิชา	ประติมากรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2557 - 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ชัชวาล อ่ำสมคิด

บทคัดย่อ

จากความงามตามธรรมชาติ แรงลม เกิดยวคลื่น เปลวไฟ สร้างอารมณ์ ความรู้สึก แฝงปรัชญาการดำรงชีวิต ข้าพเจ้าได้สัมผัสและมองเห็นความน่าประทับใจนี้ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่สะท้อนถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมชาติ โดยเลือกใช้วัสดุที่มีขนาดเล็กมาประดิษฐ์ประต้อร้อยเรียงกันจนเป็นรูปทรงที่สามารถแสดงถึงพลังการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ชัชวาล อ่ำสมคิด ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

สายวรรณ ขาวใส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค-ง
สารบัญภาพประกอบ	จ-ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลงานศิลปกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	3
2.1.1 อิทธิพลจากวัสดุ	3
2.1.2 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	7
2.2.1 Jennifer Maestre	7
2.2.2 Shayna Leib	10
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	13
3.1 แบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลอง	14
แบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลองชุดที่ 1	14
แบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลองชุดที่ 2	17
แบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลองชุดที่ 3	19
3.2 กระบวนการสร้างผลงาน	21
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	26
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	26
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	34
4.2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1	34
4.2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2	36

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1	37
บทที่ 5 บทสรุป	39
บรรณานุกรม	40
ภาพผลงานศิลปะ	41
ประวัติผู้เขียน	45

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ : รังผึ้ง	3
2.2 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ : สวนดอกไม้	4
2.3 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ : ลีลาคลื่น	4
2.4 ตัวอย่างภาพรูปทรงต้นแบบ : ธงชาติ	5
2.5 ตัวอย่างภาพรูปทรงต้นแบบ : คลื่น	6
2.6 ตัวอย่างภาพรูปทรงต้นแบบ : เปลวไฟ	6
2.7 Jennifer Maestre . Pelt – Fold. (1999)	7
2.8 Jennifer Maestre. Kraken.(2008)	8
2.9 Jennifer Maestre. Cycad-Front view.(2011)	9
2.10 Jennifer Maestre. Star Gazers .(2009)	9
2.11 Shayna Leib. Antilles.(2008)	10
2.12 Shayna Leib. Crivetz.(2008)	11
2.13 Shayna Leib. Crevice.(2011)	11
2.14 Shayna Leib. Antilles.(2011)	12
3.1 แบบจำลองชั้นที่ 1 ชุดที่ 1	14
3.2 แบบจำลองชั้นที่ 2 ชุดที่ 1	14
3.3 แบบจำลองชั้นที่ 3 ชุดที่ 1	15
3.4 แบบจำลองชั้นที่ 4 ชุดที่ 1	15
3.5 แบบจำลองชั้นที่ 5 ชุดที่ 1	16
3.6 แบบจำลองชั้นที่ 1 ชุดที่ 2	17
3.7 แบบจำลองชั้นที่ 2 ชุดที่ 2	17
3.8 แบบจำลองชั้นที่ 3 ชุดที่ 2	18
3.9 แบบจำลองชั้นที่ 1 ชุดที่ 3	19
3.10 แบบจำลองชั้นที่ 2 ชุดที่ 3	19
3.11 แบบจำลองชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	20
3.12 แบบจำลองชั้นที่ 4 ชุดที่ 3	20
3.13 อุปกรณ์การสร้างผลงาน 1	21
3.14 อุปกรณ์การสร้างผลงาน 2	22
3.15 ตัดหลอดคูน้ำพลาสติกให้มีขนาดตามต้องการ	21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า	
3.16	ติดหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ตัดไว้ลงบนแผ่นอะคริลิกใสตามแบบที่ร่างไว้	22
3.17	ประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติกขึ้นมาทีละชั้น	22
3.18	ประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติกขึ้นมาทีละชั้น	22
3.19	ตัดแผ่นอะคริลิกใสให้โค้งตามผลงาน โดยตัดให้ห่างจากผลงานเล็กน้อย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์	23
4.1	ภาพผลงานชิ้นที่ 1 เส้น	26
4.2	ภาพผลงานชิ้นที่ 2 เส้น	27
4.3	ภาพผลงานชิ้นที่ 3 เส้น	27
4.4	ภาพผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง	28
4.5	ภาพผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง	28
4.6	ภาพผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง	29
4.7	ภาพผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะพื้นผิว	29
4.8	ภาพผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะพื้นผิว	30
4.9	ภาพผลงานชิ้นที่ 3 ลักษณะพื้นผิว	30
4.10	ภาพผลงานชิ้นที่ 1 สี	31
4.11	ภาพผลงานชิ้นที่ 2 สี	31
4.12	ภาพผลงานชิ้นที่ 3 สี	32
4.13	ภาพผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนักอ่อนแก่	32
4.14	ภาพผลงานชิ้นที่ 2 น้ำหนักอ่อนแก่	33
4.15	ภาพผลงานชิ้นที่ 3 น้ำหนักอ่อนแก่	33
5.1	การจัดองค์ประกอบ ภาพผลงานชิ้นที่ 1	34
5.2	การจัดองค์ประกอบ ภาพผลงานชิ้นที่ 2	36
5.3	การจัดองค์ประกอบ ภาพผลงานชิ้นที่ 3	37
5.4	ภาพผลงาน อิสระลีลาความเคลื่อนไหวของลม	42
5.5	ภาพผลงาน อิสระลีลาความเคลื่อนไหวของน้ำ	43
5.6	ภาพผลงาน อิสระลีลาความเคลื่อนไหวของไฟ	44

บทที่ 1

บทนำ

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่แสดงออกถึงอิสระ ความเคลื่อนไหว ความงามที่มีลักษณะมาจากรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวตามกระแสลม ที่มีความอ่อนไหว นุ่มนวล การพลิ้วไหวได้อย่างอิสระ ความเคลื่อนไหวของธรรมชาตินั้น จึงเปรียบเสมือนได้ตั้งคนที่ต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมให้ได้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้ามีความความสนใจในรูปทรงธรรมชาติที่เคลื่อนไหวตามแรงลม ความรู้สึกในการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่แสดงออกผ่านรูปทรงการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยต้องการมุ่งเน้นการศึกษาในเนื้อหาที่แสดงออกถึงอิสระความงามจากธรรมชาติความอ่อนไหว ภายใต้รูปทรงที่เกิดจากแรงบันดาลใจของความเคลื่อนไหวตามแรงลม เช่น ผืนผ้าที่ถูกลมพัด คลื่นที่ถูกลมพัดซัดเข้าหาฝั่งเป็นจังหวะของคลื่นทะเลที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้เป็นไปตามอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งการเคลื่อนไหวของธรรมชาติก็เปรียบเสมือนคนในสังคมที่ต้องปรับตัวเข้าหาแรงลมก็เหมือนคนเราที่ยอมลดทอนสิทธิ คนผู้นั้นยอมอยู่รอดในสังคมคนเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน

เปรียบกับชีวิตคนเรา หากเราเป็นดั่งต้นไม้ อ่อนเอนตามสายลม ก็ย่อมมีชีวิตรอดในสังคมได้ แต่หากเราเป็นต้นไม้ใหญ่ต้านแรงลม สักวันถ้าเราพลัดปลั่งไป ก็ไม่อาจลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้ คล้ายๆกับชีวิตคนเราที่บางทีต้องยอมตามสังคม โดยรวมบ้าง เพื่อที่จะอยู่รอดในยุคปัจจุบัน หากเราต่อต้านวันใดที่เราล้มอาจยากที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้ (Ejiseiya. 2015 : ออนไลน์)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษา และนำเสนอผลงานในรูปแบบประติมากรรม แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกที่พลิ้วไหว และความรู้สึกเคลื่อนไหวให้ความอิสระ
2. เพื่อศึกษาผลงานประติมากรรม แสดงออกผ่านรูปทรง แรงบันดาลใจจากธรรมชาติก่อให้เกิดรูปทรงและพื้นผิว
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปทรงนามธรรม และรูปทรงธรรมชาติ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุสำเร็จรูป สำหรับงานอุตสาหกรรมซึ่งคนทั่วไปอาจมองไม่เห็นคุณค่าทางด้านความงาม นำวัสดุเหล่านี้มาลดทอนคุณสมบัติทางด้านประโยชน์ใช้สอยออก เพื่อให้เห็นคุณค่าทางสุนทรียภาพของวัสดุ และรูปทรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ด้านรูปทรง

ในด้านการสร้างสรรค์รูปทรงนามธรรมที่แสดงออกให้เห็นรูปที่เคลื่อนไหวได้อย่างงดงาม ซึ่งรูปทรงที่แสดงออกนั้นสามารถเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ

2. ด้านเทคนิค

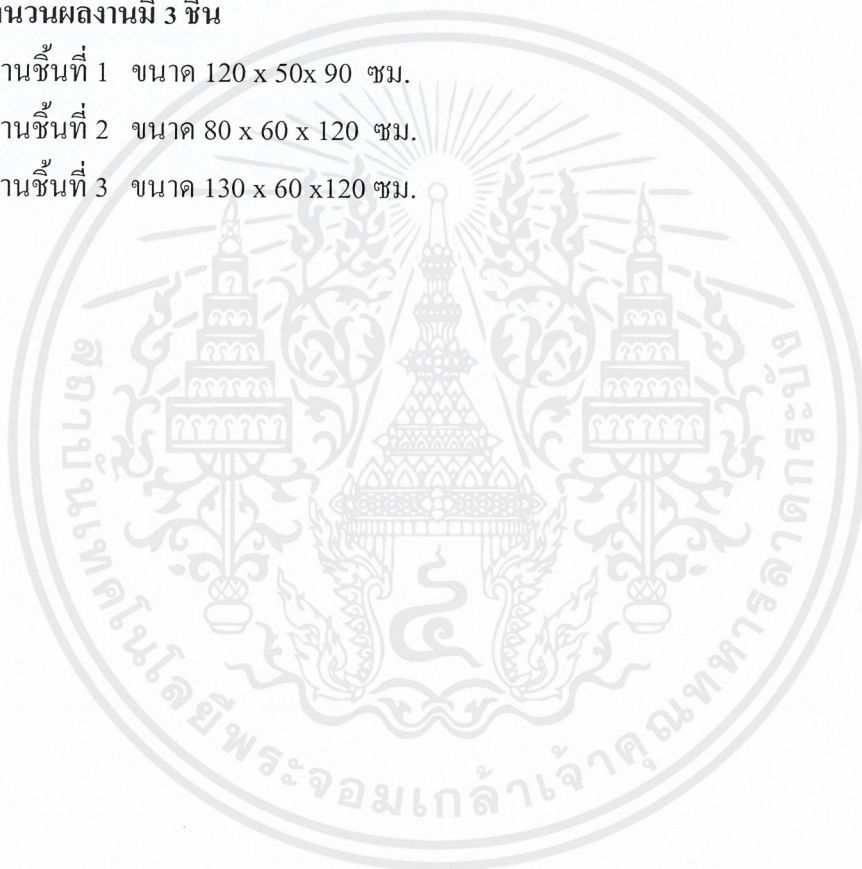
ในการสร้างสรรค์ประติมากรรม เทคนิคด้วยหลอดดูดน้ำพลาสติกที่เป็นวัสดุสำเร็จรูป สำหรับงานอุตสาหกรรมซึ่งคนทั่วไปอาจมองไม่เห็นคุณค่าทางด้านความงาม นำวัสดุเหล่านี้มาลดทอนคุณสมบัติทางด้านประโยชน์ใช้สอยออก เพื่อให้เห็นคุณค่าทางสุนทรียภาพของวัสดุ และรูปทรง

3. จำนวนผลงานมี 3 ชิ้น

ผลงานชิ้นที่ 1 ขนาด 120 x 50 x 90 ซม.

ผลงานชิ้นที่ 2 ขนาด 80 x 60 x 120 ซม.

ผลงานชิ้นที่ 3 ขนาด 130 x 60 x 120 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การศึกษา และค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ข้างเข้าได้เห็นความสำคัญในการศึกษารูปทรงอิสระที่แสดงออกถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่เคลื่อนไหวตามแรงลม

2.1.1 อิทธิพลที่ได้จากวัสดุ

อิทธิพลที่ข้างเข้าได้จากวัสดุ เกิดจากการสังเกตหลอดดูดน้ำที่วางอยู่รวมกัน ทำให้ข้างเข้าเกิดความประทับใจความงามของพื้นผิว และรูปทรงจากหลอดดูดน้ำพลาสติก นำไปสู่การค้นคว้าถึงกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค และวิธีการ ประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติก เพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ในด้านรูปแบบของผลงานการประกอบสร้างจากหลอดดูดน้ำพลาสติก ข้างเข้าได้นำลักษณะรูปทรงมาจากรังผึ้งที่มีลักษณะเป็นรูเล็กๆต่อกัน กลายเป็นรูปทรงใหญ่ และมีความซับซ้อนในตัว ของรังที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งทำให้ข้างเข้าได้รับแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์ในผลงานเริ่มแรก

ภาพที่ 2.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากหลอดดูดน้ำพลาสติกเป็นวัสดุสำเร็จรูป ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านแนวความคิดของผลงาน โดยลักษณะผลงานเป็นรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น รังผึ้ง ดอกไม้ และแมลง เสมือนว่าในชีวิตประจำวัน เต็มไปด้วยสิ่งของที่มาจากงานอุตสาหกรรม แม้แต่ดอกไม้และแมลงยังเกิดขึ้นมาจากวัสดุสำเร็จรูป เข้ามาทดแทนธรรมชาติ ซึ่งผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้เริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งของอุตสาหกรรมเช่นการเลือกดอกไม้มาตกแต่งบ้าน คนบางส่วนยังเลือกดอกไม้พลาสติกแทนดอกไม้จากธรรมชาติ เนื่องจากดอกไม้พลาสติกมีความแข็งแรงทนทานกว่าดอกไม้ธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธรรมชาติถูกลดบทบาทลง

ภาพที่ 2.2 ผลงานก่อนศิลปินนิพนธ์

ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงานจากรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงนามธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ รวมทั้งศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยต้องการมุ่งเน้นการศึกษาในเนื้อหาที่แสดงออกถึงอิสระความงามจากธรรมชาติความอ่อนไหว ซึ่งนำไปสู่ การค้นคว้าถึงกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค วิธีการ ให้สอดคล้องกับการลดทอนรูปทรงจากธรรมชาติไปสู่รูปทรงที่เป็นนามธรรม ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงาน เพื่อนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถแสดงถึงเนื้อหาของจังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติด้วยการแสดงออกผ่าน เส้นและรูปทรงอันเกิดจากจินตนาการด้านความงามตามอุดมคติ ของผู้สร้างสรรค์เอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3 ผลงานก่อนคิดปะนิพนธ์

2.1.2 อธิธิพลจากสภาพแวดล้อม

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงพลังการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและสังเกตจากความเคลื่อนไหวของแรงลม ทำให้เกิดรูปทรงที่พลิ้วไหว อ่อนไหว ภูมิความเคลื่อนไหวมากขึ้น เช่น ผืนผ้าที่ถูกลมพัด ธงชาติที่ปลิวไสว ทำให้เกิดลักษณะอิสระในการพลิ้วไหว และคลื่นทะเลที่ถูกคลื่นพัด เปลวไฟที่ลุกท่วม ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะต่างจากการที่ศึกษา ยิ่งแรงลมมากเท่าไรการเคลื่อนไหวก็จะมีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น

ภาพที่ 2.4 ธงชาติไทย(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไทย. 2014 :

<http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=152>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.5 อารมณ์คลื่น(โสภณ เปียสนิท. 2014 : <https://www.gotoknow.org/posts/456416>)

ภาพที่ 2.6 เปลวไฟ(Stephen Bayer. 2013 : <http://pixabay.com/en/fire-flame-burning-heat-burn-hot-95770/>)

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไว้ ก่อให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานชุด อิศระลีลาความเคลื่อนไหว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.2.1 Jennifer Maestre

ข้าพเจ้าได้นำแนวความคิดและวิธีการสร้างรูปทรงมาจาก Jennifer Maestre ซึ่งแนวการทำงาน ของ Jennifer เลือกดินสอสีมาทำงานเป็นประติมากรรมจากดินสอสีที่ไม่เหมือนใคร แทนที่จะใช้ ดินสอสีในการวาดรูปเหมือนคนอื่น ๆ เธอนำดินสอสีมาตัด, เหลา, กลึง ให้ได้ขนาดแล้วนำมาร้อย ต่อกัน นำมาเหลาจนแหลมราวตะปูร้อยต่อกันมีรูปทรงเป็นหมามอบตัวราวกับหอยเม่นทะเลซึ่งใช้ เวลาในการสร้างแต่ละชิ้นนานถึงสองเดือน แต่ละผลงานใช้ดินสอหลายร้อยแท่งนำมาตัดและเจาะรู เพื่อเย็บร้อยแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดที่สุดของหอยเม่นคือหมามที่สวยงาม แต่อันตราย

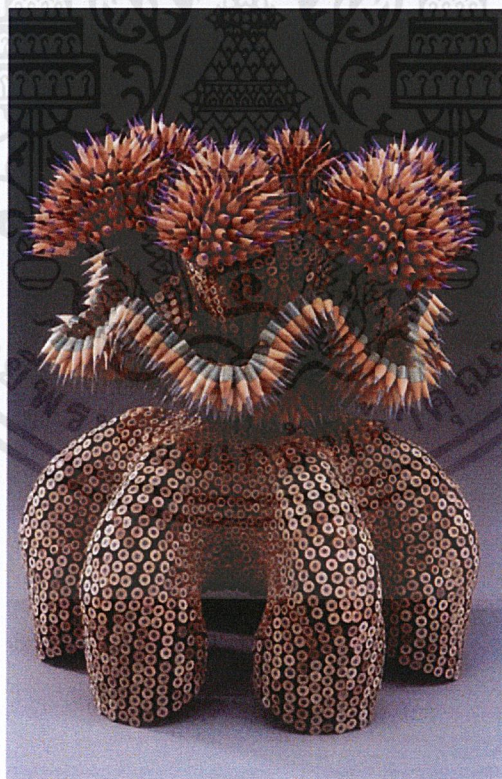
ภาพที่ 2.7 Jennifer Maestre. 1999. Pelt - Fold. [Online]. Available : http://www.jennifermaestre.com/photos/pencils_pelt_fold.htm

เป็นการเตือนที่ชัดเจนทางธรรมชาติถึงมีชีวิตในทะเลที่เต็มไปด้วยหมาม ข้าพเจ้าประทับใจผลงาน ประติมากรรมของ Jennifer ในเรื่องวัสดุสำเร็จรูป รูปทรงที่อิสระและพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันมี ความขัดแย้งที่ทำให้เกิดองค์ประกอบ ทำให้ผลงานมีเอกลักษณ์และโดดเด่น

เจนนิเฟอร์ มาเอสตรี (Jennifer Maestre) อายุ 54 ปี เป็นศิลปินประเทศ แอฟริกาใต้ เกิดในปี คศ.1959 ก้น ศิลปินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Massachusetts College of Art and Design ศิลปินเป็นที่รู้จักในระดับสากลสำหรับประติมากรรมดินสอ เป็นศิลปินที่หลงใหลเสน่ห์ของดินสอ สีจนนำมาสร้างงานประติมากรรมชุดหอยเม่นทะเลสวยงามที่ได้แรงบันดาลใจจากทะเลล้วนๆ ตั้งแต่ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะในแมสซาชูเซตส์ เธอจึงทดลองแนวคิดนี้ขณะที่เรียนปี สุดท้ายในมหาวิทยาลัยศิลปะ ในตอนแรกเธอสร้างผลงานด้วยตะปูทาสีเสียบทะเลคู่แผ่นมุ้งลวดแล้วจัดให้ เป็นรูปร่างที่ต้องการ แต่วิธีนี้ไม่สามารถสร้างรูปทรงที่สลับซับซ้อนอย่างที่ต้องการได้ Jennife จึง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

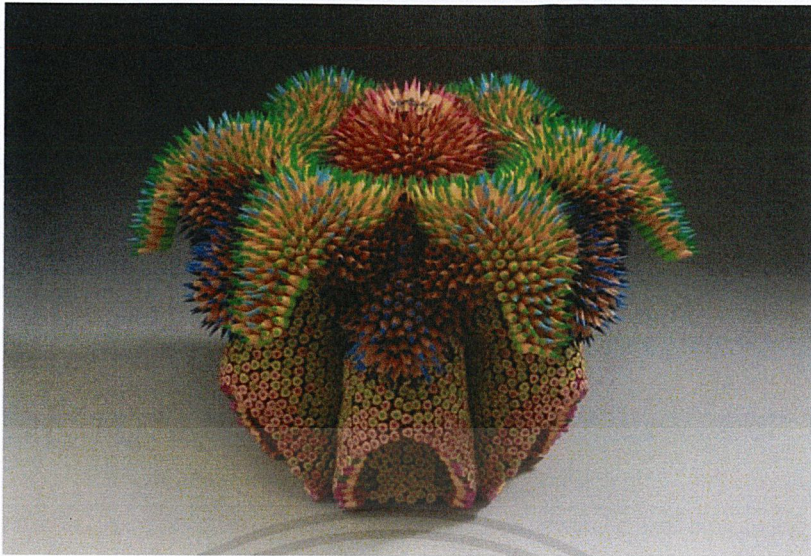
ได้ทำการทดลองและพบคำตอบด้วยวิธีการใช้แท่งดินสอสีต่างๆเหล่านี้ให้แหลมแล้วมาร้อยต่อกันแบบลูกปัด ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะสามารถสร้างผลงานที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วยังสามารถสร้างรูปทรงที่สลับซับซ้อนที่ตะปูไม่สามารถทำได้อีกด้วย เธอสร้างงานศิลปะจากตะปู เล็กสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันสร้างผลงานที่สวยงามดูแปลกตาเธอเริ่มทำประติมากรรมดินสอนานกว่าสิบปีมาแล้ว และผลงานของเธอโดดเด่นไม่เหมือนใครจนได้ไปจัดนิทรรศการและงานแสดงต่างๆนับครั้งไม่ถ้วนศิลปินบอกว่าชอบความขัดแย้งที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางจิตวิญญาณ โดยนำวัสดุตะปูหรือแท่งดินสอสีต่างๆเหล่านี้ให้แหลมมาสร้างประติมากรรมที่มีรูปทรงโค้งงอและยืดหยุ่นเลียนแบบรูปทรงอินทรีย์ของสัตว์และธรรมชาติทางทะเลแต่ผลงานบางครั้งใช้ว่าจะดีเสมอไป บางทีผิดพลาดก็จะพลิกแพลงไปในทิศทางใหม่เพื่อให้ผลงานสุดท้ายออกมาสวยงามสัตว์ทะเลประเภทใดบ้างแต่โหดร้าย บางครั้งก็สะท้อนแง่มุมของงานประติมากรรมที่ซ่อนเนื้อหาที่น่ากลัวเอาไว้

ตัวอย่างผลงานศิลปิน

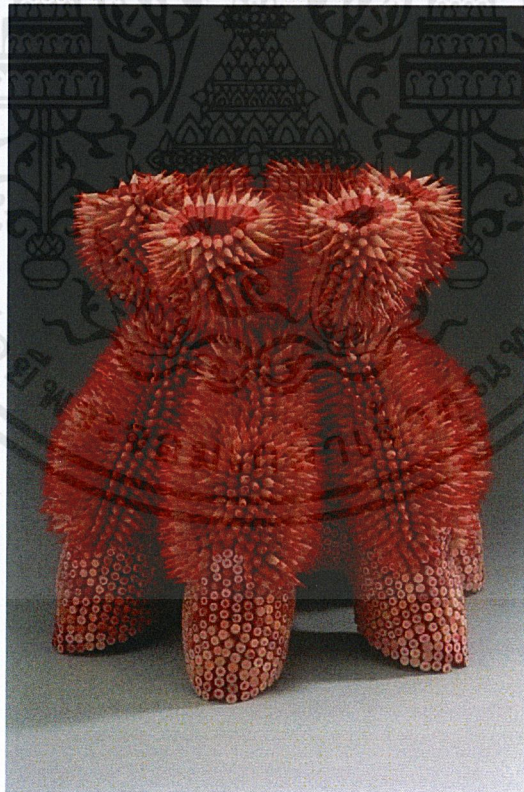

ภาพที่ 2.8 Jennifer Maestre. 2008. kraken. [Online]. Available :
http://www.jennifermaestre.com/photos/pencils_pelt_fold.htm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.9 Jennifer Maestre. 2011. Cycad-Front view. [Online]. Available :
http://www.jennifermaestre.com/photos/pencils_pelt_fold.htm

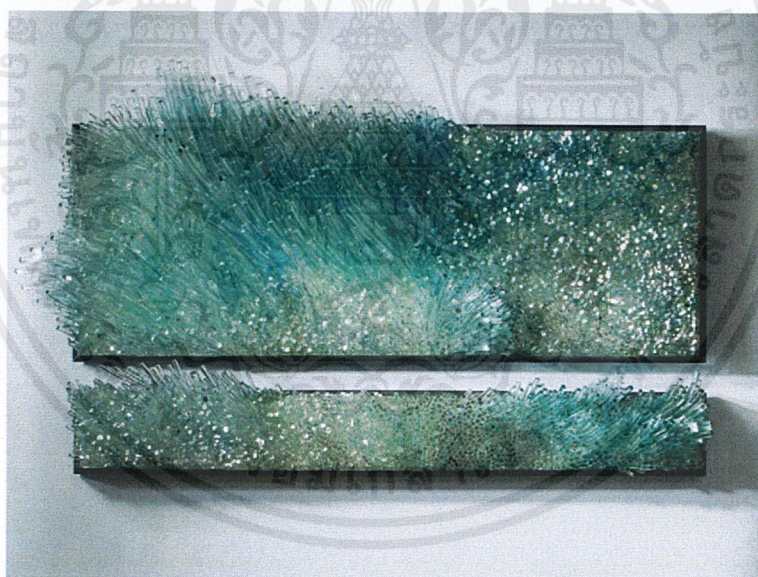

ภาพที่ 2.10 Jennifer Maestre. 2009. Star Gazers. [Online]. Available :
http://www.jennifermaestre.com/photos/pencils_pelt_fold.htm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.2 Shayna Leib

ข้าพเจ้าได้นำแนวความคิดและวิธีการสร้างผลงานมาจาก Shayna Leib วัสดุที่ใช้เป็นงานศิลปะ "เป่าแก้ว" โดยใช้วัตถุดิบต่าง ๆ นานาในการทำ “นี่ไม่ใช่การทำให้มันดูเหมือนกันอย่างเดียว แต่จะทำให้มันดูจริง ทั้งในแง่การเคลื่อนไหว มุมมอง และ เวลา” Shayna สร้างชุดของประติมากรรมแก้วที่สวยงามชื่อ "ลมและน้ำ" Shayna รักการดำน้ำมากๆ และได้รับการรับรองในการดำน้ำทะเลลึกและดำน้ำกลางคืน ดังนั้นผลงานของเธอจะออกแนวเกี่ยวกับอะไรที่เป็นน้ำ ทั้งความเคลื่อนไหว การไหลผ่าน ซึ่งแสดงออกมาในงานของเธอแทบทั้งสิ้น “มหาสมุทรเป็นสิ่งที่ฉันใช้เป็นแรงบันดาลใจมาตลอด และสักวันหนึ่งฉันจะดำน้ำให้ท่วมมหาสมุทรเลย” นี่เป็นทำในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมากกว่า 1 หมื่นชิ้นแก้วบางชิ้นก็ตัดเป็นพื้นเพื่อให้งานสมบูรณ์ ประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ (ประมาณ 4.5 ฟุต 2) อาจจะมีบางส่วน 40,000 แต่ละชิ้นถูกกำหนดเองสีซึ่งตัดและพิถีพิถันในการจัดในรูปแบบที่ซับซ้อน ซึ่งผลงาน ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการผลิตในตั้งละชั้นงาน ข้าพเจ้าประทับใจในการใช้สีที่โปร่งใสในชิ้น Stiniva

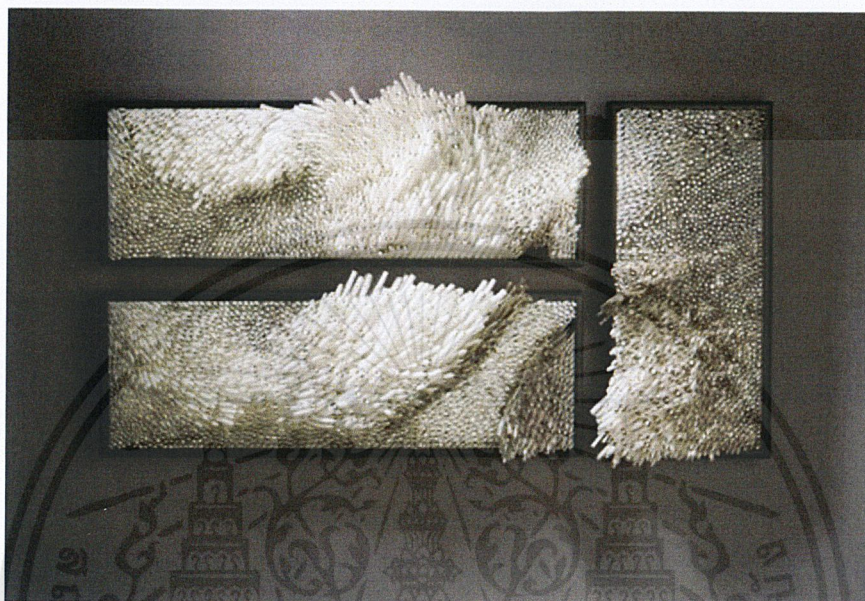
ภาพที่ 2.11 Shayna Leib .2008. Antilles. [Online]. Available :

<http://www.shaynaleib.com/glass-sculptural/two seas.php>

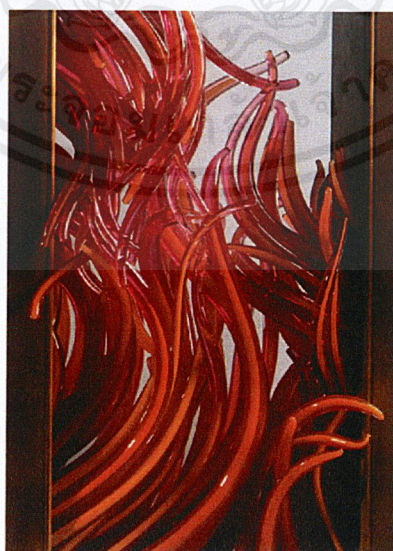
ผลงานของ Shayna มีความโดดเด่นในการใช้สี ให้รู้สึกถึงทะเล เรื่องเส้นทำให้นึกถึงปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีสีสันที่สดใส งานของ Shayna ต้องใช้ความพิถีพิถัน ในการทำงานเป็นอย่างมาก Shayna เติบโตขึ้นมาในซานหลุยส์โอบิสโป, แคลิฟอร์เนีย, ได้รับปริญญาตรีที่บ้านเกิดของแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคในปรัชญากับผู้เยาว์ในแก้วและวรรณกรรม Shayna ได้รับเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MFA ของเธอที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันในแก้วและโลหะ เธอทำงานเป็น Metalsmith ในสตูดิโอโรนัลด์เฮย์สเพียร์สัน

ตัวอย่างผลงานศิลปะ

ภาพที่ 2.12 Shayna Leib .2008. Crivetz. [Online]. Available :
<http://www.shaynaleib.com/glass-sculptural/crivetz.php>

ภาพที่ 2.13 Shayna Leib .2011. Crevice. [Online]. Available :
<http://www.shaynaleib.com/glass-sculptural/crivetz.php>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.14 Shayna Leib .2008. Antilles. [Online]. Available :
<http://www.shaynaleib.com/glass-sculptural/two seas.php>

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากความงามตามธรรมชาติ แรงลม เกลียวคลื่น เปลวไฟ สร้างอารมณ์ความรู้สึก แฝงปรัชญาการดำรงชีวิต ข้าพเจ้าได้สัมผัสและมองเห็นความน่าประทับใจนี้ สร้างสรรค์ประติมากรรมที่สะท้อนถึงความละเอียดลึกซึ้งในธรรมชาติ วัสดุที่มีขนาดเล็กมาประดิษฐ์ต่อกันจนเป็นรูปทรงที่แสดงถึงพลังเคลื่อนไหว ธรรมชาติสอนให้ข้าพเจ้าเข้าใจในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในการดำรงชีวิตสังคมปัจจุบันบางครั้งจำเป็นต้องเคลื่อนไหวตัวไปตามกระแสของลม เพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานชุด อีสาระลีลาความเคลื่อนไหว ดังที่กล่าวมาแล้วถึงแรงบันดาลใจข้างต้น กระบวนการที่ข้าพเจ้าใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มาจากรูปทรงธรรมชาติที่แสดงออกถึงอีสาระ ความเคลื่อนไหว ความงามที่มีลักษณะมาจากรูปทรงธรรมชาติ โดยผลงานทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยแต่ละชุดจะแสดงออกถึงความเคลื่อนไหว โดยที่ข้าพเจ้าเลือกวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์ จากหลอดดูดน้ำพลาสติก โดยข้าพเจ้าได้เลือกความเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่นำมาสร้างสรรค์ ดังนี้

ประติมากรรมชุดที่ 1 ผืนผ้าที่ถูกกระแสลมพัด

ประติมากรรมชุดที่ 2 คลื่นทะเลที่ปั่นป่วน

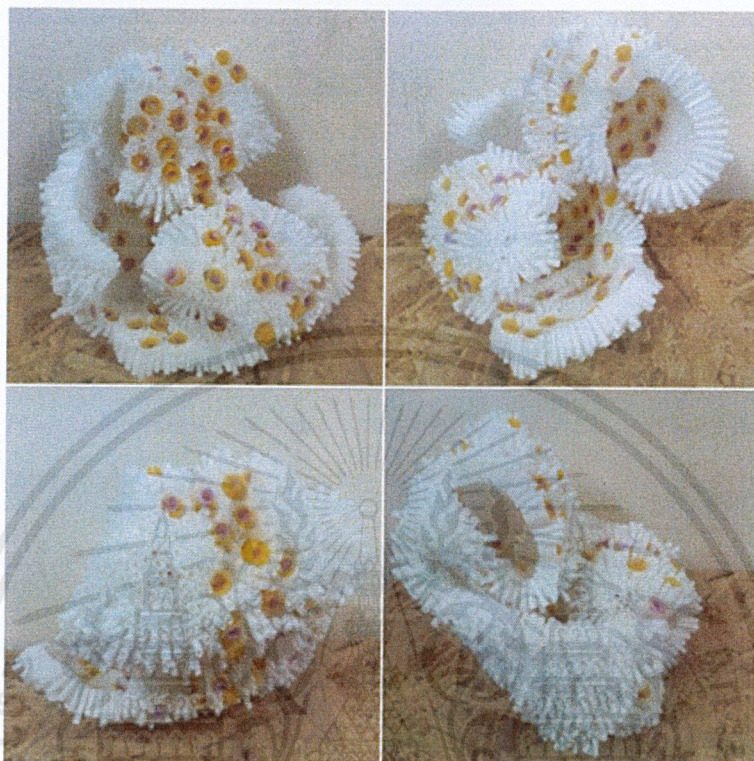
ประติมากรรมชุดที่ 3 เปลวไฟที่ลุกท่วม

รูปแบบการดำเนินการสร้างสรรค์ เริ่มต้นจากค้นคว้าและศึกษาข้อมูลรวมทั้งเก็บรวบรวมสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใต้รูปทรงที่เกิดจากแรงบันดาลใจของความเคลื่อนไหวตามแรงลม นำมาสู่การจัดองค์ประกอบตามจินตนาการที่ต้องการ โดยสร้างเป็นแบบจำลองสามมิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองต่างๆ รวมถึงศึกษาค้นหาความลงตัวของผลงาน ด้วยการจัดวางองค์ประกอบ ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพื่อความสวยงามของผลงาน ผ่านแบบจำลองสามมิติ และง่ายต่อการสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง

เริ่มแรกข้าพเจ้าได้ใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกในการทำแบบจำลอง ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันในการสร้างผลงานจริง ซึ่งหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ใช้ในการทำแบบจำลอง มีขั้นตอนในการสร้างสรรค์และความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เสียเวลาการสร้างแบบจำลอง ทำให้การสร้างแบบจำลองล่าช้า ข้าพเจ้าจึงพัฒนาแบบจำลองโดยปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นแผ่นอะคริลิก มาตัดด้วยความร้อนให้ได้รูปทรงที่ต้องการ ทำให้การสร้างแบบจำลองมีความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น และมีแบบจำลองจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ในแบบจำลองบางชิ้นต้องมีความโค้งเว้า มีรูปทรงที่ทับซ้อนกัน การตัดแผ่นอะคริลิกด้วยความร้อนไม่สามารถขึ้นรูปทรงตามที่ต้องการ ข้าพเจ้าจึงได้ปรับเปลี่ยนแบบจำลอง โดยการใช้ดินน้ำมันแทนแผ่นอะคริลิก ทำให้การทำแบบจำลองง่าย ได้รูปทรงที่อีสาระมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการทำแบบจำลองไม่มาก และทำให้มีแบบจำลองหลายชิ้นในการคัดเลือกแบบ

3.1 แบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลอง

แบบจำลองชุดที่ 1

ภาพที่ 3.1 แบบจำลองชิ้นที่ 1 สีมุมมอง

ภาพที่ 3.2 แบบจำลองชิ้นที่ 2 สีมุมมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.3 แบบจำลองชั้นที่ 3 สามมุมมอง

ภาพที่ 3.4 แบบจำลองชั้นที่ 4 สามมุมมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.5 แบบจำลองชั้นที่ 5 สีมุมมอง

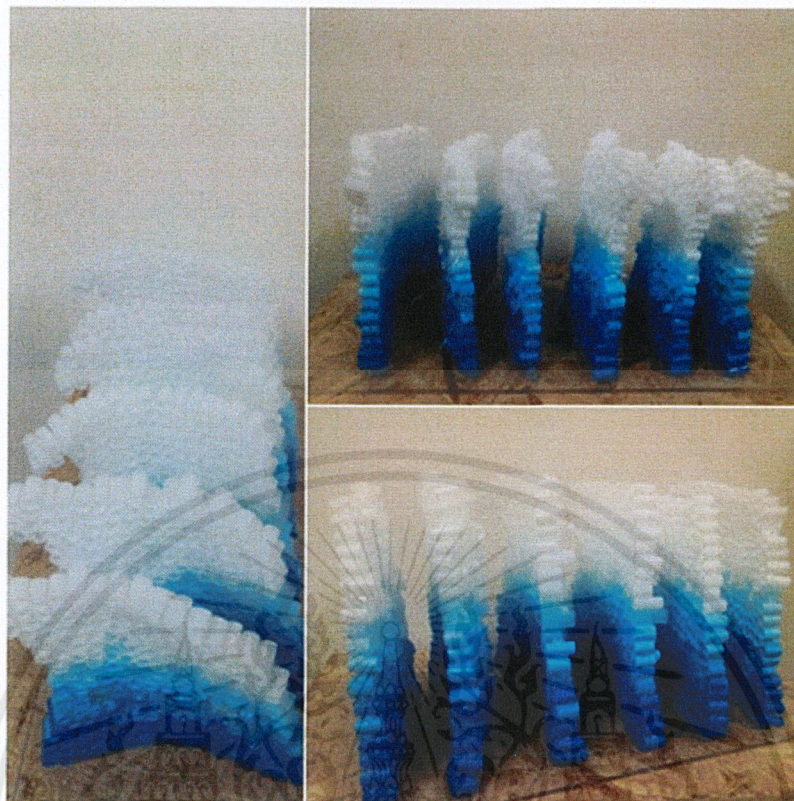
แบบจำลองชุดที่ 1

แบบจำลองชุดที่ 1 ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวตามกระแสลม ที่มีความอ่อนไหวนุ่มนวล การพลิ้วไหวได้อย่างอิสระ เปรียบได้ดั่งคนที่ต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งแบบจำลองในชุดที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าได้นำลักษณะการเคลื่อนไหวของผืนผ้าที่ถูกลมพัด

ปัญหาที่เกิดขึ้น ในแบบจำลอง ในแบบจำลองชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ยังไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว ลักษณะงานไม่ให้ความรู้สึกถึงผ้าที่โดนลมพัด และในแบบจำลองชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ข้าพเจ้าได้พบเห็นสังเกตผืนธงชาติที่ถูกลมพัด นำมาสร้างสรรค์ในการทำแบบจำลองชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 โดยให้ความรู้สึกถึงผ้าที่พัดตามกระแสลมได้อย่างอ่อนไหว และในส่วนแบบจำลองชั้นที่ 5 ได้นำแบบจำลองชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 มาประกอบรวมกันเป็นแบบจำลองชั้นที่ 5 เพื่อให้ได้ลักษณะคล้ายกับผ้าที่อิสระ

ข้าพเจ้าได้นำแบบจำลองชั้นที่ 5 นำมาสู่การสร้างสรรค์ ผลงานจริง แบบจำลองชั้นที่ 5 ให้ความรู้สึกถึงผืนผ้าที่ถูกลมพัดเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากกว่าแบบจำลองชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ซึ่งในแบบจำลองชั้นที่ 5 มีความทับซ้อนกัน ให้ความรู้สึกเหมือนผ้าที่พัดตามกระแสลม

แบบจำลองชุดที่ 2

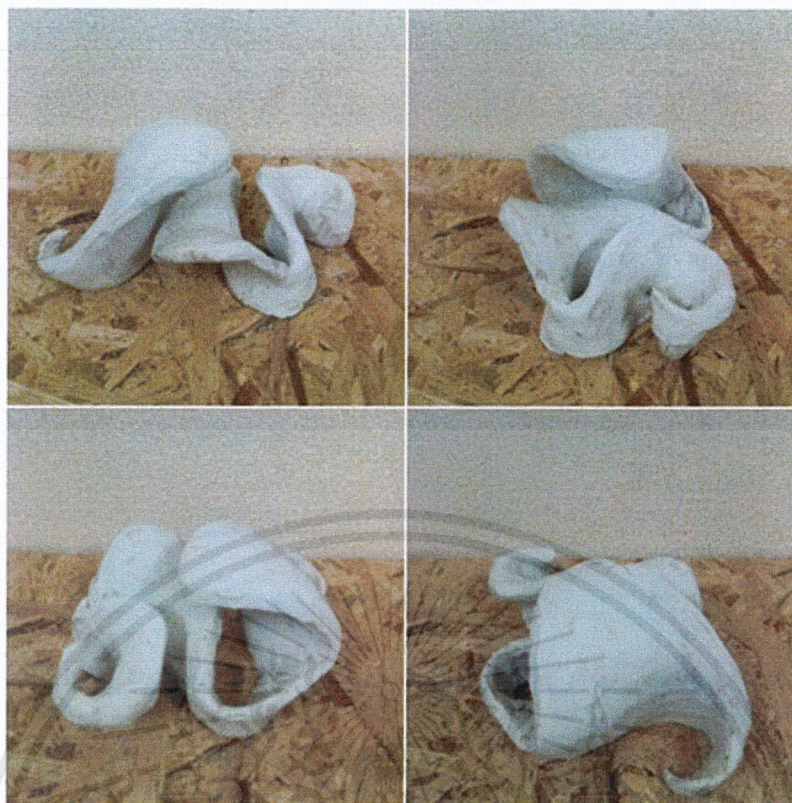

ภาพที่ 3.6 แบบจำลองชิ้นที่ 1 สามมุมมอง

ภาพที่ 3.7 แบบจำลองชิ้นที่ 2 สี่มุมมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.8 แบบจำลองชั้นที่ 3 ที่มุ่มมอ

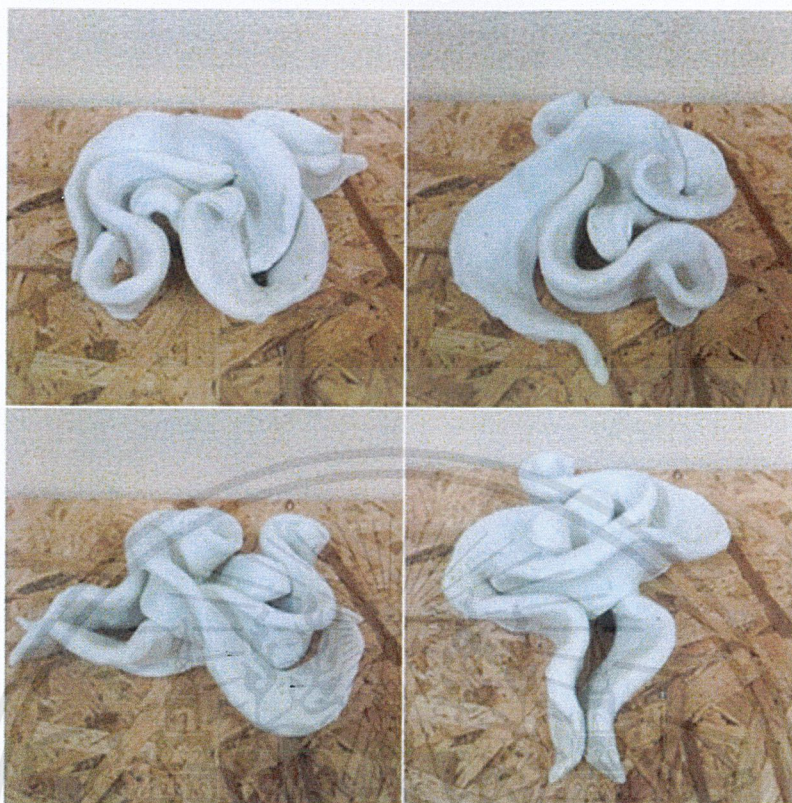
แบบจำลองชุดที่ 2

แบบจำลองชุดที่ 2 ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเลที่ถูกลมซัดให้อารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรง

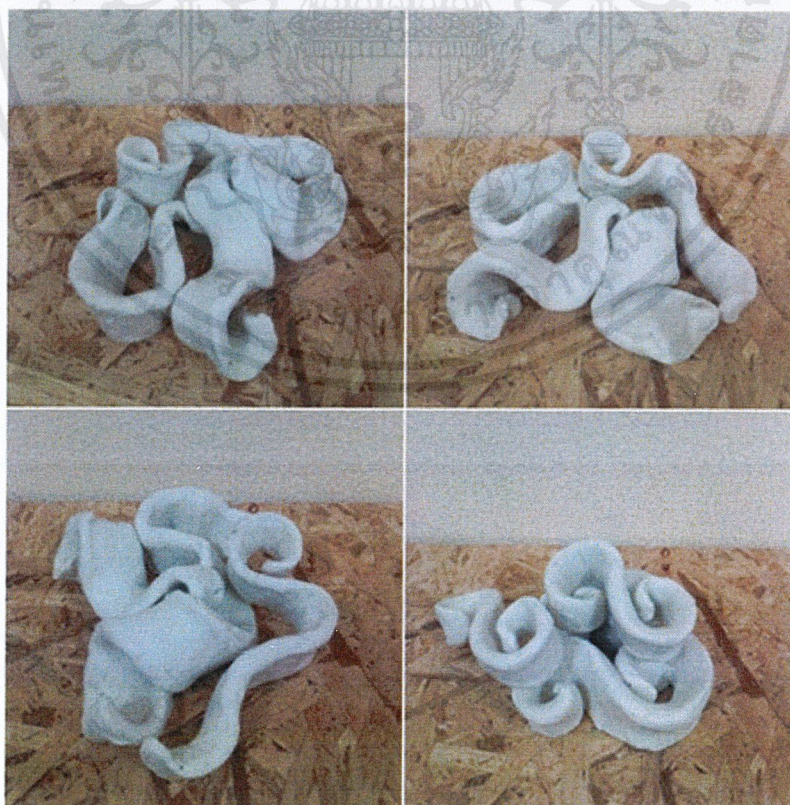
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองชั้นที่ 1 คือลักษณะงานยังไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวเท่าที่ควร ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์แบบจำลองชั้นที่ 2 คือลักษณะงานยังขาดความทับซ้อนกัน ซึ่งคลื่นทะเลที่ให้ความรู้สึกที่รุนแรงนั้นต้องดูมีความทับซ้อน เหมือนคลื่นที่ทับถมกัน ให้ความรู้สึกถึงคลื่นปั่นป่วน ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแบบจำลองในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จึงนำมาสู่การพัฒนาแบบจำลองชั้นที่ 3 ทำให้แบบจำลองชั้นที่ 3 ด้ลักษณะรูปทรงที่เคลื่อนไหว และให้ความรู้สึกที่รุนแรงรุนแรง

ข้าพเจ้าได้นำแบบจำลองชั้นที่ 3 นำมาสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง ทำให้แบบจำลองชั้นที่ 3 ให้ความรู้สึกถึงคลื่นทะเลมากกว่าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ในแบบจำลองชั้นที่ 3 ให้ความรู้สึกถึงคลื่นที่ปั่นป่วน รุนแรง มีลักษณะของการทับซ้อนกัน มีองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนให้ความรู้สึกตรงกับแนวความคิดเป็นอย่างดี

แบบจำลองชุดที่ 3

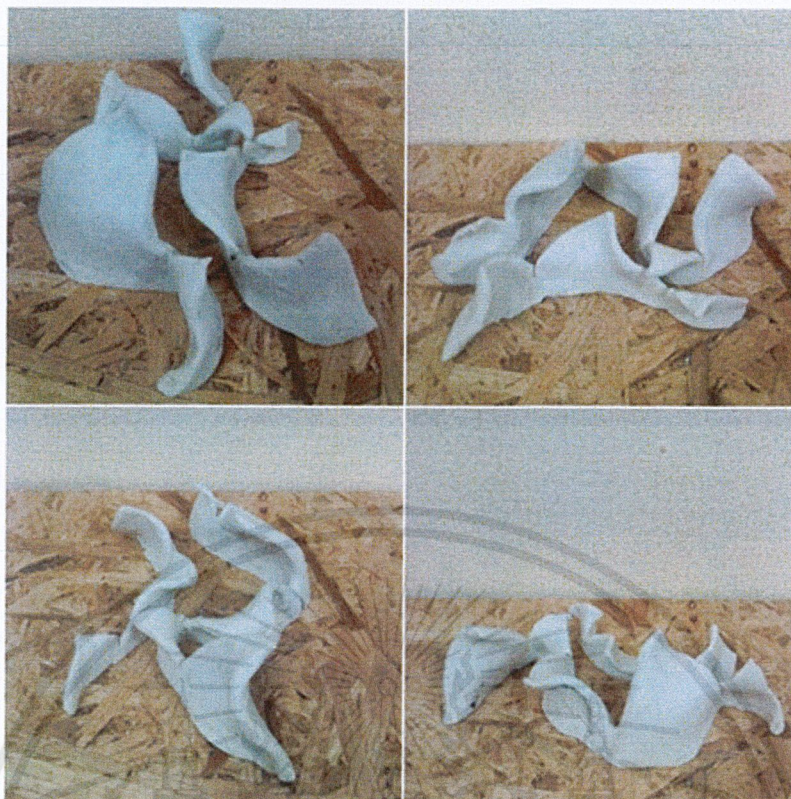

ภาพที่ 3.9 แบบจำลองชิ้นที่ 1 สีมุมมอง

ภาพที่ 3.10 แบบจำลองชิ้นที่ 2 สีมุมมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 แบบจำลองชิ้นที่ 3 สีมุมมอง

ภาพที่ 3.12 แบบจำลองชิ้นที่ 4 สีมุมมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบจำลองชุดที่ 3

ในแบบจำลองชุดที่3 ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากควันและเปลวไฟ ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองชิ้นที่1 ชิ้นที่2 และชิ้นที่3 คือ ลักษณะของรูปทรงไม่แสดงความรู้สึกถึงเปลวไฟ และขาดความทับซ้อนของรูปทรง เนื่องจากความทับซ้อนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ นำมาแบบจำลองชิ้นที่1, ชิ้นที่2 และชิ้นที่3 นำมาสู่การพัฒนาแบบจำลองชิ้นที่4 ส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงเปลวไฟที่พลิ้วไหว เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

3.2 กระบวนการสร้างงาน

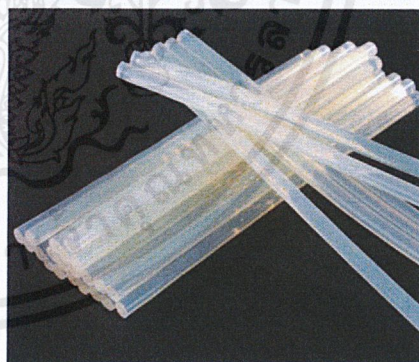
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด อิสระตีความเคลื่อนไหว ข้าพเจ้ามีวิธีการสร้างสรรค์ดังนี้

1. หาข้อมูลของวัตถุที่นำมาสร้างสรรค์
2. สร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อหามุมมองที่เหมาะสม
3. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน
4. เริ่มการสร้างสรรค์ผลงานจริง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

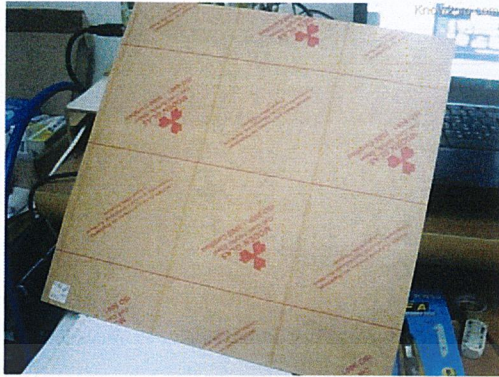
ปืนกาว

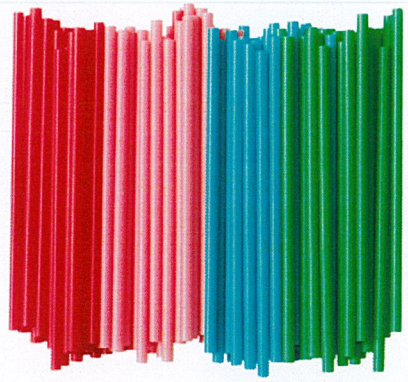
ไส้ปืนกาว

ภาพที่ 3.13 อุปกรณ์การสร้างผลงาน 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นอะคริลิกใส

หลอดดูดน้ำพลาสติกสี

ต่างๆ

กรรไกร

ปากกาเคมี

ภาพที่ 3.14 อุปกรณ์การสร้างผลงาน 2

กระบวนการสร้างสรรค์

1. วาดแบบร่างลงบนแผ่นอะคริลิกใส
2. เลือกสีหลอดดูดน้ำพลาสติกตามแบบจำลอง
3. ตัดหลอดดูดน้ำพลาสติกให้มีขนาดตามต้องการ
4. ติดหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ตัดไว้ลงบนแผ่นอะคริลิกใสตามแบบที่ร่างไว้
5. ประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติกขึ้นมาทีละชั้น
6. ตัดแผ่นอะคริลิกใสให้โค้งตามผลงาน โดยตัดให้ห่างจากผลงานเล็กน้อย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.15 ตัดหลอดดูดน้ำพลาสติกให้มีขนาดตามต้องการ

ภาพที่ 3.16 ติดหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ตัดไว้ลงบนแผ่นอะคริลิกสตามแบบที่ร่างไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

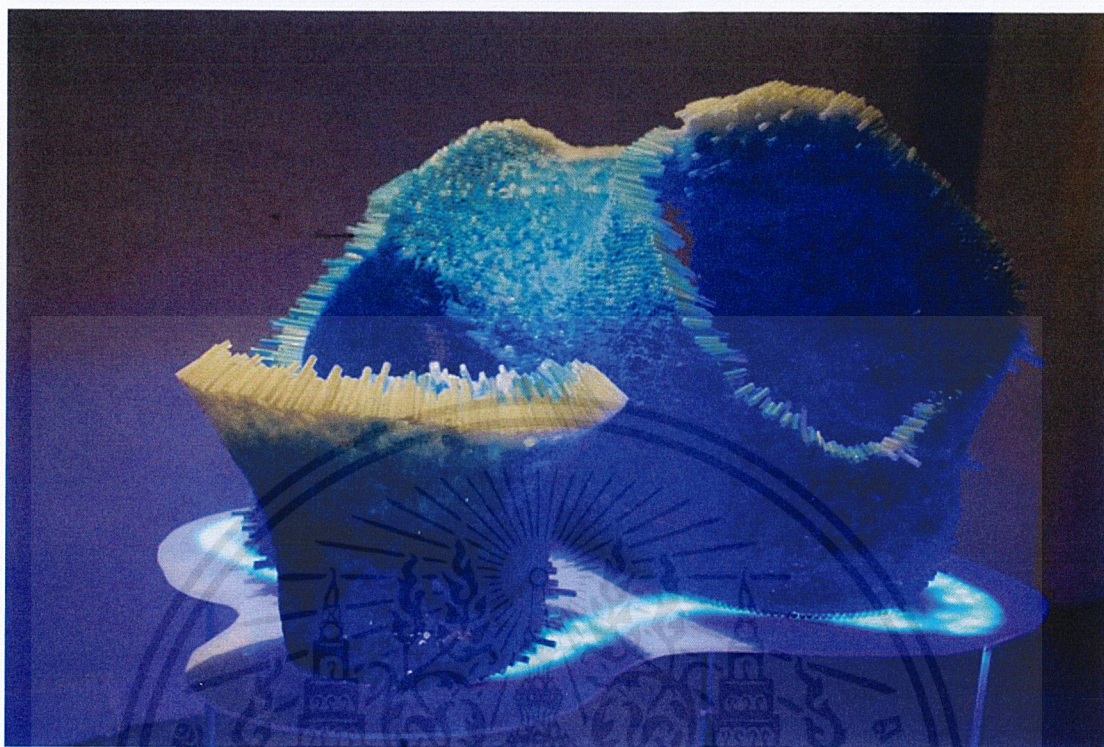

ภาพที่ 3.17 ประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติกขึ้นมาทีละชั้น

ภาพที่ 3.18 ประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติกขึ้นมาทีละชั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.19 ตัดแผ่นอะคริลิกใสให้โค้งตามผลงาน โดยตัดให้ห่างจากผลงานเล็กน้อย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

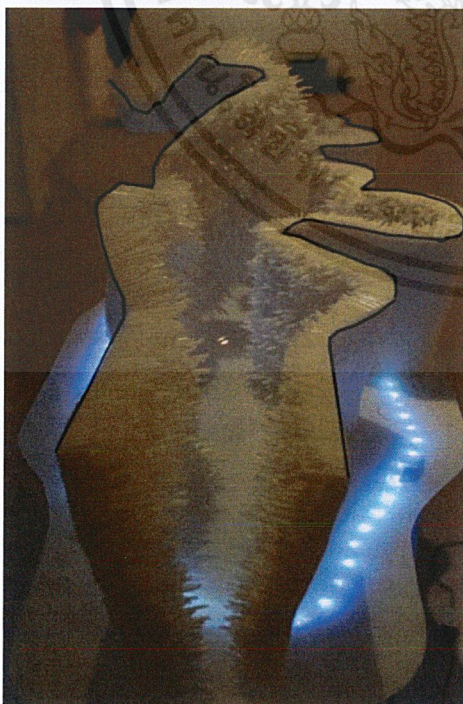
วิเคราะห์การสร้างสรรค์

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้คัดเลือกแบบจำลองแล้ว ได้นำแบบมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยการวาดเค้าโครงลงบนแผ่นอะคริลิกใส เตรียมหลอดดุนน้ำพลาสติกนำมาตัดโดยเลื่อยสิ และความยาวที่ต้องการตามแบบจำลอง นำหลอดดุนน้ำพลาสติกที่ตัดแล้วมาติดลงบนแผ่นอะคริลิกใสเป็นแถวจากแนวนอนไล่ขึ้นมาทีละชั้นตามเค้าโครงที่ร่างไว้ โดยเรียงตามสีในแต่ละชั้นตามแบบจำลอง เมื่อผลงานจริงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ทัศนธาตุกับการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในงาน สี น้ำหนัก รูปทรง และพื้นผิว ข้าพเจ้าได้แยกทัศนธาตุออกเป็นแต่ละชนิด เพื่อศึกษาลักษณะและหน้าที่เฉพาะตัวของแต่ละธาตุ รวมทั้งการประสานร่วมกันกับธาตุอื่นๆ

ผลงานชิ้นที่ 1 เส้น (Line)

เส้นโค้ง (Curved Line) ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล คลายความกระด้าง (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2555 : 15)

ลักษณะเส้นมีลักษณะที่โค้งงอ ทำให้งานมีความอ่อนไหว

ภาพที่ 4.1 แสดงเส้นในผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

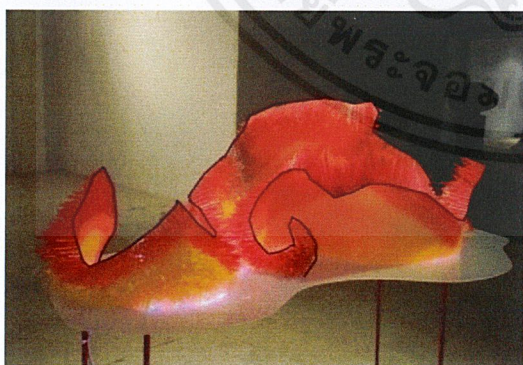
ผลงานชิ้นที่ 2 เส้น (Line)

ภาพที่ 4.2 แสดงเส้นในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 มีลักษณะเส้นที่โค้งเว้า เหมือนผลงานชิ้นที่ 1 แต่ในลักษณะเส้นในชิ้นที่ 2 จะมีระดับความสูงต่ำของเส้นที่มากกว่า ทำให้ผลงานชิ้นที่ 2 มีความอิสระมากกว่า

ผลงานชิ้นที่ 3 เส้น (Line)

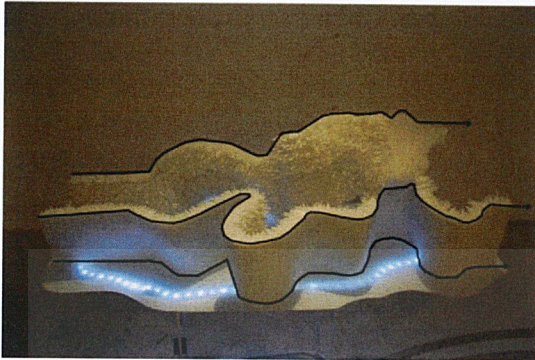

ภาพที่ 4.3 แสดงเส้นในผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 3 มีลักษณะเส้นที่โค้งเว้า และเส้นหยัก ซึ่งเส้นหยักจะให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.4 แสดงเส้นในผลงานชิ้นที่ 1

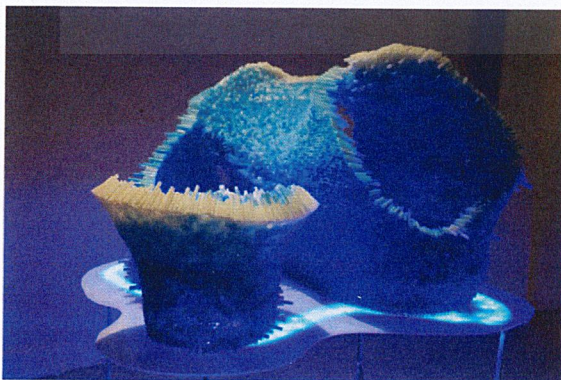
รูปทรง คือ สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกัน อย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของ ขาว-ดำ ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว (ชะลูด นิ่มเสมอ, 2531 : 18)

รูปทรงประกอบด้วยเส้น ที่มีความโค้งเว้า คดแคว สร้างความรู้สึกที่ดูเคลื่อนไหว รูปทรง ที่สร้างขึ้นจากการประกอบหลอดดูดน้ำ พลาสติก เป็นรูปทรงผ้า 2 ผืนที่ถูกกลมพัด ใน แต่ละผืนจะมีความแตกต่างกันและจัดวางให้ ทับซ้อนกัน

ซึ่งผืนที่ 1 จะอยู่ด้านล่าง แทนผืนผ้าที่ถูก กลมพัดไม่แรงมากดูมีความนุ่มนวล

ผ้าผืนที่ 2 ด้านหน้าจะขนานกับผืนที่ 1 ส่วนด้านหลังจะอยู่ข้างบนผืนที่ 1 ทำให้ผ้าผืน ที่ 2 มีความรุนแรงมากขึ้นมีความพลิ้วไหว

ผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรง (Forms)

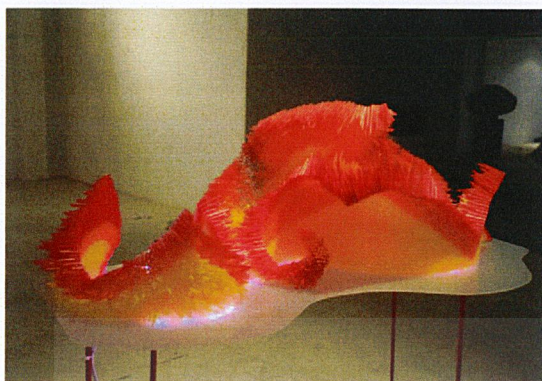
ภาพที่ 4.5 รูปทรงผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรงของคลื่นทะเลที่ถูกกลมซัดเข้าฝั่ง นำมาตัดทอนให้เกิดรูปทรงใหม่ที่มีลักษณะ ทับถมกัน

แทนความเคลื่อนไหวของคลื่นทะเลที่ รุนแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 4.6 รูปทรงผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรงไฟที่ถูกประกอบสร้างจากกระแสมพลาสติก เหมือนเปลวไฟลุกท่วม มาตัดทอนเป็นรูปทรงใหม่ ตัดหลอดดูดน้ำตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

แทนความเคลื่อนไหวของไฟที่ถูกกระแสมพลาสติก

ผลงานชิ้นที่ 1 ลักษณะพื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 4.7 ลักษณะพื้นผิวผลงานชิ้นที่ 1

พื้นผิวที่ขรุขระของคางคก ตุ๊กแก หรือจระเข้ ให้ความรู้สึกขยะเขยง ไม่อยากจับต้อง (ฉัตรชัย อรรถปักษ์, 2552 : 50)

ลักษณะของพื้นผิวที่สร้างจากหลอดดูดน้ำพลาสติก มีลักษณะเป็นท่อนกลมเล็กๆเรียงต่อกันซ้อนกันเป็นจำนวนมาก

ผลงานมีลักษณะพื้นผิวถูกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

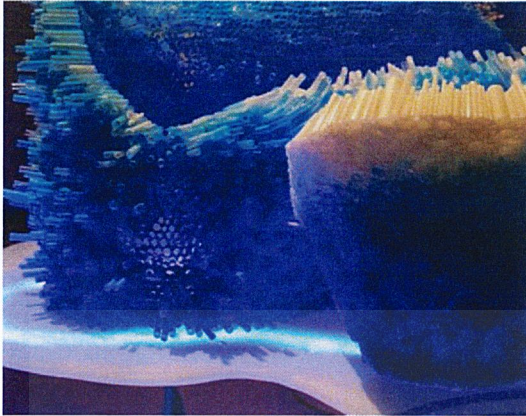
ลักษณะที่ 1 พื้นผิวด้านนอกรูปทรงถูกจัดเรียงเป็นระเบียบ

ลักษณะที่ 2 พื้นผิวภายในมีการตัดระดับความยาวของหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดพื้นผิวที่มีความขรุขระไม่สม่ำเสมอ

พื้นผิวที่มีความแตกต่างกันเช่นนี้ ทำให้ผลงานมีลักษณะภายนอกและภายในสร้างจังหวะองค์ประกอบ คล้ายเปลือกของผลไม้ทำให้ผลงานดูมีชีวิตมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะพื้นผิว (Textures)

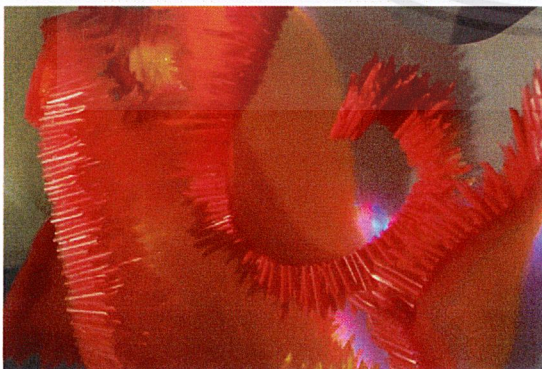

ภาพที่ 4.8 ลักษณะพื้นผิวผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 มีพื้นผิวที่สร้างมาจากหลอดดูดน้ำพลาสติกเช่นเดียวกันผลงานชิ้นที่ 1 มีความแตกต่างกันตรงที่ผลงานชิ้นที่ 1 มีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระไม่มากเพราะความสั้นยาวของหลอดดูดน้ำพลาสติกมีความยาวที่ต่างกันเล็กน้อย

ส่วนผลงานชิ้นที่ 2 จะมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระมากกว่าผลงานชิ้นที่ 1 เพราะความสั้นยาวของหลอดดูดน้ำพลาสติกมีความแตกต่างกันมาก และพื้นผิวมีความต่างระดับกันมากกว่าผลงานชิ้นที่ 1 ซึ่งทำให้ผลงานชิ้นที่ 2 ให้ความรู้สึกที่ขรุขระมากกว่า และสามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของผลงานได้ดีกว่า คล้ายกับปะการังสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีความเคลื่อนไหวตามกระแสน้ำที่ไหลเป็นจังหวะ ที่รุนแรงบ้าง เบาบ้างทั่วรูปทรง

ผลงานชิ้นที่ 3 ลักษณะผิว (Textures)

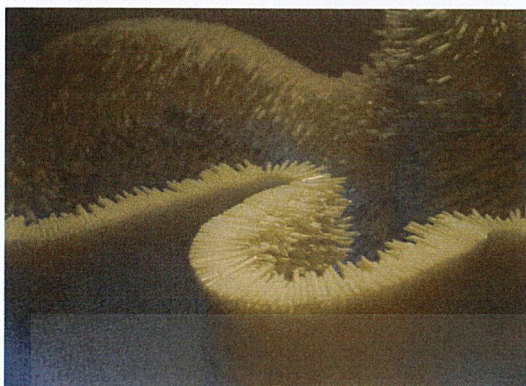

ภาพที่ 4.9 ลักษณะพื้นผิวผลงานชิ้นที่ 3

ลักษณะผิวหลอดทั้ง 2 ด้านมีความแตกต่างกัน ด้านหนึ่งจะมีพื้นผิวเรียบ อีกด้านหนึ่งมีพื้นผิวที่มีความแหลมคม

เพื่อทำให้รู้สึกถึงอันตราย เป็นเปลวไฟที่รุนแรง

ผลงานชิ้นที่ 1 สี (Colour)

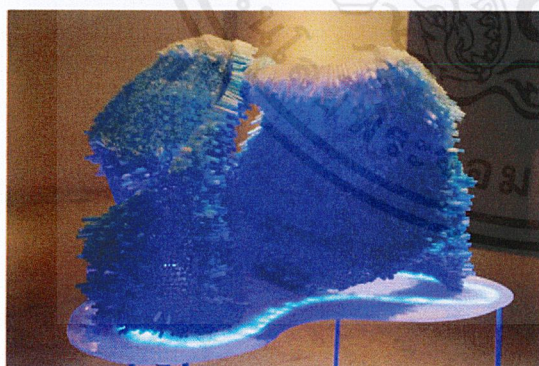

ภาพที่ 4.10 สีผลงานชิ้นที่ 1

สีกลมกลืน คือสีที่มีน้ำหนักความเข้มใกล้เคียงกัน หรือสีที่อยู่ใกล้กันในวงสี หรือสีข้างเคียง (analogous color) (ฉัตรชัย อรรถปักษ์, 2552 : 73)

ลักษณะสีของหลอดดูดคือน้ำพลาสติกเป็นสีขาวทั้งงาน และเนื่องด้วยสีในงานเป็นสีโทนเดียวจึงทำให้งานดูมีความกลมกลืน

ผลงานชิ้นที่ 2 สี (Colour)

ภาพที่ 4.11 สีผลงานชิ้นที่ 2

เพื่อที่จะให้ความรู้สึกถึงน้ำทะเล ขำพเจ้าได้เลือกใช้น้ำพลาสติกสีน้ำเงิน สีฟ้า และสีขาว ในการสร้างผลงาน ซึ่งสีน้ำเงิน และสีฟ้าเป็นสีโทนเย็นจึงให้ความรู้สึก สงบ ความเยือกเย็น

ผลงานชิ้นที่ 3 สี (Colour)

ภาพที่ 4.12 สีผลงานชิ้นที่ 3

เพื่อที่จะให้ความรู้สึกถึงไฟ ข้างเข้าได้
เลือกใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกสีเหลือง สีส้ม
และสีแดง ในการสร้างผลงาน ซึ่งสีเหลือง สี
ส้ม และสีแดง เป็นสีโทนร้อนจึงทำให้รู้สึก
อบอุ่น ร้อน ความรุนแรง

ผลงานชิ้นที่ 1 น้ำหนักอ่อนแก่ (Tone)

ภาพที่ 4.13 น้ำหนักอ่อนแก่ผลงานชิ้นที่ 1

น้ำหนักคือ ความอ่อนแก่ของสีที่สายตา
รับรู้ได้จากการมองวัตถุใช้เพื่อสร้างมิติและ
ทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว(ฉัตรชัย อรรถ
ปกรณ์, 2552 : 93)

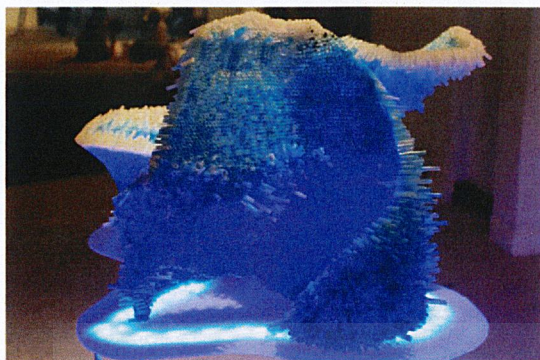
เนื่องจากผลงานใช้หลอดดูดพลาสติก
ขาวทั้งงาน ทำให้เกิดค่าน้ำหนักขาว เทา ดำ

น้ำหนักที่เกิดจากแสงธรรมชาติ เกิดค่า
น้ำหนักขาว เทา ดำ ที่ไม่ชัดเจน

น้ำหนักที่เกิดขึ้นจากแสงไฟฟ้า เกิดค่า
หนักอ่อนสุด และเข้มสุด ทำให้งานดูมีมิติ
ขึ้นมา

แสงไฟที่ส่องสว่างจากฐานด้านล่างของ
ผลงาน ช่วยทำให้ค่าน้ำหนักกระจายจาก
ด้านล่างสู่ด้านบน เกิดมิติของแสงที่ทำให้งาน
ดูมีความลึกกลับขึ้น ค่าน้ำหนักที่เกิดขึ้น ช่วยทำ
ให้พื้นผิวของผลงาน แสดงความงามของวัสดุ
ได้เป็นอย่างดี

ผลงานชิ้นที่ 2 น้ำหนักอ่อนแก่ (Tone)

ภาพที่ 4.14 น้ำหนักอ่อนแก่ผลงานชิ้นที่ 2

ลักษณะของสีหลอดดูดน้ำพลาสติกจะมีสีเข้มอ่อนที่มีค่าระดับความเข้มของสีแตกต่างกัน และจะไล่โทนสีเข้มหาสีอ่อนจากล่างขึ้นบน โดยการใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน สีฟ้า และสีขาว ในการสร้างผลงาน

ค่าน้ำหนักเช่นนี้ ช่วยทำให้สร้างผลงาน เกิดความรู้สึกที่ส่วนฐานหรือด้านล่างของผลงานที่มีระดับค่าน้ำหนักสีเข้มกว่า ทำให้ส่วนฐานดูมั่นคงขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 3 น้ำหนักอ่อนแก่ (Tone)

ภาพที่ 4.15 น้ำหนักอ่อนแก่ผลงานชิ้นที่ 3

ลักษณะสีหลอดดูดน้ำพลาสติกจะมีสีเข้มอ่อนที่มีความแตกต่างกัน และจะไล่โทนสีอ่อนมาหาสีเข้มจากล่างขึ้นบน เพื่อที่จะให้ความรู้สึกถึงไฟ ข้างเข้าได้เลือกใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ในการสร้างผลงาน

เมื่อแสงไฟเปิดส่องจากฐานด้านล่าง ผลงาน แสงได้กระจายค่าน้ำหนักอ่อนแก่ ไล่ระดับ ผลงานมีการจัดเรียงระดับความอ่อนเข้มของสี โดยให้สีที่มีค่าความเข้มที่สุดอยู่บริเวณส่วนปลายยอดผลงาน ได้แก่สีส้ม สีแดง ค่าน้ำหนักที่เกิดจากแสงไฟด้านล่าง จึงทำให้ผลงานดูเหมือนกองไฟที่กำลังลุกไหม้ น้ำหนักที่เข้มของผลงานรู้สึกถึงควันที่เผาไหม้ได้เป็นอย่างดี

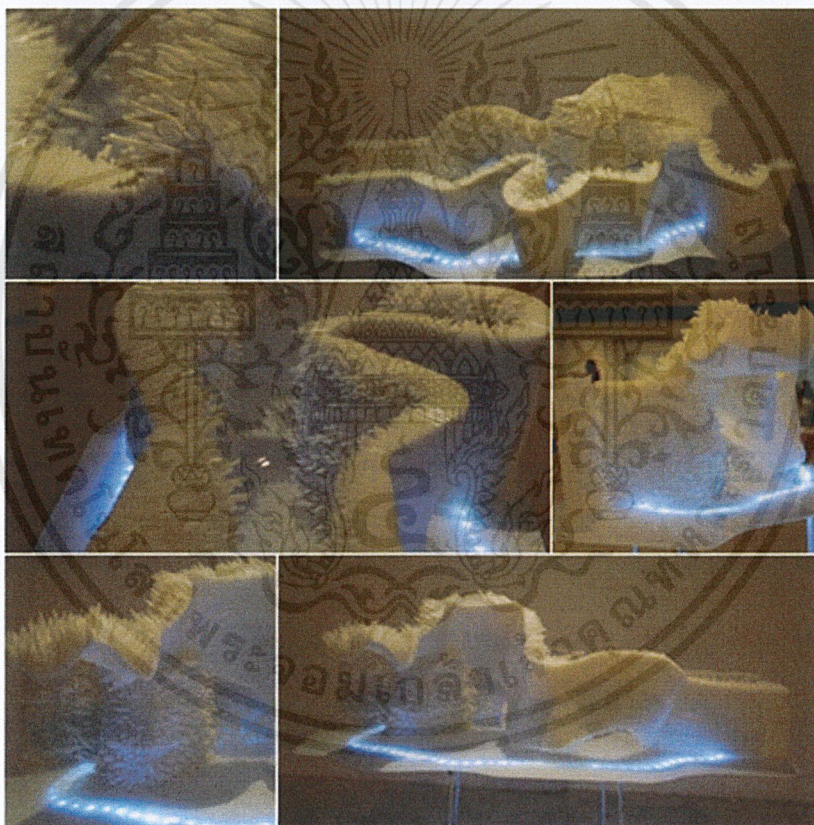
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภายในงาน ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านต่างๆ และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ต่อไป

หลักองค์ประกอบศิลป์ นับได้ว่าเป็นหลักการสำคัญของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นหลักการจัดระเบียบภายในงานศิลปะโดยการนำส่วนประกอบของศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก พื้นที่ว่าง หรือรูปทรง มาจัดระเบียบเรียงประสานสัมพันธ์ให้เกิดความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2555 : 2)

4.2.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 4.16 ภาพผลงานชิ้นที่ 1

1.ความกลมกลืน (Harmony)

รูปทรงผลงานถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน รูปทรงทั้งสองมีการใช้เส้นโค้งเว้า สัมพันธ์ดูกลมกลืนกันไปทั้งสองส่วน พื้นผิวจากหลอดดูดน้ำพลาสติกที่มีลักษณะด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งขรุขระมีการจัดวางให้ทั้ง2ส่วนอยู่ในตำแหน่งที่ผิวขรุขระเข้าหากันทำให้ผลงานดูกลมกลืนทั้งรูปทรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความหลากหลาย (Variety)

พื้นผิวที่มีการจัดเรียงหลอดดูดน้ำพลาสติกทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก สร้างระดับความสูงต่ำของพื้นผิวที่หลากหลาย พื้นผิวด้านนอกรูปทรงถูกจัดเรียงเป็นระเบียบราบเรียบ พื้นผิวภายในมีการจัดระดับความยาวของหลอดดูดน้ำพลาสติกที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดพื้นผิวที่มีความขรุขระไม่สม่ำเสมอ ช่วยทำให้ผลงานมีมิติความหลากหลายเป็นอย่างดี

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลเกิดจากรูปทรงของผลงานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นรูปทรงผ้า 2 ผืนที่ถูกกลมพัดในแต่ละผืนจะมีความแตกต่างกันและจัดวางให้ทับซ้อนกัน

ซึ่งผ้าผืนที่ 1 จะอยู่ด้านล่าง แทนผืนผ้าที่ถูกกลมพัดไม่แรงมากดูมีความนุ่มนวล

ผ้าผืนที่ 2 ด้านหน้าจะขนานกับผืนที่ 1 ส่วนด้านหลังจะอยู่ข้างบนผ้าผืนที่ 1 ทำให้ผ้าผืนที่ 2 มีความรุนแรงมากขึ้นมีความพลิ้วไหว

4. สัดส่วน (Proportion)

รูปทรงที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คดตัวโค้งว่า สัดส่วนเน้นด้านยาวมากกว่าความกว้างเพื่อให้ความรู้สึกที่ดูเคลื่อนไหว

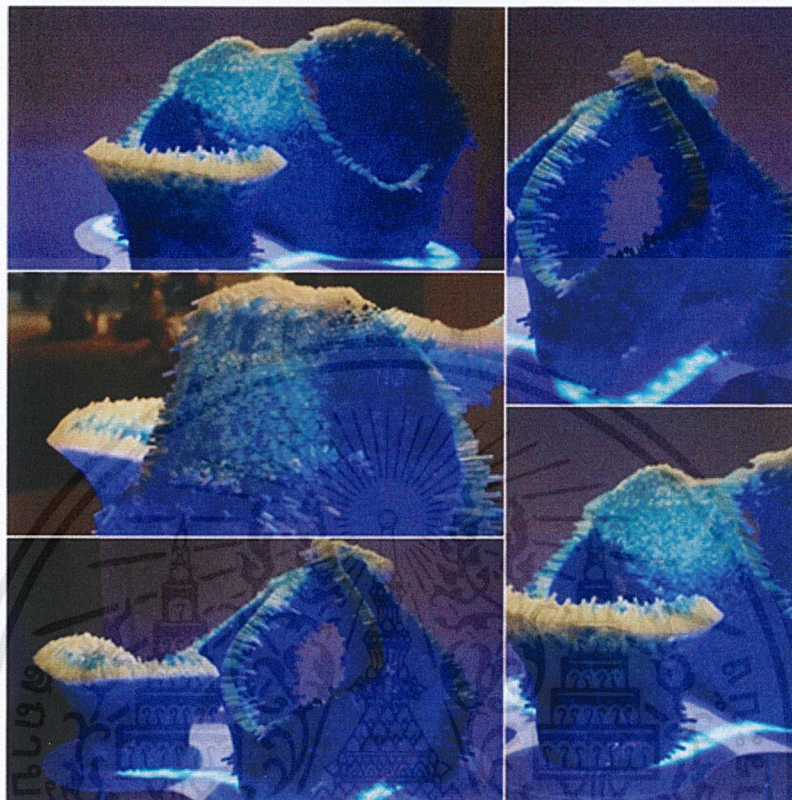
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

เกิดจากการใช้วัสดุจำพวกหลอดดูดน้ำพลาสติก สีขาวจำนวนมากสร้างรูปทรง ความละเอียดทำให้เกิดสุนทรียภาพในความรู้สึกน่าทึ่งของผลงาน

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวเกิดจากเส้นแกนรูปทรง และเส้นรอบนอกรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งคดเว้า เป็นเส้นในแนวยาว สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

4.2.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 4.17 ภาพผลงานชิ้นที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

เนื่องจากงานชิ้นนี้ใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน สีฟ้า และสีขาว ในการสร้างผลงาน ซึ่งสีน้ำเงิน และสีฟ้าเป็นสีโทนเย็น จึงทำให้สีในงานดูมีความกลมกลืนสอดคล้องกับเรื่องราว

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายภายในงานชิ้นนี้ มาจากการใช้สีหลอดดูดน้ำพลาสติกหลายสีและเป็นสีใกล้เคียงกันคือ สีน้ำเงิน สีฟ้า และสีขาว ในการสร้างผลงาน และพื้นผิวที่มีการจัดเรียงหลอดดูดน้ำพลาสติกทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก สร้างระดับความสูงต่ำของพื้นผิวที่หลากหลาย พื้นผิวด้านนอกรูปทรงถูกจัดเรียงเป็นระเบียบราบเรียบ พื้นผิวภายในมีการตัดระดับความยาวของหลอดดูดน้ำพลาสติกที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดพื้นผิวที่มีความขรุขระไม่สม่ำเสมอ ช่วยทำให้ผลงานมีมิติความหลากหลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ความสมดุล (Balance)

รูปทรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวคลื่นที่รุนแรง โดยจัดวางให้คลื่นอีกฝั่งหนึ่งมีน้ำหนักมาทับอีกฝั่งหนึ่ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความสมดุลภายในงาน

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนภายในงานชิ้นนี้ มีสัดส่วนในแนวตั้งที่สูงกว่าแนวนอนเกิดจากรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวคลื่นที่โหมซัดเข้าหากันทำให้เกิดความรู้สึกที่เคลื่อนไหวที่รุนแรง

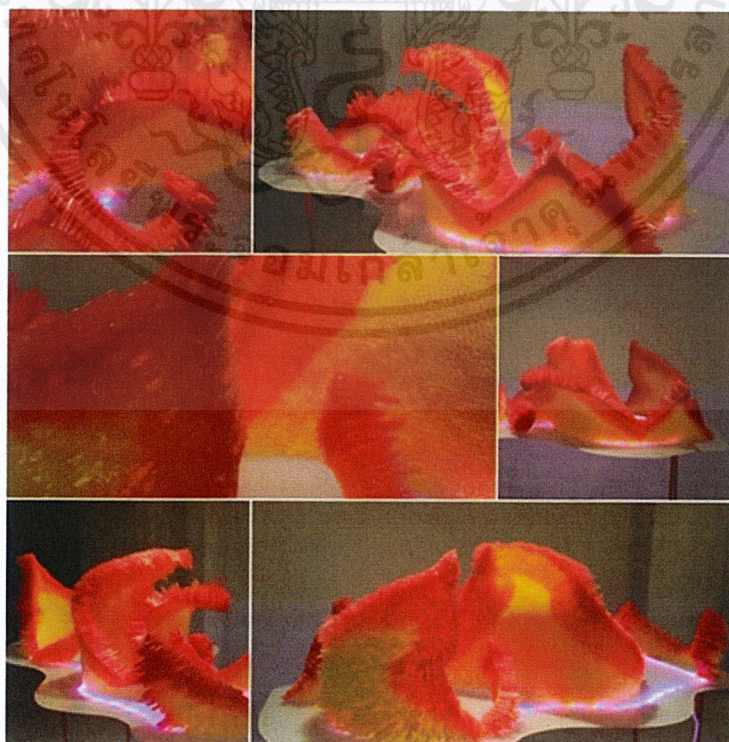
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

เกิดจากการใช้วัสดุจำพวกหลอดดูดน้ำพลาสติก จำนวนมากสร้างรูปทรง ความละเอียด ทำให้เกิดสุนทรียภาพในความรู้สึกน่าทึ่งของผลงาน

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวภายในงาน เกิดจากเส้นโค้งของคลื่นที่โน้มเอียงเข้าหากัน ดูปรวนแปรของคลื่นทะเล ทำให้งานดูมีความเคลื่อนไหว

4.2.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 4.18 ภาพผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

เนื่องจากรูปทรงนี้ใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ในการสร้างผลงาน ซึ่งสี เหลือง สีส้ม และสีแดง เป็นสีโทนร้อนจึงทำให้สีในงานดูมีความกลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายภายในงานชิ้นนี้ มาจากการใช้สีหลอดดูดน้ำพลาสติกหลายสีและเป็นสี โดดเดี่ยวกันคือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง ในการสร้างผลงาน ซึ่งพื้นผิวที่มีการจัดเรียงหลอดดูดน้ำ พลาสติกทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก สร้างระดับความสูงต่ำของพื้นผิวที่หลากหลาย พื้นผิวด้าน นอก รูปทรงถูกจัดเรียงเป็นระเบียบราบเรียบ พื้นผิวภายในมีการตัดระดับความยาวของหลอดดูด น้ำพลาสติกที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดพื้นผิวที่มีความขรุขระไม่สม่ำเสมอ ช่วยทำให้ผลงานมีมิติความ หลากหลายเป็นอย่างดี

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลเกิดจากรูปทรงให้เกิดความสมดุลเกิดจากรูปทรงของผลงานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นรูปทรงไฟ 2 ส่วน โดยจัดวางให้รูปทรงโค้งรับและทับซ้อนกัน ทำให้เกิดความสมดุล

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนที่เด่นชัดภายในงานของข้าพเจ้าชิ้นนี้ คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีความสูงต่ำที่ แตกต่างกัน โดยอาศัยจังหวะและองค์ประกอบ จึงทำให้เกิดความสมดุลตามมา

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นภายในงาน คือการใช้วัสดุจำพวกหลอดดูดน้ำพลาสติกหลายสีจำนวนมากสร้างรูปทรง ความละเอียด ทำให้เกิดสุนทรียภาพในความรู้สึกน่าทึ่งของผลงาน

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวภายในงาน เกิดจากเส้นโค้งและเส้นหยัก จึงทำให้งานดูมีความเคลื่อนไหว

บทที่ 5

บทสรุป

จากแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด อีสระทีลาความเคลื่อนไหว ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่แสดงออกถึงพลังความเคลื่อนไหว ความงามที่มีลักษณะมาจากรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวตามกระแสลม ที่มีความอ่อนไหว นุ่มนวล การพลิ้วไหวได้อย่างอิสระ เปรียบได้ดั่งคนที่ต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคมให้ได้ คนผู้นั้นยอมอยู่รอดในสังคม คนเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคการประกอบหลอดดูดคูน้ำพลาสติกเป็นวิธีการสร้างสรรค์ โดยที่ใช้หลอดดูดคูน้ำพลาสติกเป็นหลัก ในการจัดรูปทรงให้ได้ตามต้องการ ข้าพเจ้าเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรวบรวมสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยต้องการมุ่งเน้นการศึกษาในเนื้อหาที่แสดงออกถึงอิสระความงามจากธรรมชาติความอ่อนไหวของการเคลื่อนไหว ภายใต้รูปทรงที่เกิดจากแรงบันดาลใจของความเคลื่อนไหวตามแรงลม แล้วนำมาสร้างเป็นแบบจำลอง หาความเป็นไปได้ในรูปแบบผลงาน ก่อนจะมาสร้างเป็นผลงานจริง หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้นำผลงานที่สร้างสรรค์มาวิเคราะห์โดยละเอียดทั้งในด้านของทัศนธาตุต่างๆ ภายในตัวงานและโครงสร้างของงาน รวมทั้งองค์ประกอบภายในงาน เพื่อให้ผลงานชุดนี้ มีความสมบูรณ์ทั้งรูปแบบและเนื้อหาให้มากที่สุด

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่ หลอดดูดคูน้ำพลาสติก มักจะมีความเปราะบาง ไม่แข็งแรงเวลาประกอบเป็นรูปทรงใหญ่แล้วอาจจะทำให้งานเสียหายในบางส่วน และเวลาที่ประกอบหลอดดูดคูน้ำพลาสติกจะไม่เสมอกัน ต้องเสียเวลาซ่อมแซมในบางจุด ทำให้การจัดตำแหน่งรูปทรงมีความผิดพลาดไปบ้าง รวมไปถึงเมื่อประกอบกันเสร็จตามรูปทรงที่ต้องการแล้ว บางชิ้นงานจะไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากการที่ประกอบด้วยหลอดที่มีความเปราะบางมาก และกาวที่ใช้ในการประกอบรูปทรงยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้ชิ้นส่วนของผลงานหลุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการศึกษาและการสร้างสรรค์ ได้บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังที่วางไว้ โดยข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการทางความคิดที่ต่อเนื่องกันไปสู่ผลงานชิ้นอื่นๆ อีกในภายหน้า

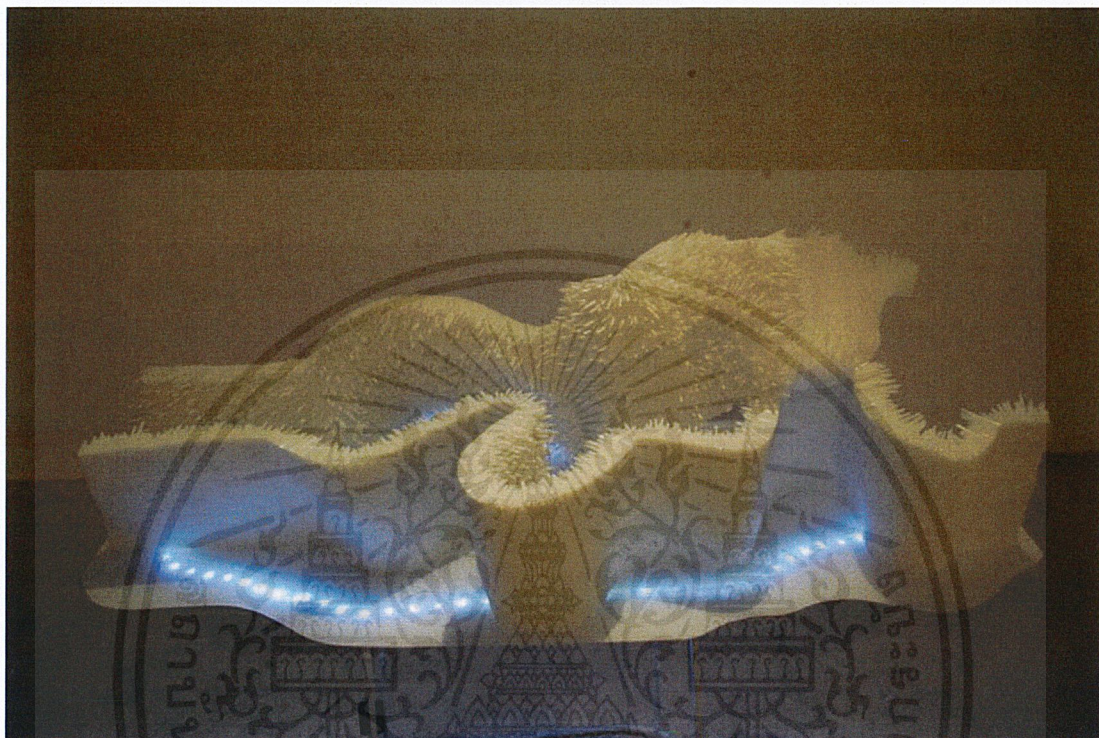
บรรณานุกรม

- ฉัตรชัย อรรถปักษ์. 2552. องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
- ชลุด นิ่มเสมอ. 2544. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
- เทียนชัย ตั้งประเสริฐ. 2555. องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ: สามลดา.
- วรกุล งามสระคู. (2557). ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย. เข้าถึงได้จาก: <http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/t-hai/flag/newsite/detail.php?id=152> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 3 เมษายน 2558)
- โสภณ เปี้ยสนิท. (2554). คลื่นอารมณ์. เข้าถึงได้จาก: <https://www.gotoknow.org/posts/456416> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 4 เมษายน 2558)
- Ejiseiya. (2015). ข้อคิดจากเพลงไฟลู่ลม. เข้าถึงได้จาก: <http://www.myquestiononth.com/question/4818> (วันที่สืบค้นข้อมูล 3 เมษายน 2558).
- Jennifer Maestre. (2542). **pencil creations**. เข้าถึงได้จาก: http://www.jennifermaestre.com/photos/pencils_pelt_fold.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล 7 เมษายน 2558).
- Shayna Leib. (2551). **Stculptural glass art**. เข้าถึงได้จาก: <http://www.shaynaleib.com/glass-sculptural/twoseas.php> (วันที่สืบค้นข้อมูล 8 เมษายน 2558).
- Stephen Bayer. (2556). เปลวไฟ. เข้าถึงได้จาก: <http://pixabay.com/en/fire-flame-burning-heat-burn-hot-95770> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 4 เมษายน 2558).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

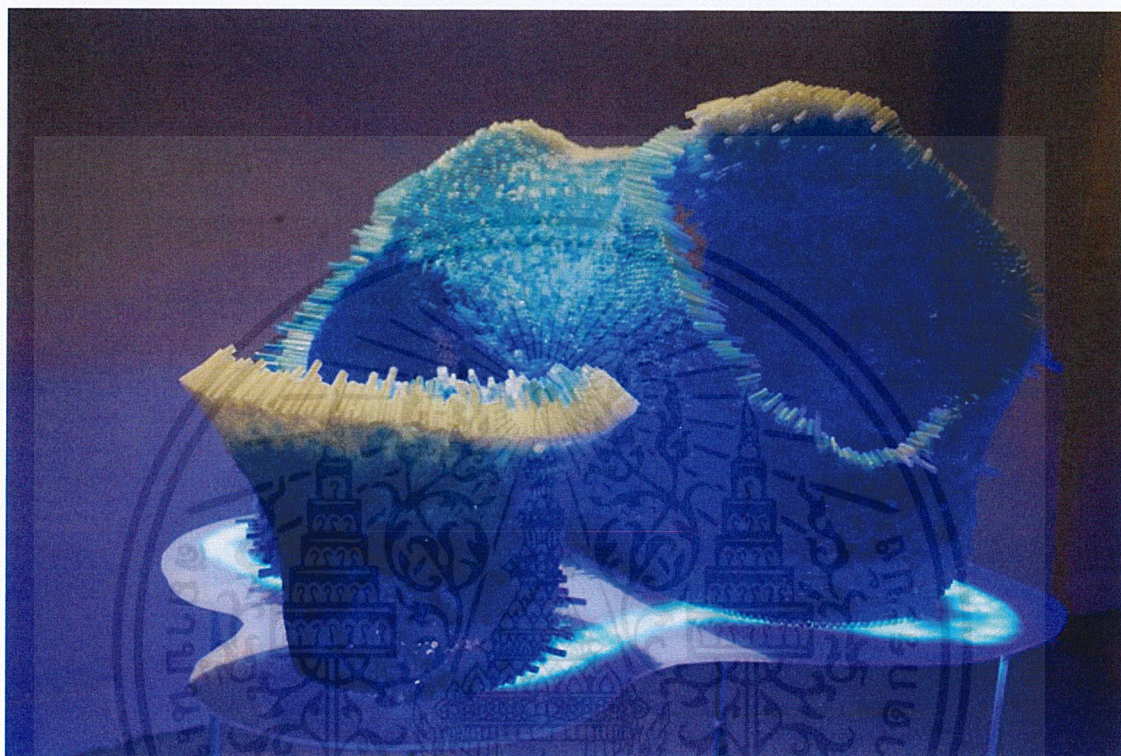

ชื่อผลงาน อิสรระลีลาความเคลื่อนไหวของลม, 2557

เทคนิค การประกอบหลอดดัดน้ำพลาสติก

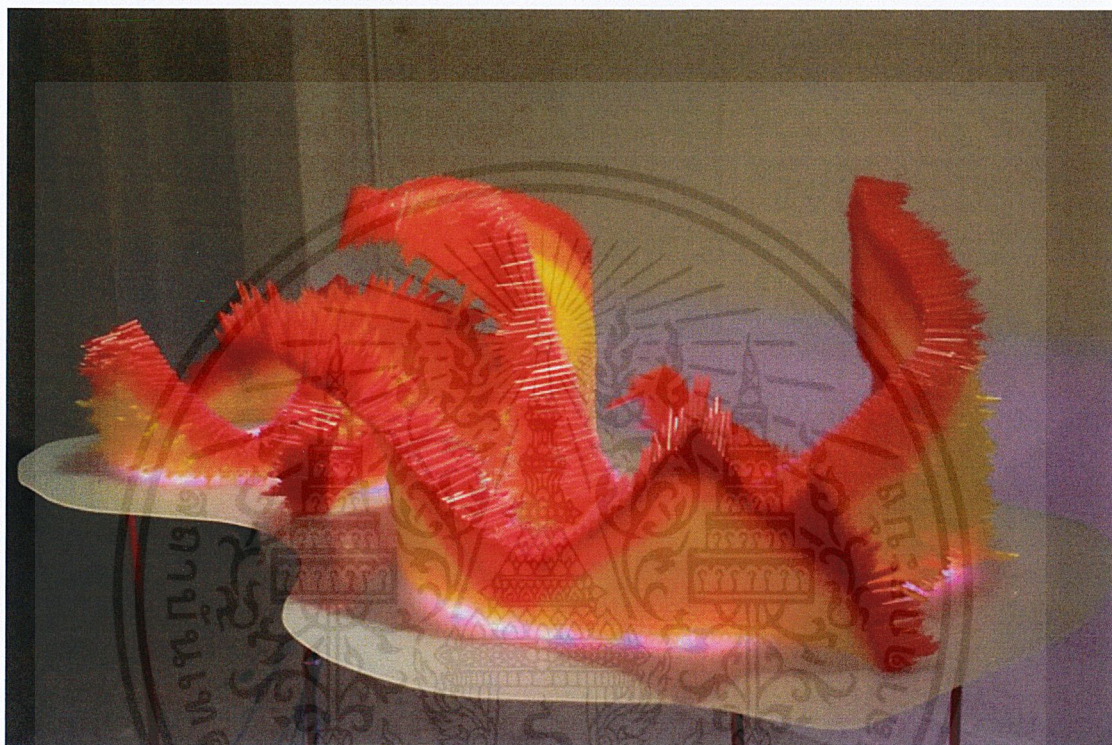
ขนาด 120 x 50x 90 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน อิสระตีลาคความเคลื่อนไหวของน้ำ, 2558
เทคนิคการ การประกอบหลอดดูดน้ำพลาสติก
ขนาด 80 x 60 x 120 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน อีสรระลีลาความเคลื่อนไหวของไฟ, 2558

เทคนิค การประกอบหลอดดูดนํ้าพลาสติก

ขนาด 130 x 60 x120ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาว สายวรุณ ขาวใส
วัน เดือน ปีเกิด	29 กันยายน 2535 ที่ลพบุรี
ที่อยู่	292 หมู่ที่10 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทร.085-5507925
อีเมล	Neungneung2@gmil.com
ประวัติการศึกษา	2547 ประถมศึกษา โรงเรียนจินดารัตน์ 2550 มัธยมศึกษา โรงเรียนพระนารายณ์ 2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2557-2558 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาประติมากรรม

รางวัลและเกียรติประวัติ

- 2555 นิทรรศการภาพถ่าย “Photo’s Exhibition” กรุงเทพฯ
- 2555 ร่วมเข้าเป็นผู้ช่วยนิทรรศการ Ubon Wax Festival 2012 เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล ฅ จังหวัดอุบลราชธานี
- 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรือประดับไฟฟ้า “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง” กรุงเทพฯ
- 2556 ร่วมแสดงนิทรรศการประติมากรรม วิหเทจ วินเทจ “Vintage Wintet” กรุงเทพฯ